

Jai Gonzales

Jai Gonzales, geboren in Lima/Perú, war Tänzerin im Ballet National Perú und Ballet Moderno de Camara in Lima. Sie arbeitete als Choreografin und Co-Direktorin am Theater Asuncion/Paraguay. Nach einem Gastaufenthalt beim Cullberg-Ballett in Stockholm beschäftigte sie sich mit Modern Dance-Techniken, Funk-, Street- und Showdance. Sie lebt seit 1980 in Deutschland und gründete das Afro-Ballett-Ensemble in Heidelberg. 1996 begann sie, selbst zu choreografieren, z. B. für das Mannheimer Ballett und das Heidelberger Stadttheater. Preise erhielt Jai Gonzales für ihre Choreografien »Yera« und »Güell«. 1988 gründete sie in Heidelberg gemeinsam mit Bernhard Fauser das UnterwegsTheater und realisierte hier ihre meisten Choreografien. Beide veranstalten seit 1991 das jährlich in Heidelberg stattfindende Festival TANZ international.

Jede Situation, jede Konstellation drängt auf eine Erwidern hin. Die Untersuchung der Beziehungen und Zusammenhänge, die Entwicklung von Variationen, das ist für mich das Feld szenischer/choreografischer Arbeit. Die Wachheit durch ein prekäres Gleichgewicht erhalten. Die Orientierung zu bewahren im vermeintlichen Chaos. Das Bewusstwerden von Zwischenräumen für Entscheidungen. Mit den Triebfedern Neugier und Lust auf Entdeckung. Choreografische Arbeit wird gesehen als Ausschnitt einer Totalen. Das dynamische Spiel innerhalb des Ausschnitts steht im Bezug zum Gesamtbild, selbst wenn dieses nicht »sichtbar« ist. Es ist der Zuschauer, der die Verbindung zwischen Ausschnitt und Außenwelt schafft und sich durch Entzifferung und Interpretation des Wahrgenommenen einklinkt in die Folge des kreativen Prozesses. Gelingt es, die Wachheit der Mitwirkenden und deren Bereitschaft zum Risiko konstant herauszufordern, so führt die dadurch entstandene Dynamik zu weiteren Fragestellungen, die wiederum zur Bearbeitung anregen. Durch Präzision der Arbeit öffnen sich neue Ebenen der Wahrnehmung, »neue Türen« werden geöffnet. Dies macht den Reichtum der Arbeit aus.

Jai Gonzales

Die Körpersprache von Jai Gonzales wird von Elementen des Modern Dance, von Hip-Hop und Show geprägt. Passagen reiner Bewegung mischen sich mit Theaterszenen und lassen ihre Stücke als Tanztheater bezeichnen. Ihr peruanisches Temperament blitzt von Zeit zu Zeit choreografisch auf, scheint jedoch durch den langen Aufenthalt in Deutschland gezügelt. Nichts findet sich von der klischeehaften Romantik Heidelbergs in ihren Arbeiten, im Gegenteil: Ziemlich direkt kommen Themen zur Sprache, die sich mit dem Hier und dem Heute befassen. »middle of nowhere« stellt Fragen nach Zeit und Raum und versucht, Veränderung und Stillstand auf die Spur zu kommen. In »Asympthem« verlaufen Bewegungen im Unendlichen. Dort treffen sie sich – oder nie. Jai Gonzales liebt klare Situationen, die vieldeutig interpretierbar sind. Zu viel Deutung vertragen sie allerdings nicht und machen sie oft zu konkret. Die speziellen körperlichen Fähigkeiten ihres Partners Bernhard Fauser, Kunstturner, Tänzer (und dramaturgischer Kopf des UnterwegsTheaters), vermag sie ebenso geschickt einzusetzen wie gewisse Elemente à la William Forsythe – eine ganz eigene Handschrift muss da noch gefunden werden.

Ann-Elisabeth Wolff

TOURFÄHIGE PRODUKTIONEN 2002

»Wahn & Sinn« (2001)

4 Darsteller, Bühne: 10 m breit x 10 m tief

»Asympthem« (2001)

6 Darsteller, Bühne: 10 m breit x 10 m tief

»middle of nowhere« (1999)

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

»middle of nowhere« · Foto: Günter Krämmer, Heidelberg

Jai Gonzales, was born in Lima/Perú. She was a dancer in the Ballet National Perú and Ballet Moderno de Camara in Lima. She worked as a choreographer and co-director at the Theater Asuncion/Paraguay. After a guest stay at the Cullberg Ballet in Stockholm, she delved into modern dance techniques, funk, street and show dance. She has been living in Germany since 1980 and she founded the Afro-Ballett-Ensemble in Heidelberg. In 1996, she began to choreograph herself for such companies as the Mannheimer Ballett and the Heidelberger Stadttheater. Jai Gonzales received prizes for her choreographies »Yera« and »Güell«. In 1988, she founded the UnterwegsTheater together with Bernhard Fauser and put on most of her choreographies here. Both of them have been putting on the Festival TANZ international that has been taking place on an annual basis in Heidelberg since 1991.

Every situation and every constellation calls for reciprocity. My field of choreographic/scene work is involved with investigating relations and correlations and developing variations on them; maintaining a state of alertness by means of balance and orientation in supposed chaos; becoming conscious of the gaps where decisions can be made; going on a voyage of discovery with curiosity and enthusiasm as the driving forces. I regard choreographic work as part of a whole. The dynamic interplay within the detail that is choreography relates to the entire picture even if this is not »visible«. The audience makes the connection between the choreographic part and the outside world and becomes engaged in the creative process by deciphering and interpreting what they perceive. If we succeed in constantly challenging the participants' alertness and readiness to take risks, a dynamic is created which leads to further examination, which in turn stimulates further development. Through precision of work new levels of perception are revealed; »new doors« are opened. This is what constitutes the richness of my work.

Jai Gonzales

Jai Gonzales's body language takes its form from elements of modern dance, hip hop and show dance. Passages of pure movement are mingled with theatrical scenes, inviting the definition of her work as *Tanztheater*. From time to time her Peruvian temperament shines through in her choreographies although it seems to have been considerably restrained by her long stay in Germany. Her work has nothing of the clichéd romance associated with Heidelberg. On the contrary, she directly addresses subjects that deal with the here and now. »middle of nowhere« deals with questions of time and space and tries to get behind the concepts of change and standstill. In »Asympthem« movements run on into eternity. There they meet – or they never do. Jai Gonzales loves clear situations that can be interpreted in many different ways. An excess of interpretation, however, would render them too concrete. She skilfully applies the special physical abilities of her partner Bernhard Fauser, gymnast, dancer and dramatic brains behind the UnterwegsTheater, as well as certain elements in the style of William Forsythe, but has yet to find her own personal style.

Ann-Elisabeth Wolff