

BEAUTIFUL ME
STEPHANIE THIERSCH
MOUVOIR

LA CREADORA DE L'ESPECTACLE

Stephanie Thiersch

Cursa estudis de filologia romànica, anglesa i de mitjans audiovisuals. Paral·lelament, estudia dansa clàssica i moderna amb Petra Westermann, Gabriel Sala i Ramon Riviera (Staatstheater Wiesbaden) i al Centre National Chorégraphique de Montpellier. Posteriorment forma part de diferents grups de dansa i teatre independents, entre els quals destaquen La Fura dels Baus i el Bodies-Tanztheater de Ludwigshafen. El 1997 funda la companyia Mouvoir i el 1999 és cofundadora de Web-Stage a Múnic. Crea nombroses produccions a mig camí entre dansa/teatre i mitjans audiovisuals/vídeoart que han estat presentades a nivell internacional. Ha obtingut nombrosos premis: el Deutschen Videotanzpreis per *Georgia* (2002); el Cologne Dance Theatre Award per *Under Green Ground* (2005); i el Premi Especial del Jurat del Theaterzwang Festival de Dortmund per *Helterskelter vol.2* (2006), entre d'altres.

PEL·LÍCULES 2002 *Le coeur volé. Georgia*. **ESPECTACLES** 1999-2000 *Ba:ab*, Colònia, Alemanya / 2001 *Son_ambulio*, Bonn, Alemanya / 2002 *Le coeur volé*, Colònia, Alemanya / 2003 *Ripple -re -vue*, Düsseldorf, Alemanya / 2004 *Reality mix - attitudes passionnelles*, Múnic, Alemanya / 2005 *Under Green Ground*, Düsseldorf, Alemanya. *Helterskelter vol.2*, Düsseldorf, Alemanya. *Wunderland*, Bonn, Alemanya / 2006 *Beautiful me*, Lisboa, Portugal / 2007 *Living Room, Solo pour Flavia Tapas*, Lille, França. *Castus Bar*, Düsseldorf, Alemanya.

ESPECTACLES ACTUALMENT EN GIRA

2005 *Under green ground*

El món com a imatge i concepció: en l'era dels mitjans, no hi ha cap jo immediat. Els models de conducta determinen la nostra identitat i el nostre pensament. Tot i això, la gran multiplicitat de papers potencials també crea un tipus nou i especial de llibertat. Una exploració de la complexa interacció entre idea i carn, entre memòria de la imatge i el cos femení, per a la qual Thiersch elabora transformacions visuals molt concretes i impressionants. Enigmàtic, lleugerament morbós i provocador, com una pel·lícula de David Lynch.

@Tom Schreiber

2005 *Helterskelter Vol.2*

Cinc ballarines exploren l'escenari, creen un camp de joc per a elles mateixes, descobreixen espais interiors amagats i es fan visibles a través de les mirades de les altres. Sembla com si el propi espectacle – la iniciació d'un escenari íntim de mirades diferents – esdevingués el tema de l'obra. Amb l'ajuda de fragments de vídeo, música en directe i l'ús de la paraula, Thiersch composita una pèrfida coreografia a mig camí dels *tableaux vivants* i la dansa amb la qual mostra la fina línia que separa el món exterior de l'interior.

@Jenny Nölle

2007 *Cactus bar*

Què caracteritza l'ésser humà sensual després d'haver perdut tots els tabús sexuals? Què queda de desig si el secret s'ha fos i l'avorriment ha pres el seu lloc? En col·laboració amb quatre ballarins, un actor, un DJ i un músic, Stephanie Thiersch explora el costat fosc dels cossos erotitzats, la necessitat d'amor entre els extrems. Set estranyes figures heterogènies es troben en un *nightclub* del desert. I un subtil joc d'exhibicionisme i voyeurisme comença...

@Jenny Nölle

2006 *Beautiful me*

En col·laboració amb la ballarina sèrbioespanyola Maria Stamenkovic Herranz, la DJ britànica Miss Bailey, i l'artista resident a Colònia Bettina Buch, Stephanie Thiersch ha desenvolupat una "*performance disco*" que s'ha pogut veure com a *work-in-progress* a Lisboa, Roma, Düsseldorf i Colònia, en el marc del festival Temps d'Images. En forma de barreja de *club culture*, dansa contemporània, arts visuals i escultura, la *performance* cerca noves definicions per al constructe 'cos', entre l'artificialitat i l'autenticitat. Temps d'Images és un festival experimental i interdisciplinari que té lloc en vuit ciutats europees i que realimenta temàticament l'encreuament entre espectacle i arts visuals. La reflexió sobre el gènere (la dansa) i la seva encarnació mitjançant la cooperació interdisciplinària amb altres formes artístiques (so i escultura) alimenta les bases del procés de treball. *Beautiful me* fa servir aquestes tres formes artístiques provant d'unir preguntes sobre l'autenticitat i la identitat.

@Wolfgang Weimer

ALGUNES PREGUNTES

STEPHANIE THIRSCH

Pots posar un nom a la teva ideologia política? Creus que això té alguna rellevància en la teva feina de creació escènica?

La societat hauria de ser democràtica, les arts no ho haurien de ser. Però jo no sóc un dictador, no crec en l'artista com a geni, escolto la gent amb la qual treballa. Els meus espectacles no tenen un significat polític directe, però qualsevol cosa que nosaltres produïm, no és polític d'alguna manera? Al capdavant, crec que qualsevol gest, qualsevol mirada humana, qualsevol somriure és polític.

Tens consciència de pertànyer a una certa generació?

Odio la paraula 'generació'. Posa la diferència en l'edat i inclou i exclou els humans segons l'edat, el concepte més poc interessant sobre l'ésser humà. Però crec en el *Zeitgeist*. Crec en les preocupacions i les modes i els somnis en certs moments de la vida i la seva connexió amb la història.

Quines són les teves pel·lícules de capçalera?

Magnolia (T. Anderson), *Songs from the Second Floor* (R. Anderson), *Le mépris* (Godard), pel·lícules de Buster Keaton, *Lost Highway* (David Lynch).

Quins discos?

Gustos molt eclèctics. Ara com ara diria que estic enamorat de les sensuals barreges de Miss Bailey.

Quins llibres?

Georges Perec, Philippe Soupault, Italo Calvino, Arthur Rimbaud.

Quins són els millors espectacles als quals has assistit, o que més t'han influenciat?

So schnell de Dominique Bagouet; *Codex*, una pel·lícula de P. Decouflé, *Impressing the Czar* de Bill Forsythe, per dir-ne uns quants amb un fort poder d'associació que tinc al cap...

Què et va fer acostar-te a les arts escèniques?

Cap raó racional. Vaig provar de fer qualsevol altra cosa, però hi tornava una vegada i una altra... Deu ser una atracció forta!

El teu interès per les arts escèniques ve des de dalt de l'escenari, com a intèrpret, o des de baix, com a espectador?

Totes dues coses. Una romàntica història d'artistes: als sis anys vaig començar a fer números de circ amb els fills del veí com a actors... Però és veritat.

Com a intèrpret, què t'ha fet evolucionar cap a la creació?

La divergència entre mirar i ser mirat, la divergència entre autenticitat i artificialitat.

Com a espectador, quines són les impressions que més valores?

L'honestat.

A quin espectador t'adreces?

Ell o ella ha de tenir un cor i, com a mínim, una orel·la o un ull.

Hi ha algú a qui t'agradaria especialment arribar?

Potser aquells que se senten intimidats pels intel·lectuals vestits de negre però que volen saber què hi passa, a dins...

Com entens la marginalitat del teatre en general i del teatre de creació en particular en el panorama cultural i d'oci?

Com qualsevol disciplina, el teatre de creació també pot tenir un caràcter elitista que el faci menys accessible a

la gent 'normal'. Però la marginalitat és també una conseqüència de la política cultural i de l'avantguarda artística.

Què és el públic?

En un sentit ampli, qualsevol ésser humà pel carrer fa un 'espectacle'; per tant, qualsevol observador/receptor pot ser públic. Això també porta a la interessant noció d'exhibicionisme/*voyeurisme* (en un nivell no patològic).

Quines coses tens decidides abans de començar un procés de creació?

Intento no prendre decisions, intento que les coses vinguin a primera vista, que les idees esdevinguin visibles al meu cap. Després d'un temps, intento prendre moltes decisions.

En quina mesura hi ha alguna mena de text, partitura o dramàtica prèvia als assaigs?

Dibuixo partitures semblants als *storyboards*, sempre.

Creadors i intèrprets de *Beautiful me*: començant per l'esquerra i en el sentit de les agulles del rellotge, Maria Stamenkovic Herranz, Bettina Buck, Miss Bailey i Stephanie Thirsch

Quin paper juga la improvisació en la teva feina?

És essencial.

Sobre l'interpret. Quines qualitats valores en un interpret?

Intel·ligència física i mental, fantasia, honestedat, franquesa.

Com entens els límits, en el teu teatre, entre interpret i personatge, entre realitat i ficció?

En l'exasperant confusió de la realitat, no busco mai un a dalt i a baix, endavant i enrere, o dreta i esquerra; busco condicions d'ingravedesa, i encreuaments del real al surreal.

Quin paper té la dansa en la teva feina?

Tan important com la llum. Sense llum, no hi ha moviment.

Quines disciplines tècniques apliques al cos?

No m'agraden les disciplines. Estudio qualsevol moviment i provo de deconstruir gestos, postures i moviments codificats socialment.

La fugacitat de l'obra. Com et relaciones amb el caràcter efímer de la creació escènica?

És la força del teatre.

Hi ha algun espai de reflexió teòrica que sentis proper a la teva feina?

La dansa pot ser més que una resposta conceptual a 'Què és la dansa?'.
■

Quines preguntes faries a un creador escènic?

Cap, aniria a veure el seu espectacle.

Quin és el punt de partida de *Beautiful Me*?

Música de ball fàcil i la senzilla pregunta de si la dansa contemporània pot d'alguna manera aguantar el tipus davant seu. A més d'això, una trobada fresca i intrigant de quatre dones amb els seus universos artístics individuals.

On desitges arribar?

Reflexió sobre com està constituït el cos. Quant representem i inventem nosaltres mateixos i quin podria ser el 'jo real', aleshores? On són els moments en què el cos ja no pretén, sinó que 'aguanta' simplement essent?

En quin moment de la teva trajectòria et trobes?

Estic plena de preguntes...

Quines són avui les paraules claus en la teva feina?

Recepció: per què i com jutgem l'art, la mirada dels ulls: la relació espectador-interpret, el codi gestual...

Què t'agradaria aconseguir en el proper espectacle?

Honestedat.

Quina és la cosa que més detestes veure en un escenari?

Virtuosisme buit, drama sense drama.

Quina és la cosa que més t'emociona veure en un escenari?

Honestedat i actitud. ■

Durant els darrers anys, la coreògrafa i artista multimèdia instal·lada a Colònia Stephanie Thiersch ha centrat la seva atenció en els límits de la dansa contemporània, la *performance* i les arts audiovisuals. El treball de Thiersch s'inspira en la divergència entre la representació i la identitat personal. En el context d'aquests dos pols, la seva feina exerceix una influència considerable en el debat actual sobre la bellesa i la invenció del jo, les seves formes estètiques i la seva subsegüent influència en la societat en general.

En l'exasperant confusió de la realitat – però la follia no està a l'aguait darrere els ulls, al cervell, mentre projecta les seves imatges al món davant seu? On exactament comença la percepció de la confusió i la realitat? El cos, amb els seus sentits, el seu intel·lecte, la seva forma i els seus sentiments, és permeable i està exposat a aquesta realitat, fins i tot a la realitat creada pels humans. – Cerco

(...) condicions d'ingravedesa. En comptes d'aferrar-se a alguna cosa, es vol revelar el moviment de transició, el suplici dubtós, com també la bellesa de somni.

Dansa, fotografia, *tableaux vivants* i vídeoart es combinen en una missió de recerca, que observa gestos, dansa, personalitat i artificialitat, el món i el propi funcionament artístic intern. (Melanie Suchy, *tanz NRW catalogue* 2007)

El més destacable, perquè rarament es mostra en la seva plenitud, és el seu imaginari, que sense esforç esdevé poètic, extret d'un magatzem de somnis, records i encreuaments entre el real i el virtual, que constitueixen els elements d'unes peces teixides amb precisió i majoritàriament surrealistes. (Katja Schneider) Les seves propostes escèniques, sovint plenes de risc, recorren als clixés i a l'estètica codificada del dia a dia, a les excitants aventures en el subsòl físic o a les experiències del misteriós i el morbós.

Els treballs produïts per Mouvoir / Stephanie Thiersch contenen diverses capes conceptuals. D'una banda, la reflexió sobre el gènere de la dansa amb les seves formes i els seus límits; de l'altra, el desenvolupament de llenguatges coreogràfics individuals i de codis gestuals d'acord amb la natura del ballarí i del context de referència. A més a més, Thiersch està inserint la representació en un entorn altament visual i estèticament desafiant.

Atmosferes, imatges i fotografies carregades serveixen sovint com a inspiració per a la seva recerca artística. Concretament, els punts de contacte visual entre el públic i els intèrprets i dels intèrprets entre ells mateixos dominen i distingeixen l'estètica de Mouvoir. Les coordenades: el codi gestual – els ulls – el jo.

Projectes innovadors i experimentals han distingit i han servit per establir la reputació internacional de Stephanie Thiersch. D'aquesta manera, la seva feina representa una contribució essencial al perfil de la dansa contemporània a Alemanya i es presenta a nivell internacional a Àsia, Amèrica del Sud, Àfrica i altres parts d'Europa. ■

BEAUTIFUL ME

LA CREADORA DEL ESPECTÁCULO

Stephanie Thiersch (Wiesbaden, Alemanya, 1970).

Cursa estudios de filología románica, inglesa y de medios audiovisuales. En paralelo, estudia danza clásica y moderna con Petra Westermann, Gabriel Sala y Ramon Riviera (Staatstheater Wiesbaden) y en el Centre National Chorégraphique de Montpellier. Posteriormente forma parte de diferentes grupos de danza y teatro independientes, entre los que destacan La Fura dels Baus y el Bodies-Tanztheater de Ludwighafen. En 1997 funda la compañía Mouvoir y en 1999 es cofundadora de Web-Stage en Munich. Crea numerosas producciones a medio camino entre danza/teatro y medios audiovisuales/videoarte que han sido presentados a nivel internacional. Ha obtenido numerosos premios: el Deutschen Videotanzpreis por *Georgia* (2002); el Cologne Dance Theatre Award por *Under Green Ground* (2005); i el Premio Especial del Jurado del Theaterzwang Festival de Dortmund por *Helterskelter vol.2* (2006), entre otros.

Películas 2002 *Le coeur volé*. *Georgia*. **ESPECTÁCULOS** 1999-2000 *Ba:ab*, Colonia, Alemania / 2001 *Son_ambulio*, Bonn, Alemania / 2002 *Le coeur volé*, Colonia, Alemania / 2003 *Ripple -re -vue*, Dusseldorf, Alemania / 2004 *Reality mix -attitudes passionnelles*, Munich, Alemania / 2005 *Under Green Ground*, Dusseldorf, Alemania. *Helterskelter vol.2*, Dusseldorf, Alemania. *Wunderland*, Bonn, Alemania / 2006 *Beautiful me*, Lisboa, Portugal / 2007 *Living Room. Solo pour Flavia Tapas*, Lille, Francia. *Castus Bar*, Dusseldorf, Alemania.

ESPECTÁCULOS ACTUALMENTE EN GIRA

2005 *Under Green Ground* El mundo como imagen y concepción: en la era de los medios, no hay ningún yo inmediato. Los modelos de conducta determinan nuestra identidad y nuestro pensamiento. Aún así, la gran multiplicidad de papeles potenciales también crea un tipo nuevo y especial de libertad. Una exploración de la compleja interacción entre idea y carne, entre memoria de la imagen y el cuerpo femenino, para la que Thiersch elabora transformaciones visuales muy concretas e impresionantes. Enigmático, ligeramente morboso y provocador, como una película de David Lynch.

2005 *Helterskelter Vol.2* Cinco bailarinas exploran el escenario, crean un campo de juego para ellas mismas, descubren espacios interiores escondidos y se hacen visi-

bles a través de las miradas de las otras. Parece como si el propio espectáculo – la iniciación de un escenario íntimo de miradas diferentes – pasara a ser el tema de la obra. Con la ayuda de fragmentos de video, música en directo y el uso de la palabra, Thiersch compone una pérdida coreografía a medio camino de los *tableaux vivants* y la danza con la que muestra la fina línea que separa el mundo exterior del interior.

2007 *Cactus bar* ¿Qué caracteriza al ser humano sensual tras haber perdido todos los tabúes sexuales? ¿Qué queda del deseo si el secreto se ha fundido y el aburrimiento ha tomado su lugar? En colaboración con cuatro bailarines, un actor, un DJ y un músico, Stephanie Thiersch explora el lado oscuro de los cuerpos erotizados, la necesidad de amor entre los extremos. Siete extrañas figuras heterogéneas se encuentran en un *nightclub* del desierto. Y un sutil juego de exhibicionismo y voyeurismo empieza...

2006 *Beautiful me* En colaboración con la bailarina serbioespañola Maria Stamenkovic Herranz, la DJ británica Miss Bailey y la artista residente en Colonia Bettina Buch, Stephanie Thiersch ha desarrollado una *performance disco* que se ha podido ver como *work-in-progress* en Lisboa, Roma, Dusseldorf y Colonia, en el marco del festival Temps d'Images. En forma de mezcla de *club culture*, danza contemporánea, artes visuales y escultura, la *performance* busca nuevas definiciones para el constructo 'cuerpo', entre la artificialidad y la autenticidad. Temps d'Images es un festival experimental e interdisciplinar que tiene lugar en ocho ciudades europeas y que realimenta temáticamente el cruce entre espectáculo y artes visuales.

La reflexión sobre el género (la danza) y su encarnación mediante la cooperación interdisciplinaria con otras formas artísticas (sonido y escultura) alimenta las bases del proceso de trabajo. *Beautiful me* usa estas tres formas artísticas intentando unir preguntas sobre la autenticidad y la identidad.

ALGUNAS PREGUNTAS. STEPHANIE THIRSCH

¿Puedes poner un nombre a tu ideología política? ¿Crees que esto tiene alguna relevancia en tu trabajo de creación escénica?

La sociedad debería ser democrática, las artes no lo deberían ser. Pero yo no soy un dictador, no creo en el artista como genio, escucho a la gente con la que trabajo. Mis espectáculos no tienen un significado político directo, pero cualquier cosa que nosotros producimos, ¿no es político de algún modo? Al fin y al cabo, creo que cualquier gesto, cualquier mirada humana, cualquier sonrisa es político.

¿Tienes conciencia de pertenecer a una cierta generación?

Odio la palabra 'generación'. Pone la diferencia en la edad e incluye y excluye a los humanos según la edad, el concepto más poco interesante sobre el ser humano. Pero creo en el Zeitgeist. Creo en las preocupaciones y las modas y los sueños en ciertos momentos de la vida y su conexión con la historia.

¿Cuáles son tus películas de cabecera? *Magnolia* (T. Anderson), *Songs from the Second Floor* (R. Anderson), *Le mépris* (Godard), películas de Buster Keaton, *Lost Highway* (David Lynch).

¿Qué discos?

Gustos muy eclécticos. Ahora mismo diría que estoy enamorado de las sensuales mezclas de Miss Bailey.

¿Qué libros?

Georges Perec, Philippe Soupault, Italo Calvino, Arthur Rimbaud.

¿Cuáles son los mejores espectáculos a los que has asistido o los que más te han influenciado?

So schnell de Dominique Bagouet; *Codex*, una película de P. Decoufflé, *Impressing the Czar* de Bill Forsythe, por decir unos cuántos con un fuerte poder de asociación que tengo en la cabeza...

¿Qué hizo que te acercaras a las artes escénicas?

Ninguna razón racional – intenté hacer cualquier otra cosa – pero volvía a ellas una y otra vez... ¡Debe de ser una atracción fuerte!

¿Tu interés por las artes escénicas viene de arriba el escenario, como intérprete, o de abajo, como espectador?

Las dos cosas. Una romántica historia de artistas: a los seis años empecé a hacer números de circo con los hijos del vecino como actores... Pero es verdad.

Como intérprete, ¿qué te ha hecho evolucionar hacia la creación?

La divergencia entre mirar y ser mirado, la divergencia entre autenticidad y artificialidad.

Como espectador, ¿cuáles son las impresiones que más valoras?

La honestidad.

¿A qué espectador te diriges?

Él o ella tiene que tener un corazón y, como mínimo, una oreja o un ojo.

¿Hay alguien a quien te gustaría llegar especialmente?

Quizás a aquellos que se sienten intimidados por los intelectuales vestidos de negro pero que quieren saber qué pasa ahí dentro...

¿Cómo entiendes la marginalidad del teatro en general y del teatro de creación en particular en el panorama cultural y de ocio?

Como cualquier disciplina, el teatro de creación también puede tener un carácter elitista que lo haga menos accesible a la gente 'normal'. Pero la marginalidad es también una consecuencia de la política

cultural y de la vanguardia artística.

¿Qué es el público?

En un sentido amplio, cualquier ser humano por la calle hace un 'espectáculo'; por lo tanto, cualquier observador/receptor puede ser público. Esto también lleva a la interesante noción de exhibicionismo/voyeurismo (en un nivel no patológico).

¿Qué cosas tienes decididas antes de empezar un proceso de creación?

Intento no tomar decisiones, intento que las cosas vengan a simple vista, que las ideas se hagan visibles en mi cabeza. Después de un tiempo, intento tomar muchas decisiones.

¿En qué medida hay algún tipo de textura o dramaturgia previa a los ensayos? Dibujo partituras parecidas a los *storyboards*, siempre.

¿Qué papel juega la improvisación en tu trabajo?

Es esencial.

Sobre el intérprete. ¿Qué cualidades valoras en un intérprete?

Inteligencia física y mental, fantasía, honestidad, franqueza.

¿Cómo entiendes los límites, en tu teatro, entre intérprete y personaje, entre realidad y ficción?

En la exasperante confusión de la realidad, no busco nunca un arriba y abajo, adelante y atrás, o derecha e izquierda; busco condiciones de ingravidez, y cruces de lo real a lo surreal.

¿Qué papel tiene la danza en tu trabajo? Tan importante como la luz. Sin luz, no hay movimiento.

¿Qué disciplinas técnicas aplicas al cuerpo? No me gustan las disciplinas. Estudio cualquier movimiento e intento deconstruir gestos, posturas y movimientos codificados socialmente.

La fugacidad de la obra. ¿Cómo te relacionas con el carácter efímero de la creación escénica?

Es la fuerza del teatro.

¿Hay algún espacio de reflexión teórica que sientas próximo a tu trabajo?

La danza puede ser más que una respuesta conceptual a '¿Qué es la danza?'.

¿Qué preguntas harías a un creador escénico?

Ninguna, iría a ver su espectáculo.

¿Cuál es el punto de partida de *Beautiful Me*?

Música de baile fácil y la sencilla pregunta de si la danza contemporánea puede de

algún modo aguantar el tipo ante ella. Además, un encuentro fresco e intrigante de cuatro mujeres con sus universos artísticos individuales.

¿Dónde deseas llegar?

Reflexión sobre cómo está constituido el cuerpo. ¿Cuánto representamos e inventamos nosotros mismos y cuál podría ser el 'yo real', entonces? ¿Dónde están los momentos en los que el cuerpo ya no pretende, sino que 'aguanta' simplemente siendo?

¿En qué momento de tu trayectoria te encuentras?

Estoy lleno de preguntas...

¿Cuáles son hoy las palabras claves en tu trabajo?

Recepción: por qué y cómo juzgamos el arte, la mirada de los ojos: la relación espectador-intérprete, el código gestual...

¿Qué te gustaría conseguir en el próximo espectáculo?

Honestidad.

¿Qué es lo que más detestas ver en un escenario?

Virtuosismo vacío, drama sin drama.

¿Qué es lo que más te emociona ver en un escenario?

Honestidad y actitud.

MOUVOIR

Durante los últimos años, la coreógrafa y artista multimedia instalada en Colonia Stephanie Thiersch ha centrado su atención en los límites de la danza contemporánea, la *performance* y las artes audiovisuales. El trabajo de Thiersch se inspira en la divergencia entre la representación y la identidad personal. En el contexto de estos dos polos, su trabajo ejerce una influencia considerable en el debate actual sobre la belleza y la invención del yo, sus formas estéticas y su subsiguiente influencia en la sociedad en general.

En la exasperante confusión de la realidad – ¿pero la locura no está al acecho detrás de los ojos, en el cerebro, mientras proyecta sus imágenes al mundo de enfrente? ¿Dónde exactamente empieza la percepción de la confusión y la realidad? El cuerpo, con sus sentidos, su intelecto, su forma y sus sentimientos, es permeable y está expuesto a esta realidad, incluso a la realidad creada por los humanos. – Busco (...) condiciones de ingravidez. En vez de

aferrarse a algo, se quiere revelar el movimiento de transición, el suplicio dudoso, así como la belleza de ensueño. Danza, fotografía, *tableaux vivants* y videoarte se combinan en una misión de búsqueda, que observa gestos, danza, personalidad y artificialidad, el mundo y el propio funcionamiento artístico interno. (Melanie Suchy, *tanz NRW catalogue 2007*).

Lo más destacable, porque raramente se muestra en su plenitud, es su imaginario, que sin esfuerzo se convierte en poético, extraído de un almacén de sueños, recuerdos y cruces entre lo real y lo virtual, que constituyen los elementos de unas piezas tejidas con precisión y mayoritariamente surrealistas. (Katja Schneider) Sus propuestas escénicas, a menudo llenas de riesgo, recorren a los clichés y a la estética codificada del día a día, a las excitantes aventuras en el subsuelo físico o a las experiencias de lo misterioso y lo morboso.

Los trabajos producidos por Mouvoir / Stephanie Thiersch contienen varias capas conceptuales. Por un lado, la reflexión sobre el género de la danza con sus formas y sus límites; por otro lado, el desarrollo de lenguajes coreográficos individuales y de códigos gestuales de acuerdo con la naturaleza del bailarín y del contexto de referencia. Además, Thiersch está insertando la representación en un entorno altamente visual y estéticamente desafiante. Atmosferas, imágenes y fotografías cargadas sirven a menudo como inspiración para su búsqueda artística. Concretamente, los puntos de contacto visual entre el público y los intérpretes y de los intérpretes entre ellos mismos dominan y distinguen la estética de Mouvoir. Las coordenadas: el código gestual – los ojos – el yo.

Proyectos innovadores y experimentales han distinguido y han servido para establecer la reputación internacional de Stephanie Thiersch. De este modo, su trabajo representa una contribución esencial al perfil de la danza contemporánea en Alemania y se presenta a nivel internacional en Asia, América del Sur, África y otras partes de Europa. ■

BEAUTIFUL ME

THE SHOW CREATOR

Stephanie Thiersch (Wiesbaden, Germany, 1970).

She studied Romanesque philology, English and audiovisual media. In parallel, she studied classical and modern dance with Petra Westermann, Gabriel Sala and Ramon Riviera (Staatstheater Wiesbaden) and at the Centre National Chorégraphique in Montpellier. She later formed part of different independent dance and theatre groups, including prominently La Fura dels Baus and the Bodies-Tanztheater in Ludwighafen. In 1997 she founded the company Mouvoir and in 1999 was co-founder of Web-Stage in Munich. She has created numerous productions halfway between dance and theatre and audiovisual/videoart media that have been presented on an international level. She has been awarded numerous prizes: the Deutschen Videotanzpreis for *Georgia* (2002); the Cologne Dance Theatre Award for *Under Green Ground* (2005); and the Special Jury Prize at the Theaterzwang Festival in Dortmund for *Helterskeller vol.2* (2006), among others.

Films 2002 *Le coeur volé*. *Georgia*. Shows 1999-2000 *Ba:ab*, Cologne, Germany / 2001 *Son_ambulo*, Bonn, Germany / 2002 *Le coeur volé*, Cologne, Germany / 2003 *Ripple –re –vue*, Düsseldorf, Germany / 2004 *Reality mix – attitudes passionnelles*, Munich, Germany / 2005 *Under Green Ground*, Düsseldorf, Germany. *Helterskeller vol.2*, Düsseldorf, Germany. *Wunderland*, Bonn, Germany / 2006 *Beautiful me*, Lisbon, Portugal / 2007 *Living Room. Solo pour Flavia Tapas*, Lille, France. *Castus Bar*. Düsseldorf, Germany.

SHOWS CURRENTLY ON TOUR

2005 Under Green Ground The world as image and conception: in the age of the media, there is no immediate self. Role models determine our identity and our thinking. However, the great multiplicity of potential roles also creates a new, special kind of liberty. An exploration of the complicated interaction of idea and flesh; of image-memory and the female body. A test arrangement for which Thiersch finds a breathtaking, very concrete visual transformation. Enigmatic, slightly morbid and provocative like a fashion shoot or a film by David Lynch.
2005 Helterskeller Vol.2 Five female dancers explore the stage, create a playing field for themselves, discover hidden inner rooms, and make themselves visible

through the eyes of the others. It seems as if the show itself – the initiation of an intimate setting of different gazes – becomes the theme of the play. Supported by video fragments, live music and spoken words, Stephanie Thiersch composes a perfidious choreographic arrangement between *tableaux vivants* and dance which treats the frontier between the inner and the outside world.

2007 Cactus bar What characterises the sensuous human after all sexual taboos are lost? What remains of desire if the secret vanished and boredom took over? In collaboration with four dancers, an actor, a DJ and a musician, Stephanie Thiersch explores the dark sides of eroticised bodies, the need for love in between the extremes. Seven heterogeneous strange figures meet in a nightclub in the desert. A subtle game of exhibitionism and voyeurism begins...

2006 Beautiful me In cooperation with Serbian-Spanish dancer Maria Stamenkovic Herranz and British DJ Miss Bailey, as well as Cologne-based artist Bettina Buck, Stephanie Thiersch has developed a "performance disco" which was shown as a work-in-progress in Lisbon, Rome, Düsseldorf and Cologne in the context of the Temps d'Images festival. In the form of a mixture of club culture, contemporary dance, visual arts and sculpture, the performance is searching for new definitions of the construct 'body' between artificiality and authenticity. Temps d'Images is an experimental and trans-disciplinary festival and takes place in eight European cities. It thematically replenishes the crossover of performing and visual arts. Reflection on the genre (dance) and its embodiment within the interdisciplinary cooperation with other art forms (sound and sculpture) provide the basis of the working process. Beautiful Me utilizes all three of these artistic forms thus attempting to raise questions concerning authenticity and identity.

SOME QUESTIONS. STEPHANIE THIRSCH

Can you put a name to your political ideology? Do you think it has any relevance in your theatrical creation work?

Society should be democratic, arts shouldn't be democratic. But I am not a dictator, I don't believe in the artist as genius, I listen to people I work with. My performances don't have a straight political meaning, but isn't anything we produce somehow political? In the end I believe any gesture, any human glance, any smile is political.

Are you aware of belonging to a certain generation?

I hate the word "generation". It puts dif-

ference to age and includes and excludes humans by age, the most uninteresting notion about human being. But I believe in Zeitgeist. I believe in worries and fashions and dreams at certain points in your life and they are connected to history.

Which films are top of your list?

Magnolia (T. Anderson), *Songs from the Second Floor* (R. Anderson), *Le mépris* (Godard), Buster Keaton films, *Lost Highway* (David Lynch).

Which records?

Very eclectic taste, for now I'd say I am in love with the sensuous mixings of Miss Bailey.

Which books?

Georges Perec, Philippe Soupault, Italo Calvino, Arthur Rimbaud.

Which are the best performances you have seen, or which have influenced you most?

So schnell by Dominique Bagouet; *Codex*, a film by P. Decoufflé, *Impressing the Czar* by Bill Forsythe, to name a few with a strong associative power that I have kept in mind...

What drew you to the performing arts? No rational reason – I tried to do anything else – but came back to them... So it must be a strong attraction!

Does your interest in the performing arts come from on the stage, as a performer, or from below it, as a spectator?

Both. A romantic artists' story: when I was aged six, I started to do circus performances with the neighbourhood kids as actors.... But it's true.

As a performer, what made you evolve towards creation?

The divergence between looking and being looked at, the divergence between authenticity and artificiality.

As a spectator, what impressions do you value most?

Honesty.
Who is the spectator that you address? He/she must have 1 heart and at least 1 ear or 1 eye.

Is there anyone you would especially like to reach?

Maybe those who feel intimidated by black-clothed intellectuals but want to know what happens inside....
How do you view the marginal nature of theatre in general and creative theatre particularly within the cultural and leisure scene?

Like any stage art, creative theatre too can have an elitist character that makes it less accessible for "normal" people. But marginality is also a consequence of cultural politics and of artistic avant-garde.
What is the audience? In a broad sense "spectacle" is made by any human being on the street, so any observer/receiver can be an audience. That induces also the interesting notion

of exhibitionism/voyeurism (on a non-pathological level).

What things have you decided before beginning the creative process?

I try not to make decisions beforehand; I try to let things come to the surface, let ideas become visible in my mind. After a while I try to make a lot of decisions.

To what extent is there some kind of text, score or playwrighting prior to rehearsals?

I draw scores similar to storyboards, always.

What role does improvisation play in your work?

It is essential.

Regarding the performer. What qualities do you value in a performer?

Mental and physical intelligence, fantasy, honesty, openness.

How do you understand the limits, in your theatre, between performer and character, between reality and fiction?

In the maddening mix-up of reality, I never search for an up and down, front and back, or right and left; I search for conditions of weightlessness, and crossovers from real into surreal.

What role does dance play in your work?

It is as important as light. Without light, no movement.

What technical disciplines do you apply to the body?

I don't like disciplines. I study any movement and try to deconstruct socially coded gestures, poses and movements.

The fleeting nature of the work. How do you relate with the ephemeral nature of creation for stage?

It's the strength of theatre.

Is there any space for theoretical reflection that you feel is close to your work?

Dance can be more than a conceptual answer to "What is dance?"

What questions would you ask a performance artist?

None, I would go to see his/her show.

What is the starting point of *Beautiful Me*?

Easy club music and the simple question of whether contemporary dance can somehow hold against it. Besides that, a fresh and intriguing meeting of four women with

their individual artistic universes.

Where do you want to get to?

Reflection on how the body is constituted. How much do we stage and invent ourselves and what could then be the "real self"? Where are the moments in which the body is not pretending anymore, but "sweats out" simple being?

At what stage in your career are you right now?

I am full of questions....

What are the key words in your work today?

Reception: why and how do we judge art? The eyes' glance: spectator-performer relation, the gestural code...

What would you like to achieve with your next show?

Honesty.

What is the thing you most hate seeing on a stage?

Empty virtuosity, drama without drama.

What is the thing that moves you most when you see it on a stage?

Honesty and attitude.

MOUVOIR

For the past several years, Cologne-based choreographer and media artist Stephanie Thiersch has been orientated towards the frontier between contemporary dance, performance and media-arts. Thiersch's work is inspired by the divergence between staging and personal identity. In the context of these poles her work is a considerable influence on the current debate revolving around beauty and invention of the self, its aesthetic forms and their subsequent influence upon society in general.

In the maddening mix-up of reality – but isn't craziness lurking behind the eyes in the brain and projecting its images on the world in front of it? Where exactly does the mix-up of perception and reality begin? The body, with its senses, its intellect, its form and its feelings, is permeable and exposed to that reality, even the reality created by humans. – I search for (...) conditions of weightlessness. Instead of holding on to something, the movement in

between is to be revealed, the questionable tormenting, as well as the dreamingly beautiful.

Dance, photography, tableaux vivants and video-art are combined for a research assignment, which observes gestures, dance, personality and artificiality, the world and the own internal artistic workings. (Melanie Suchy, tanz NRW catalogue 2007)

Most noticeable, because it is seldom relished in full, is her effortlessly poetic imagery, drawn from a store of dreams, memories and crossovers from the real into the virtual, which are the elements for precisely woven, mostly surreal performances. (Katja Schneider) Her often risk-taking stage proposals haunt the clichés and coded aesthetics of everyday life, the exciting adventures in psychic underground, or the experiences of the uncanny and the morbid.

Works produced by MOUVOIR/Stephanie Thiersch represent several conceptual layers. The reflection upon the dance genre with its forms and boundaries on one hand, the development of individual dance languages and gestural codes according to the nature of the dancer and the context of content on the other hand. Furthermore Thiersch is embedding the performance into an aesthetically challenging, highly visual environment. Charged atmospheres, images and photography often serve as inspiration for her artistic research. In particular the points of visual contact between audience and performers and the performers amongst themselves dominate and distinguish the special MOUVOIR-aesthetics. The axes: the gestural code – the eyes – the self.

Innovative and experimental projects have distinguished and served to establish what has now become Stephanie Thiersch's international reputation. Her work thus represents an essential contribution to the profile of contemporary dance in Germany and is presented at international level in Asia, South America, Africa and in other parts of Europe. ■