

JOCHEN ROLLER

„BASICALLY I DON'T BUT ACTUALLY I DO“ © FRIEDMANN SIMON

Jochen Roller, geboren 1971 in Berlin, studierte Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen und Choreografie am Laban Dance Centre in London. Seit 1997 arbeitet er als freier Choreograf und produzierte zahlreiche Werke für Bühne, Film und Galerien. Seine Arbeiten touren in über 20 Ländern. Jochen Roller arbeitet darüber hinaus als Dramaturg und Performer für unterschiedliche Choreografen, als Kurator für verschiedene Festivals und als Dozent an mehreren Hochschulen. Seit 2009 werden seine choreografischen Arbeiten zunehmend im asiatisch-pazifischen Raum gefördert, weswegen er seinen zweiten Wohnsitz nach Sydney (Australien) verlegt hat.

INHALT SCHAFFT FORM.

Jochen Roller

Wer erklärt, muss die Frage kennen. Ihr auf den Grund zu gehen, wird dann Tanz, Performance, Lecture und lässt ihr doch einen Rest eigene, heimliche Luft. Jochen Roller ist ein Denkbeweger. Seine Trilogie „perform performing“ analysierte die eigenen Arbeitsbedingungen, begeisterte mit ihrem trockenen Humor ab 2002 das Publikum und tourte weltweit. Dann änderte Jochen Roller die Frage und choreografierte ein Gruppenstück übers Choreografieren. Die folgenden Duette arbeiten sich an einem Dritten ab: einem anderen Medium. „Mnemonic Nonstop“ beschreibt Extremitäten auf Stadtplänen und Straßen auf Körpern. „-VOID-“ stellt die Leere als Skulptur auf den Sockel einer Galerie und fragt nach dem Wert von Kunst, wenn sie als Abwesende anwesend ist. „Kojote – eine Moralanalyse“ geht den filmischen Mythen vom Wilden Westen nach, Fantasien aus der späten Jugendzeit zweier deutscher Staaten. Der Toaster auf der Bühne gibt Rauchzeichen. Wild ist anders.

Der domestizierte Mensch ist aber auch ein Mythos; davon zehrt – nicht nur – die Tanzgeschichte. Die Verwandtschaft des Actionfilm-Kämpfers Van Damme mit der auch nicht schmerzfreien Praxis des Balletts demonstriert Rollers „Janclod!“. Schließlich befragt er mit der israelischen Kollegin Saar Magal die Erinnerung und die Nicht-Erinnerung an die Shoah: „Basically I don't but actually I do“ listet Fotos, kollektiv gewordene Bilder des Völkermords auf die Bühne als Gesten und Haltungen. Mit Nummern, die das Grauen, wenn man genau hin- und hindurchschaut, nicht bändigen. **Melanie Suchy**

Jochen Roller was born 1971 in Berlin and studied Applied Theatre Science in Gießen. He studied Choreography at the Laban Dance Centre in London. Since 1997 he works as a freelance choreographer and has produced numerous works for the stage, films, and galleries. His creations have toured over 20 countries. In addition, Jochen Roller works as a dramaturge and performer for various choreographers, as a curator for different festivals, and teaches at several universities. Since 2009 his choreographic works have been increasingly promoted in the Asian-Pacific region, and for that reason he has chosen Sydney, Australia, as his second place of residence.

CONTENT CREATES FORM.

Jochen Roller

He who explains must know the question. Getting to the heart of it then becomes dance, performance or a lecture, but leaves the question with a remnant of its own secretive air. Jochen Roller is a thought mover. His “perform performing” trilogy (from 2002) analysed his own working conditions, enthused the audience with its dry humour and toured worldwide. Jochen Roller then changed the question and choreographed a group piece about choreographing. The following duets then dealt with a third issue: a different medium. “Mnemonic Nonstop” describes extremities on city maps and streets on bodies. “-VOID-“ places emptiness as a sculpture on a pedestal in a gallery and asks about the value of art when it is present in its absence. “Kojote – eine Moralanalyse” explores the Wild West’s filmic myths – fantasies from the late adolescence of two German states. The toaster on stage sends up smoke signals. Wild is something else.

However, domesticated man is also a myth; dance history, among other things, draws on this fact. The kinship between the action fighter Van Damme and not-so-painless ballet training is demonstrated in Roller’s “Janclod!”. Finally, he delves into the remembrance and non-remembrance of the Shoah with his Israeli colleague Saar Magal: “Basically I don't but actually I do” places photos – collective images of genocide – on stage as gestures and positions in skits – numbers – that, if you look closely or through it all, don't manage to tame the horror. **Melanie Suchy**

Productions available for touring

- „Der Carpenter-Effekt“ (2012) / 3 performers, stage 10 x 10 m, 60 min
- „Get your Freak on!“ (2011) / solo, conference room or cinema hall, 60 min
- „-VOID-“ (2010) / 2 performers, gallery space (white cube), 60 min (live) + 10 min (online)
- „Basically I don't but actually I do.“ (2009) / 2 performers, stage 12 x 14 m, 55 min
- „JANCLOD! – être aware and beyond“ (2008) / solo, stage 10 x 10 m, 45 min
- „mnemonic nonstop“ (2005) / 3 performers, stage 12 x 14 m, 60 min

www.jochenroller.de

Productions available for touring

- „utopische Körper (AT)“ (2012) / 2 performers, stage 10 x 10 m, 60 min
- „milk&bread / rice&water“ (2011) / 6 performers, stage 12 x 10 m, 70 min
- „display life“ (2009) / 2 performers, stage 10 x 10 m, 60 min
- „TROPEN“ (2009) / 2 performers, stage 4 x 5 m, 45 min
- „3 men running“ (2009) / 3 performers, stage 10 x 10 m, 70 min
- „zukunft_erinnern_reloaded“ (2008) / solo, stage 10 x 8 m, 55 min
- „SOS“ (1991) / 4 performers, stage 17 x 2 m, 65 min

www.tanzcompagnie-rubato.de

TANZCOMPAGNIE RUBATO

„MILK&BREAD / RICE&WATER“ © SVEN NEUMANN

Die Tanzcompagnie Rubato wurde 1985 in Berlin von den Tänzer-Choreografen Jutta Hell und Dieter Baumann gegründet. Von 1990 bis 1992 arbeiteten sie eng mit Gerhard Bohner zusammen. Die Akademie der Künste Berlin verlieh Rubato 1992 den Förderpreis für Darstellende Kunst. Sie kreierten diverse Auftragsproduktionen für das Haus der Kulturen der Welt, Berlin, die Akademie der Künste und das Festival steirischer herbst, Graz. Seit 15 Jahren arbeiten und koproduzieren sie kontinuierlich in China, u.a. in Guangdong, Peking, Hongkong und Shanghai. 2010 gründeten Jutta Hell und Dieter Baumann die Künstlergruppe Mahjong Dance, Shanghai.

UNS INTERESSIERT DER KÖRPER IN ABHÄNGIGKEIT VON KULTURELLEN, GESELLSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN BEDINGUNGEN. FORSCHEN AN BEWEGUNG GIBT UNS DIE MÖGLICHKEIT, DIESE ABHÄNGIGKEIT IMMER WIEDER NEU IN CHOREOGRAFIE UMZUSETZEN.

Rubato

Keine der 47 Schöpfungen in 26 Jahren glich der anderen. Mit jedem ihrer Stücke betreten sie Neuland, fragten nach dem Wohin und Woher tänzerischer Avantgarde. Die Tanzcompagnie Rubato fordert den Zuschauer dazu heraus, mit ihr jung und neugierig zu bleiben, auch auf interkulturellen Austausch. Jutta Hell und Dieter Baumann entwickelten mit ästhetischem Feingefühl eine choreografische Handschrift, die sie in Zeiten erschreckender Beliebigkeit zu Vorreitern einer Bewegung macht, die radikal an der Schnittstelle von Motion, Emotion und Abstraktion forscht, das Erbe Gerhard Bohners im Rücken. Sie berühren, in dem sie sich verletzlich zeigen. Intellektuell hellwach suchen sie mit philosophischen und politischen Diskursen eine leibliche Auseinandersetzung, in dem sie in tiefe Strukturen der Wahrnehmungs-Systeme eintauchen. Die Veränderung der Tanzszene in ihrer Basis-Heimat Berlin, aber auch weltweit, hat sie von ihrer intensiven Suche nach Wahrheit und Klarheit nicht abgebracht. Bestürzend waren jene Statements, in denen die Glut persönlicher Betroffenheit brannte und die ästhetische Form bestimmte, wie etwa in dem Duett „This is not a Lovesong“ oder dem Männertrio „3 men running“ über den Tod der Väter und die Frage nach dem Ererbten und Eigenen. Ihr Credo, Offenheit zu bewahren, gilt auch beim Eintauchen in die chinesische Kultur. Fremdsein im eigenen Körper, die Distanz zu fremdem Verhalten thematisiert eindrucksvoll ihr letztes Gruppenwerk „milk&bread / rice&water“. **Irene Sieben**

Tanzcompagnie Rubato was founded in Berlin by the dancers/choreographers Jutta Hell and Dieter Baumann in 1985. They worked closely with Gerhard Bohner from 1990 to 1992. In 1992, the Academy of the Arts Berlin awarded Rubato the Support Prize for the Performing Arts. They created various commissioned works for the Haus der Kulturen der Welt, Berlin, the Academy of the Arts and the steirischer herbst festival, Graz. They have been working and coproducing regularly in China: in Guangdong, Beijing, Hong Kong and Shanghai, among others. In 2010 Jutta Hell and Dieter Baumann founded the Mahjong Dance artists' group in Shanghai.

WE ARE INTERESTED IN THE BODY WITH ITS DEPENDENCE ON CULTURAL, SOCIAL AND POLITICAL CONDITIONS. RESEARCHING MOVEMENT GIVES US THE OPPORTUNITY TO TRANSFORM THIS DEPENDENCY INTO CHOREOGRAPHY AGAIN AND AGAIN.

Rubato

None of the 47 creations in the past 26 years resembled each other. Tanzcompagnie Rubato entered into new territory with each of their new pieces, and questioned the goals and past of dance's avantgarde. They challenge the audience to remain young and curious with them, even in intercultural exchange. In times of frightening arbitrariness, Jutta Hell and Dieter Baumann have developed a choreographic handwriting with an aesthetic sensitivity that has made them the vanguard of a movement performing radical research at the interface between motion, emotion and abstraction – with Gerhard Bohner's heritage as their support. They touch us by showing themselves as vulnerable. Intellectually aware, they search for physical exchange in philosophical and political discourses by delving into the deep structures of systems of perception. The dance scene's change in their home and headquarters Berlin, as well as in the world, has not led them from the intensity of their search for truth and clarity. Their statements, in which the embers of personal dismay glowed, were disturbing – as in the duet “This is not a Lovesong” or the male trio “3 men running” that focused on the fathers' deaths and the question of what is inherited and what is one's own self. Their credo of maintaining openness has also applied to their immersion into Chinese culture. Their latest group piece, “milk&bread / rice&water”, is an impressive look at being a stranger in your own body and the topic of distance towards unfamiliar behaviour. **Irene Sieben**