

Vera Sander

Vera Sander, geboren 1969 in Dortmund, studierte 1988–91 zunächst an der London Contemporary Dance School und anschließend an der niederländischen Theaterschool. Sie war Tänzerin bei Krisztina de Chatel und Itzik Galili in den Niederlanden, Solistin an der Sächsischen Staatsoper Dresden und Mitglied beim Tanz Forum Köln. Seit 1996 ist sie freie Tänzerin und Choreografin und gründete ihr Tanzensemble VeraSanderArtConnects. Sie schuf zahlreiche Tanzproduktionen und erhielt mehrere Preise sowohl für ihre choreografische Tätigkeit als auch ihre Videoarbeit. Ihre Unterrichtstätigkeit seit 1993 führte sie in mehrere Städte, heute lebt und arbeitet sie in Köln.

Ich befasse mich in meiner choreografischen Arbeit mit der menschlichen Wahrnehmung. Wie nehmen wir wahr? Was nehmen wir wahr? Alle Sinne werden angesprochen und sensibilisiert. Wir versuchen, unsere Wahrnehmung zu einem sinnvollen Muster zu verknüpfen und fühlen uns in die Irre geführt, wenn eine Wahrnehmung nicht ohne Weiteres einem Sinngefüge zugeordnet werden kann. In meinen Choreografien lote ich diese Grenzbereiche aus und versuche, dem Gefühlszustand nachzuspüren, in dem wir unserem Wahrnehmungsmuster nicht mehr vertrauen und wir uns in unserer Verirrung auf die Suche machen nach Wort, Gestalt und Bewegung. Es ist für mich dabei unerlässlich, die Architektur eines Raumes mit einzubeziehen. Ich stelle immer Tänzer mit dem speziellen Raum in ein Verhältnis. Zwischen Tanz und Video vermitteln meine Choreografien einen Raum, an dem es kein Hier und Da gibt, nur noch die gedankliche Vermischung des Nahen mit dem Fernen, des Realen mit dem Irrealen. Da fängt für mich das Interessante an, weil da Emotionen freigesetzt werden.

Vera Sander

»Das innere Wesen des Labyrinths ist nicht seine äußere Form, sondern die Bewegung, die es erzeugt,« sagt Vera Sander über ihr labyrinthisches »Truia«, das in einer Kirche stattfand. Die Bewegungen, die es erzeugt, sind Such-Bewegungen, Auslotungen, Kontaktversuche, taktile Ortungen. Zwischen den Holzbänken halbe Menschen, beinlose Schachtelteufelchen, Vexierbilder. Sanders Auseinandersetzung mit Architektur, der härtesten physischen Konstante, mit der ein Choreograf zu arbeiten hat, fand schon früher Ausdruck. Der Film »burnt«, für den sie 1997 den Videotanzpreis erhielt, spielt in einem leeren Bürohaus, das – wie die Kamera – Teil der Choreografie wird. In letzter Zeit ist ihre Arbeit immer klarer, abstrakter, technischer geworden. »State of Transition« zappt sich blaulichtdurchflutet durch die Evolutionsstufen vom klumpigen Zellhaufen am Meeresgrund zu geordneten Stammestänzen, bis mit der Auflösung der Masse das Individuum entsteht – und mit ihm »das Andere«, Eigenartige, der Verrückte, die Einsame, die Einzelkämpfer. Wiedererkennbar ist ihre flüssige, bodennahe, expressive Körpersprache. Aber von der Konkretheit einer Fingerübung wie »Neid« (1999) – in der sie immerhin echte mimische Stärken zeigt – hat sie sich schon entfernt.

Katja Werner

TOURFÄHIGE PRODUKTIONEN 2002:

»State of Transition« (2001)

5 Tänzer, Bühne: 10 m breit x 10 m tief

»Flying Fish« (2000)

1 Tänzer, Bühne: 10 m breit x 10 m tief

»For me-mory and desire« (2000)

3 Tänzer, Bühne: 9 m breit x 9 m tief

»Truia« (1999)

7 Tänzer, Bühne oder Kirchenraum: 10 m breit x 10 m tief

»State of Transition« · Foto: Gut Horbell, Köln

Vera Sander, born 1969 in Dortmund, studied at the London Contemporary Dance School 1988–91 before moving on to the Dutch Theatre School. She was a dancer under Krisztina de Chatel and Itzik Galili in the Netherlands, a soloist at the Sächsischen Staatsoper Dresden and member of the Tanz Forum in Köln. She has worked as a freelance dancer and choreographer since 1996 and has also founded her own dance ensemble, VeraSanderArtConnects. Her work has seen the creation of numerous dance productions, and she has received several prizes for her choreographic and video work. Her teaching, which began in 1993, has taken her to several cities, but she now lives and works in Köln.

In my choreographic work I am concerned with human perception. How do we perceive? What do we perceive? All the senses are addressed and sensitized. We attempt to link our perception to a pattern of meaning, and we feel led astray if a perception can't be allocated immediately to a structure of meaning. In my choreographies I sound out these borderline areas and attempt to investigate this emotional state in which we don't trust our perceptual patterns any longer, and, in this confusion, set off on the search for words, forms, and movements. It is essential for me that the architecture of the space be included. I always place dancers into a relationship with that specific space. My choreographies mediate a space between dance and video where there is no here or there, there is only the abstract mixing of the near with the distant, the real with the unreal. That's where it begins to be interesting for me, for that is where emotions are set free.

Vera Sander

»The inner essence of the labyrinth is not its outer form, but the movement that it produces,« writes Vera Sander about her labyrinthine piece »Truia« which took place in a church. The movements this piece produces are searching movements, soundings, attempts at contact, tactile position fixes. Between the wooden benches are half-humans, legless matchbox demons, picture puzzles. Sander's examination of architecture, the hardest physical constant that a choreographer has to work with, found expression earlier. Sander received a video dance prize in 1997 for the film »burnt«. »burnt« is set in an empty office building that becomes part of the choreography, just as the camera does. Her recent work has become clearer, more abstract, and more technical. »State of Transition« is flooded with blue light and zaps through the stages of evolution, from clumping piles of cells on the floor of the ocean, to the arrangements of tribal dances, until the masses dissolve and the individual comes into being – and with it the »other«, the idiosyncratic, the deranged, the lonely, the solo warrior. Her flowing, expressive body language, close to the floor, is recognizable. But she has distanced herself from the concrete images of a finger exercise like »Neid« (1999), where she displayed genuine mimic strengths.

Katja Werner