

SCREWS

Alexander Vantournhout
Parcours van microperformances (in situ)

choreografie, circografie, beweging

INTRODUCTIE

Screws (2019) refereert naar het gelijknamige album van Nils Frahm. In 2011 brak Frahm enkele van zijn vingers en kon zo niet langer piano spelen. Aangezien in die periode een opname voor een nieuw album stond gepland, besloot Frahm aan iedere vinger waarmee hij wel nog steeds kon spelen een muziekstuk op te dragen.

Screws is een serie micro-performances die zich tussen en rondom het publiek afspeelt. De voorstelling exploreert de verschillende mogelijkheden die zich voordoen binnen de choreografie, en zoekt naar manieren om bestaande beweging te ondersteunen of transformeren. Het gebruik van hedendaagse gebruiksvoorwerpen zoals de ijswandelschoenen, de bowlingbal of de fietshelmen maken deel uit van dit artistieke proces.

Volgens het opzet van in-situ leidt de voorstelling alle toeschouwers doorheen de ruimte en laat het hen kennis maken met de verschillende micro-performances.

Screws installeert een informeel kader en geeft elke toeschouwer de mogelijkheid om zich dicht bij de micro-performance te begeven, bewust of per toeval. Iedereen is vrij om te bewegen, wandelen of een specifieke hoek te kiezen en zo de performance te zien. Dit brengt tegelijk meer drama als verantwoordelijkheid met zich mee.

De nieuwste productie van Alexander Vantournhout (BE, 1989) is een in-situ parcours van een tiental micro-performances of scènes, die elk op zich de relatie tussen het object en het lichaam vanuit een ander perspectief in twijfel trekken. Een groep van maximaal 180 toeschouwers (naargelang locatie en overleg met compagnie) beweegt zich volgens een cyclisch pad in een enkel gebouw, hangar of architecturale site.

Met *Screws* breidt Alexander een vervolg op het artistieke onderzoek naar wat precies die relatie is tussen een lichaam en een object. Deze thematiek karakteriseert Alexanders eerdere creaties. In dit onderlinge verband tussen lichaam en object (bijvoorbeeld de bowlingbal of de ijswandelschoenen) is het lichaam altijd onderworpen aan de bewegingen van het object en met gevolg zorgt deze confrontatie voor een objectivering van het lichaam van de uitvoerder.

Net zoals Nils Frahm zijn album componeerde en deze opdroeg aan zijn gebroken vingers, wil Alexander Vantournhout zijn performance wijden aan alle lichamelijke capaciteiten. Een geblesseerd lichaam brengt nu eenmaal sterke beperkingen met zich mee. Wanneer het niet geblesseerd is, appreciëren we zelden en minder intens die verhoging van beweeglijkheid, kracht en coördinatie.

Verderop vindt u een beschrijving van hoe het lichaam zich verhoudt tot het object in de verschillende micro-performances.

De beoogde speelplekken zijn artistieke in situ festivals, alsook theaters, musea en zelfs braakliggende terreinen of verlaten gebouwen. Het parcours is opgesteld rondom de microperformances en geeft de toeschouwers de kans om de ruimtes en hun architectuur telkens vanuit een andere hoek te exploreren.

MICROPERFORMANCES

Object als projectiel (10 min.) (Alexander)

Net zoals de atleten bij de Oude Grieken halters gebruikten bij het hoogspringen (als hulpmiddel om verder te kunnen springen), doet een bowlingbal hier dienst als initiator van de nog uit te voeren bewegingen en beïnvloedt deze zo het spoor van de uitgevoerde beweging.

Hoe kan een object hier worden ingezet als projectiel, in plaats van een gereedschap of instrument?

Het bewegingsonderzoek kijkt naar hoe de 7 kg zware bowlingbal het lichaam voortstuwt, buigt en controleert ipv. het tegenovergestelde. Het onderzoek van de beweging gebeurt in de richting van het object. Het is het object dat de beweging bepaalt en wordt daardoor het subject van de performance.

Ijstijgers (15 min.) (Emmi-Petra, Josse-Felix)

Om de grip op de grond nog te vergroten gebruiken de performers ijswandelschoenen. Dit zijn schoenen met metalen pinnen die worden gebruikt om bijvoorbeeld gletsjers en bevroren watervallen te beklimmen. Om niet uit te glijden worden de schoenen vastgepind op houten populieren platen. Dit creëert een artificieel gevaar voor verwonding door de uitstekende pinnen van de schoenen. Twee duo's presenteren simultaan. Het publiek splitst op en recht tegenover elkaar opgesteld en laat zo een dicht contact met de performers toe.

Snakearms (10 min.) (Alexander-Emmi)

Als de mens de polsen had van een aap, zouden we er dan uit zien als een gibbon?

U kent ongetwijfeld het dier uit de zoo, een aap die indruk maakt door van tak naar tak te slingeren. In hangende positie functioneert zijn pols als een schouder en kan zo 360 graden draaien. Duizenden jaren geleden had de gibbon de sterkste tegenstander van de Neanderthaler kunnen zijn.

Door het vergroten van flexies en torsies in het pols- en schoudergewricht, verkennen de twee performers manieren om met elkaar te interageren middels biomechanische gebaren. Dit leidt tot een origineel partner-duo.

In ontwikkeling

- anti-zwaartekrachtschoenen
- Parachute/wingsuit (horizontale val)

HET PARCOURS

(Elke locatie zal ons ongetwijfeld vragen het parcours te herschikken.)

Screws begint met Snakelegs, een inleiding die later ook als motief in het onderdeel Snakearms verder zal worden ontwikkeld. Zodra de micro-performance eindigt, krijgt het publiek muziek van Nils Frahm te horen die de Solo with the Bowling Ball begeleidt. Deze solo speelt zich af in een andere constellatie. Door het reële gevaar van de centrifugale kracht van de bowlingbal, komt het publiek van nature in een halfronde configuratie te staan.

Het geluid van de ijsstijgers lokt de toeschouwers naar een andere locatie of 'tweede ruimte'. Twee duo's bewegen zich simultaan op ijswandelschoenen: lichtgewicht Emmi vs. Petra en zwaargewichten Felix vs. Josse. Het publiek splitst zich natuurlijk op in twee groepen en wordt uitgenodigd de performance van dichtbij te bekijken.

Iedere locatie introduceert een nieuwe actor of object die als partner wordt gebruikt, en vervolgens naar een volgende locatie wordt meegenomen.

Iedere micro-performance laat op die manier een spoor achter dankzij de opeenstapeling van objecten (bijv. helm en parachute) en verhoogt zo ook de mogelijkheden.

REGELS IN DE STUDIO

Voor dit project zijn er meerdere artistieke denkpijlers die gericht zijn op de relatie tot het object:

1. Minituurcomposities of micorperformances krijgen de duur die nodig geacht wordt, mogelijk variërend van 5 seconden tot 20 minuten.
2. Elke micro-performance krijgt een specifieke relatie tot het object toegedicht. De gewoonlijke 'affordance' (gebruikswijze) van objecten wordt benadrukt. Die ligt ergonomisch gezien of qua opstelling in de capaciteit van een object om wijze van gebruik te suggereren. Die ligt in de fysieke eigenschappen van een object. De affordance van een kleine bal bijvoorbeeld is om die te gooien. Een voor de hand liggende affordance zou zijn om erop te balanceren

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het gebouw dient voldoende groot te zijn om een parcours met grotere ruimtes mogelijk te maken. De performance wordt normaalgezien tweemaal per dag opgevoerd op een architectonisch interessante site, bijvoorbeeld een groot gebouw.

Een bezoek aan de site vooraf is noodzakelijk.

Afhankelijk van de locatie en de kenmerken ervan, bestaat de performance uit 5 tot 10 micro-uitvoeringen.

Team op tournee bestaat uit 7 of 8 personen:

- 6 performers
- 1 techniker
- 1 productiemedewerker (afhankelijk van de tournee)
- 1 dramaturg (afhankelijk van de tournee)

Duur van de performance: 50-70 min.

Publiek: max. 150-180 toeschouwers (naargelang ruimte en overleg met de compagnie), vanaf 12 jaar

Montage: gebeurt op de dag van de voorstelling

De performance kan 2 x per dag spelen

LINKS

TEASER Work in progress, Working Title Festival, Kanal (Centre Pompidou), Brussel
<https://www.youtube.com/watch?v=uHgtRlvrKH4>

TEAM

Alexander Vantournhout

Alexander Vantournhout (Roeselare, 1989) studeerde enkel rad, jongleren en dansacrobatie aan ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque, Brussel) en van 2010-2012 studeerde hij hedendaagse dans aan P.A.R.T.S (Performing Arts and Research Studios, Brussels). In 2013 wakte hij als acteur samen met Rolf Alme, oprichter van de Norwegian Theatre Academy in Friedrickstadt (NO).

Sindsdien creëerde Alexander voornamelijk solo's waaronder *CAPRICES* (2014), een choreografie op de muziek van Salvatore Sciarrino), alsook *ANECKXANDER* (2015), een co-creatie met Bauke Lievens. Deze laatste won Circus Next 2014 en de Publieks- en Jong Theater Prijs tijdens Theater aan Zee (Oostende, 2015). De voorstelling werd ook geselecteerd voor Aerowaves Network en Het Theaterfestival Vlaanderen (2016).

Voor de creatie *RAPHAEL* (2017) werden Alexander en Bauke Lievens 'artist in residence' in Kc Nona, Mechelen (BE). Daarnaast is Alexander Cultureel Ambassadeur van Stad Roeselare (BE) (2016-2018), huis-artiest in Perplx, Marke (BE) (2017-2019) en residentie-artist in Vooruit, Gent (BE) (2017-2021).

Vanaf 2018 creëerde hij groepsstukken: *THE CERAMIC ROSE* (2018) (co-creatie met Scali Delpyrat) en *RED HAIRED MEN* (2018). *The Ceramic Rose* werd opgevoerd op het Festival van Avignon in 2018 in het kader van Sujets à Vif.

Alexander gaf op regelmatig basis les in ESAC (2012-2018) en Fontys, Tilburg (2010-2016). Als gastdocent was Alexander actief in onder meer P.A.R.T.S Summerschool, Brussel (BE), Codarts (NL), Verigo(IT), Plesni Center, Marbior (SL), Travno Center, Zagreb (HR), Circuscentrum, Conservatoire de Mons (BE), Concorde-Montreal (CA), Hong Kong Circus (CHN), Académie Fratellini, Parijs (FR) Deltebre Danza (SP).

Na zijn studies volgde Alexander lessen contactimprovisatie bij zijn grote inspiratiebron Steve Paxton-Lisa Nelson in Vermont (US). Daarnaast voelt hij zich verbonden met de 'Movement practices. Hij volgde les bij en wisselde informatie uit met Martin Kilvady, Ido Portal en Fighting Monkey. Sinds 2017 doet regelmatig research met Fighting Monkey (Josef Frucek en Linda Kapetenea).

De bewegingstaal van Alexander draagt veel invloeden van zijn gevarieerde scholing en werkomgevingen. Niettemin is er in zijn lichaamstaal steeds eenzelfde rode draad terug te vinden. Zijn creaties zijn een uiting van een zoektocht naar creativiteit waarin het kinetisch potentieel van fysieke limieten op de proef wordt gesteld en de relatie of grens tussen performer en object zorgvuldig wordt afgetast.

PERFORMERS/COLLABORATORS

Emmi Väisänen (Pieksamaki (FI)) is een hedendaagse danseres, gebaseerd in Brussel. Ze studeerde dans aan Turku Conservatoire en S.E.A.D (Salzburg Experimental Academy of Dance). Eenmaal afgestudeerd, werkte ze bij Etienne Guilloteau, Willi Dorner, Julia Schwarzbach, Alexandra Waierstall, ECCE/Claire Croizé en Etienne Guilloteau en Rakesh Sukesh. Ze danste in de voorstelling EVOL (ECCE), die geselecteerd werd voor *Het Theaterfestival 2017*.

Petra Steidl (Wenen (AU)) startte circus op 15-jarige leeftijd. Daarna studeerde ze aan Die Etage in Berlijn, en ACaPA (Academy for Circus and Performance Art, Tilburg, NL). Sinds 2014 werkt Petra samen met Felix Zech, Josse De Broeck en Hendrik Van Maele onder de noemer Familiar Faces. In 2018 werden ze laureaat van Circus Next.

Felix Zech (Dresden (DE)), kwam in contact met circus door vrienden. Naast circus, speelde hij ook in vele bands als drummer en zanger. Na studies houtbewerking, studeerde Felix in Etage, (Berlin, DE), waar hij met Petra Steindl in partneracrobatiek specialiseerde. Daarna ging hij studeren in ACaPA (Academy for Circus and Performance Art) waar hij de andere leden van Familiar Faces ontmoette.

Josse De Broeck (Mechelen (BE)) start op jonge leeftijd circus in atelier Circolito. Daarna studeerde hij aan ACaPA. Eenmaal afgestudeerd, maakt Josse eigen voorstellingen onder de naam Familiar Faces. De compagnie presenteerde eerder werk op verschillende internationale festivals zoals Festival Circolo (NL), Cirkl (BE), Rotterdam Circusstad (NL) en Smells Like Circus (BE). Ze werden genomineerd voor de Prijs Jacques De Leeuw, de Prix Entree du Festival Boulevard, de privé-selectie van Circus Next en de Prix BNG for Circus.

Hendrik Van Maele (Leuven (BE)) nam zijn eerste circuslessen in Circus in Beweging. Daarna studeerde hij aan ACaPA. Hendrik zoekt de grenzen van circus op, deze nemen hem soms ver buiten het medium.

Understudies

Axel Guérin werd geboren in Mechelen (BE) in 1992. Hij studeerde Duo Acro-dance met Winston Reynolds in Circomedia (UK) en ACAPA (NE). Axel werkte met verschillende choreografen samen, waaronder Florentina Holzinger, Mor Shani en Marc Van Loon. Ze werkten ook nauw samen tijdens diverse projecten van NofitState Circus. Hij was eerder ook te zien in Red Haired Men (2018) van Alexander Vantournhout.

Maria Madeira (Lissabon (PT)) studeert aan ACaPA, Tilburg en volgt de creatie mee als understudy of stagiair. De stage maakt deel uit van haar laatste jaar opleiding aan AcaPA.

CREDITS

Choreografie/ circografie: Alexander Vantournhout

Creatie en performance: Petra Steindl, Josse De Broeck, Felix Zech, Hendrik van Maele, Emmi Väisänen, Alexander Vantournhout/Axel Guérin

Dramaturgie: Sébastien Hendrickx
Intellectual in residence: Rudi Laermans
Chorografische hulp: Anneleen Keppens, Martin Kilvady

Kostuums: Anne-catherine Kunz
Techniek: Rinus Samyn
Licht ontwerp: Tim Oelbrandt
Techniek ontwerp: Bert Van Dijck, Rinus Samyn, Tom Reynaerts, Tom Daniels
Constructeur: Willy Cauwelier
Foto's: Bart Grietens
Compagnie manager: Esther Maas

Internationale première: 28-29/05/2019 Rencontres Choreographiques, Seine-Saint-Denis (FR)

Nederlandse première: 14-23/06/2019 Oerol, Terschelling (NL)

Belgische première: 29-30/06/2019 PERPLX, Marke (BE)

Coproducties: Vooruit Gent (BE), MA, Montbéliard (FR), PERPLX, Marke (BE), Circa, Auch (FR)

Residenties: Vooruit, Gent (BE), Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie/La Brèche à Cherbourg-Cirque-Théâtre d'Elbeuf (FR), Cultuurcentrum, Brugge (BE) Wood Cube, Roeselare (BE), Workspace, Brussels (BE), MA, Montbéliard (FR), Circa, Auch (FR)

Met dank aan: Lore Missine, Veerle Mans, Bauke Lievens, Maria Madeira, Lien Vanbossele, Monuments Nationaux de France et Simon Pons-Rotbardt

Met de steun van: Vlaamse regering

Productie: NOT STANDING vzw/ adres: Beversesteenweg 78, 8800 Roeselare (BE) / nr. van de onderneming: 0849019917

Tourmanagement: Frans Brood Productions

Alexander Vantournhout is artiest in residentie in Vooruit (2017-2021), en huisartiest bij Perplx (2016-2019)

CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

CONTACT

Informatie (algemeen)

info@alexandervantournhout.be

Website

www.alexandervantournhout.be

Alexander Vantournhout

art@alexandervantournhout.be

Techniek

Rinus Samyn

tech@alexandervantournhout.be

Tour management

info@fransbrood.com

www.fransbrood.com

