

On the Verge - A trilogy

Duración: 1 hora incluidos dos descansos de 5 minutos

En esta obra se muestran tres distintas formas de enfocar una serie de temas similares, siendo los factores más importantes la definición del espacio personal y la fijación de sus límites por una parte, y el intento de liberarse de las limitaciones no deseadas por la otra. Esto se ha conseguido utilizando la música, el movimiento y la luz, intentando evocar imágenes en el espectador pero dejando al mismo tiempo libertad suficiente para inspirar una contemplación individual. La trilogía incluye los fragmentos *Two to Never* (Dos hacia Nunca), *4* y *iDentity dFragments* (*iDentidad deFragmentada*).

Two to Never – Duración: 9:45

Dos hombres en un mundo de contrastes, sujetos a sus cambios y, al mismo tiempo, cambiando este mundo, nuestro mundo. Los temas flotan libremente entre los efectos de un alrededor lleno de sorpresas, las aún más sorprendentes consecuencias de éstos efectos y la necesidad de ser ayudados por cualquier persona, sea quien sea, amigo o desconocido.

Two to Never fue ganador del **Primer Premio** y **Premio de los críticos** en la Competición Internacional Coreográfica de Hannover, 2002.

...El mejor obra de funcionamiento de la tarde...

- Hannoversche Allgemeine Zeitung 18.6.2002 -

4 - Duración: 23:30

Un cuadrado marcado en el suelo dividido, a su vez, en otros 4 cuadrados. En ellos, cuatro personas entran lentamente en ese mundo o quizás son ya parte del mismo. Cada una de estas cuatro habitaciones es un entorno con reglas y características propias. Esto se refleja en la música y el movimiento cada vez que una persona entra una de estas habitación en particular.

Cada uno de estos individuos tiene una personalidad muy definida, que más tarde y de uno en uno se sumará a la calidad de la música y el movimiento. Cada vez que hay más de una persona en una habitación o en habitaciones separadas, estas calidades se funden.

Gradualmente las calidades de cada persona, representadas por el repertorio de movimiento y temas musicales, son absorbidas por los demás.

El desarrollo se puede dividir en las siguientes fases:

- Despertar
- Descubrimientos
- Encuentros
- Tiempo acelerante

- Isolación
- Comunicación a través de las fronteras
- Atravesando
- Fronteras independientes
- Dejando atrás/ Siguiendo a delante

Cuando los implicados absorben las características de los otros se hacen sus movimientos más similares. Esta similaridad podría ser la razón por la que se acelera el tiempo al intentar crear una identidad única. En algunos casos es ésto lo que conduce a la isolación, cada persona en su espacio. Después tienen que interaccionar con la nueva situación. La isolación, que podría haber sido o no voluntaria, no parece ser tan confortable a fin de cuentas. Curiosamente la isolación común tiene su propia manera de acercarlos y comienza a haber comunicación. Cuesta un gran esfuerzo conseguir una unidad y conquistar los límites entre ellos.

4 se coreografió para La Segunda Competición Internacional Onassis para Coreografías Originales en 2006 en la que se le entregó el Premio Distinción. Esta coreografía tiene un original banda musicak creada por Soren Nils Eichberg.

4 puede ser representado con música en vivo (Gareth Lubbe toca la viola y canta a sobretono cantando al mismo tiempo [algo realmente impresionante, tengo que admitir], pero tiene que ser organizado cuidadosamente ya que Mr. Lubbe es un hombre muy ocupado siendo el primer violinista de La Orquesta Filarmónica Real de Flandes en Bélgica.

4 se mostró por primera vez al público en el **Place Theater** en Londres como parte del Festival **Aerowaves/Resolution**.

*La coreografía de Henrik Kaalund, brazos cortantes e implosiones intensas, se desliza con mucha fuerza. El cuarteto se encuentra finalmente anudando extremidades como si fuese una escultura móvil. Los extraordinarios acordes vocales de Gareth Lubbe, en parte cantados, en parte murmurados en sobretono, acompañados por una viola multitonal, sobrepasa incluso la elástica y comunicativa banda musical de Soren Nils Eichberg. **4** tiene un reparto formidable, es interpretado de una forma impresionante y muestra a todo tiempo una intergridad emocional.*

- Anthony Psaila, The Place Online Review 17.2.2007 -

iDentity dFragments, duración 15:49

En nuestro tiempo lo más grande que uno puede ser es famoso. Si eres famoso eres respetado, querido. O, por lo menos, es lo que mucha gente cree. La forma de llegar a la fama ha perdido en importancia. Podría ser que esperando ser famoso fuese un intento de encontrar

la respuesta a la pregunta "por qué estoy aquí"? Cuando se es famoso se es algo especial. Resultas de entre la masa, eres importante para mucha gente, te necesitan, importas, significas algo. La fama nos atrae como una bombilla al insecto. Puedes quemarte. Quizás llegues a la conclusión de que la luz no da respuestas. Quizás entonces te sientas desnudo sin nada que te de aliento, intentando determinar cuál es tu valor en un estado im-perfecto. Después aparecen las personas que no aspiran directa a activamente a la fama pero que siguen de muy cerca la vida de los famosos y sus actividades tanto públicas como privadas. Estas personas, nosotros, viven sus deseos personales a través de estos ídolos. A veces parece que no hay diferencia entre lo vivido personalmente y lo que ha vivido éstas otras personas. Lo reconoces, lo vives, eres algo especial, no ves diferencia entre ti y el otro. La influencia de los medios de comunicación en este aspecto es muy grande. Ellos determinan nuestra consciencia hacia un grado mayor. Si vemos una película de ficción nos puede parecer simplemente una película que no tiene nada que ver con la realidad, pero, podemos controlar cómo los valores, los aspectos morales y éticos representados en la pantalla se van acomodando en nuestro subconsciente? Un héroe que en una o dos horas mata a unos cuantos o, incluso a cientos de personas, es considerado "cool". Con ese héroe es con el que nos identificamos. Así es como nos gustará ser: fuertes, irresistibles, sexis.

iDentity dFragments nos muestra el intento de vivir con todo esto. Una mujer incorpora todas las personas nombradas anteriormente. Es una estrella, lo está viendo todo, no ve ninguna deferencia, es cool, es muy mujer. Hasta que deja de serlo, hasta que deja de poder, de querer más. Trata de recordar lo que experimentó realmente y lo que puede esperar, intentado establecer su identidad.

Utilizando una lampara LED se crean una multitud de imágenes. Esta lampara es capaz de encenderse y apagarse casi inmediatamente y va controlada por la música a través de un software especial y un interface de ordenadores. La luz también puede cambiar los colores. Con estas posibilidades en algunos momentos la mujer es representada en una variedad de roles llenos de contraste. Son la misma mujer. Todas ellas son distintas mujeres. Ella está viendo ocurrir. Y entonces un cambio. Esta vez es ella realmente. O no? Intenta averiguarlo.

iDentity dFragments se estrenó en Octubre del 2007 siendo parte del espectáculo Kurzchoreographien (coreografías cortas) de Henrik Kaalund en Lofft, Leipzig.

...ella baila increíblemente exacta y precisa como si ella misma no fuese el motor, sino más bien guiada. En la coreografía de Henrik Kaalund para una bailarina extraordinariamente joven [Anne Schmidt], una mujer busca la diferencia entre lo que ella misma experimentó en el mundo de los medios de comunicación y lo que es realmente...

... una reminiscencia fascinante de David Lynch hecha a muchos niveles de consciencia...

- Leipziger Volkszeitung, 22. Sept 2007 -

Requerimientos técnicos:

- un espacio mínimo de 9x9 m, suelo de baile negro
- tape blanco dividiendo el espacio en 4 partes iguales de 3x3 m, para 4
- Dableibe que la luz del teatro fuese controlada por nuestro sistema de ordenadores via DMX. Pero no un requisito imprescindible.