

Playing Ensemble Again and Again

Ivana Müller / LISA

31 OKT & 1 NOV (20:30) . STUK SOETEZAAL

Ode aan de verbeelding. De gedachte-experimenten van Ivana Müller

Over het werk van Ivana Müller en haar nieuwe voorstelling *Playing Ensemble Again And Again*. Door Laura Karreman.

Of het nu een theatervoorstelling, videowerk of hoorspel is, Ivana Müllers werk neemt de gedaante aan van de vragen die haar inspireren. Die vragen staan bol van een bijna kinderlijk aandoende verwondering en het soort nieuwsgierigheid die eigen zijn aan een oprecht onderzoekende geest. Het zijn vragen die op het eerste gezicht misschien vooral speels en ironisch lijken, maar na weerklank zoveel betekenisvolle echo's veroorzaken dat ze onmogelijk als naïef afgedaan kunnen worden. Ivana Müller is daarom als kunstenaar bovenal te bestempelen als een onafhankelijke, creatieve denker die het publiek weet te verleiden tot een gezamenlijke deelname aan haar persoonlijke gedachte-experimenten.

Vaak hebben Ivana Müllers vragen een filosofische inslag. In haar inmiddels klassiek te noemen 'lecture performance' **How Heavy Are My Thoughts** ging ze op onderzoek uit naar de empirische toetsing van de metafoer 'heavy thoughts'. Daarbij liet ze niet alleen een hersenwetenschapper aan het woord maar schuwde ze ook zelf het ware veldonderzoek niet door fascinerende experimenten uit te voeren met trampolines en weegschalen. In de daarop volgende voorstelling **Under My Skin** leidde ze een kleine groep toeschouwers rond door een doolhof van kamers dat de binnenkant van haar eigen lichaam voorstelde. Opnieuw was de zoektocht naar een mogelijk raakpunt tussen lichaam en geest een belangrijk thema. **Under My Skin** ging ook weer over het belang en de kracht van het menselijk voorstellingsvermogen zelf. En ook haar zoektocht naar de betekenis van identiteit verscheen opnieuw. Toen het 'personage' Ivana Müller zich wandelend door haar eigen lichaam afvroeg of ze zichzelf zou herkennen als ze door haar eigen binnenste zou lopen waren associaties met Lewis Carroll's **Alice in Wonderland** en Richard Fleischer's **Fantastic Voyage** onontkoombaar.

Ivana Müllers vragen krijgen binnen de muren van het theater een specifieke dimensie. Ivana Müller is een kunstenaar die telkens heel bewust kiest voor het medium theater om haar ideeën tot uitdrukking te brengen. De ruimte van het theater blijkt voor haar vooralsnog een onuitputtelijke bron om de toeschouwer tot verwondering te brengen over verschijnselen als aanwezigheid en afwezigheid, het lichaam en het denken, beweging en stilstand, verwachting en waarneming, geluid en stilte.

In haar meest recente en veel geprezen voorstelling **While We Were Holding It Together** werd het publiek weliswaar teruggeplaatst in een conventionele toeschouwerspositie, maar werd het geconfronteerd met een uiterst onconventioneel tableau vivant. Hierin maakten de performers het eindeloze betekenispotentieel van een enkel beeld ervaarbaar voor de toeschouwer – zowel door middel van tekst als door hun extreem aangehouden lichaamspose. Om uiteindelijk tot de paradoxale eindconclusie te komen dat een beeld niet zichtbaar of belichaamd

hoeft te zijn om aanwezig en ervaarbaar te zijn in de ruimte van het theater.

In haar nieuwe voorstelling **Playing Ensemble Again And Again** neemt Ivana Müller haar eigen werkcontext als uitgangspunt om ideeën over de groep en het individu te overdragen. De zes performers zijn zes performers, een willekeurig groep uit het theater, die aan het eind van de voorstelling reflecteert op deze voorstelling, op zichzelf en het leven dat zij samen delen. De choreografie, die in slowmotion wordt uitgevoerd, vraagt misschien nog wel meer van de performers dan het extreme tableau in **While We Were Holding It Together**. De slowmotion beweging die telkens door tekst onderbroken wordt is een vorm die een bijzondere ruimte creëert voor reflectie over de ervaring van ruimte en duur in het theater en – opnieuw – de verhouding van het denken tot het lichaam. Daarnaast wordt de toeschouwer op een directe manier geconfronteerd met zijn eigen verwachtingen en conventies met betrekking tot theater en dans. Het onderwerp 'ensemble' krijgt op die manier meer lagen. **Playing Ensemble Again And Again** slaat niet alleen op de onnavolgbaarheid van de (samen)werking van een groep performers en hun individuele ervaringen. Het is ook een voorstelling die de steeds terugkerende samenkomst van publiek en performers in de ruimte van het theater thematiseert. Dit alles wordt gebracht met de scherpzinnigheid en humor die kenmerkend zijn voor Ivana Müllers werk.

"In theatre you never know what is going to happen next. Except that there will always be a bow at the end."

In **Playing Ensemble Again and Again** six performers play a group in theatre. They start where most other groups finish: with a bow! As they slowly move together through time and space, they think about the piece they have just performed. Step by step they (re)construct the lives they live(d) together. Funny, dramatic and sad at the same time, **Playing Ensemble Again and Again is a performance** about getting together and falling apart. With an eye for a detail and a playful usage of text and movement, Ivana Müller once again creates a piece of great poetic strength.

Bio Ivana Müller

Ivana Müller's work has been described as "uncompromising theatre, scrutinizing many concepts and ideas that are usually taken for granted." Her pieces are poetic and scientific, philosophical and humorous, intimate and political at the same time. Most of her work is made for theatres, although she also creates in the visual art context. Her work has been shown throughout Europe, in USA and recently in Asia. Some of the recurring subjects in Ivana Müller's work are body and its representation, self-invention, place of imaginary and imagination and relationship between the performer and spectator. Ivana Müller is one of the founding members of the association LISA (Amsterdam). Originally from Croatia, she lives and works in Amsterdam and Paris.

CREDITS

CONCEPT, CHOREOGRAPHY AND REALISATION: IVANA MÜLLER / PERFORMERS: KATJA DREYER, KAREN RØISE KIELLAND, BOJANA MLADENOVIC, PEDRO INÊS, DANIEL ALMGREN-RECÉN, RODRIGO SOBARZO / TEXT: IVANA MÜLLER, BILL AITCHISON AND THE PERFORMERS / LIGHT DESIGN AND TECHNIQUE: MARTIN KAFFARNIK / SOUND: VILJAM NYBACKA / ARTISTIC ADVISE: BILL AITCHISON / PRODUCTION: NADINE ZIJP (LISA) / PUBLICITY: ELINE GROENEWEG (LISA) / MANAGER: INGE KOKS (LISA) / PRODUCED BY LISA (NL) IN COPRODUCTION WITH STUK KUNSTENCENTRUM LEUVEN (BE), PRODUCTIEHUIS ROTTERDAM (ROTTERDAMSE SCHOUWBURG) (NL) AND LIVE ART BY KAMPNAGEL HAMBURG (D). / MANY THANKS TO: DE MELKWEI/ANITA VAN DOLEN, NILS DECOSTER, PAZ ROJO AND SARAH VAN LAMSWEERDE / FINANCIALLY SUPPORTED BY: AMSTERDAMS FONDS VOOR DE KUNST, NEDERLANDS FONDS VOOR DE PODIUMKUNSTEN, MONDRIAANSTICHTING AND THE CULTURAL PROGRAMME 2007- 2013 OF THE EUROPEAN UNION.

