

DORTE GRANNOV BALSLEV

APRIL 27, 2023

★★★★★☆☆ Joyous + 4 Horsemen – flyvende og udtryksfuld dans åbner galaksen

ANMELDELSE

Joyous + 4 Horsemen. Next Zone. Foto: Next Zone

Aveny-T viser dobbeltforestillingen *Joyous + 4 Horsemen* koreograferet af Lene Boel. De hører sammen som dag og nat. *Joyous* er en hæsblæsende hyldest til lys, liv og håb, mens *4 Horsemen* skildrer dystopisk mørke og lidelsesfulde skæbner. Forygende artister ophæver tyngdekraften og sætter nye standarder for fysisk formåen. Boel sætter endnu engang barren op med et vildt stjernehold.

For Lene Boel er grænser til for at bliver brudt, overskredet og udvidet. Nye zoner skal udforskes, som hun har gjort det siden etableringen af kompagniet Next Zone i 1997. Det er både poetisk, sanseligt og åndeløst elegant leveret. De fem dansere i *Joyous* flyver, flipper, drejer og spinder fulde af livsglæde.

Lige så grænsebrydende er *4 Horsemen* med sine overnaturlige bevægelser fra svingende gummiarme til creepy fingre og hoveder, der næsten kan rulle. De små historier er ladet med stemning, men frie for fortolkning. Lyset tilføjer de små soli en filmisk skulpturel karakter af en anden verden.

Joyous + 4 Horsemen. Next Zone. Foto: Next Zone

Artikuleret festfyrværkeri

Danserne er alle internationale profiler med hver deres styrker. Sammen udgør de et næsten overjordisk kompagni af teknikker og stilarter. Oussama Elyousfis flyvende entre sætter øjeblikkelig barren for aftenens

niveau med et konstant smil på læben og en forbilledlig publikumsrelation. Letheden og vægtløsheden er slående også for Habid Bardous svævende flikflak og ustoppelige drejninger i luften.

Stilarterne står i kø, og Micael Anigbe er break-kongen med rul og spind på gulvet som fundament for de mere luftige stunts. Juliet Telliers graciøse bevægelseskvaliteter gennemsyrrer både svimlende piruetter og klassisk hiphop. Takeo Ishii twister sin krop som en pastaskrue og mestrer den langsomme butoh med nærvær og smidighed.

De naive, glade kostumer med røde og gule blomster skaber en legende verdensfjern stemning af overjordisk lethed. Rex Casswells elektroniske musik er selve motoren i rejsen. Med animerende pulseringer vekslende med langsomme stemningslandskaber smelter musik og dans sammen. De poetiske landskaber folder sig ud under Jesper Kongshaugs symbolladede lysdesign af stærke, fotogene farver.

fortsættes

Joyous + 4 Horsemen. Next Zone. Foto: Next Zone

Anekdoter og poesi

Alt synes at kunne ske, og overraskelserne står i kø i denne ode til glæden. Fra publikum høres gisp, tilråb og spontane klapsalver. Glæden har mange ansigter, men mest af alt er den her fortolket boblende, svævende og eksplosiv. Under det hele ligger den følelse, glæden giver i krop og sind.

Anekdoterne udfolder sig i grupper, trioer, duoer og soli i både partnerarbejde med timing og tempo. De ubesværede transitioner mellem bevægelser i forskellige niveauer giver kroppens timing en helt ny dimension. Tellier kommer ind iført en kjoleudgave af kostumet, og med

stive robotarme skabes en komisk karakter, der senere bliver til leddeløst vægelsind. Måske en større livsbeslutning.

Poesi er der også i en klassisk pas de deux med vellykkede, høje spring, løft og sving. Eller da tre mænd holder hænderne knyttede ved hjertet. Små historier, som enhver frit kan tillægge betydning, men som giver glædestemaet farver og personlighed. *Joyous* slutter med vilde soli fra balancer og spin på toppen af hovedet til vibrerende gummiben, der sætter salen i kog.

Joyous + 4 Horsemen. Next Zone. Foto: Next Zone

Af en anden verden

I *4 Horsemen* skal vi ind i skyggernes rige i fire forskellige, skulpturelle soli inspireret af de fire dommedagsryttere fra apokalypsen. I Jordi Oliveiras elektrodans ser vi svingende lange arme rundt og rundt med stor præcision og kraft. De vikles sammen i forskellige formationer, der skaber flouescerende, røde fartstriber i lyset.

Telliers store, krøllede hår lyser rødt, mens kroppen er grøn som et rumvæsen. De velartikulerede bevægelser transcenderer tid og rum. Der er creepy og kriblende fingre i Martin Karlshøjs solo, mens hovedet næsten

triller rundt på toppen af den store krop. Takeo Ishii har vilde, glasagtige øjne og groteske butoh-bevægelser. Hver især er de sublime udtryk for sygdom, hungersnød, krig eller død.

Værkerne er tidløse sci-fi-lignende universer som fra en fjern galakse. Dansen er ikke bare grænsebrydende i sin blændende fysikalitet, kontrol og artikulering. Der åbnes også døre til syrede og poetiske billeder godt understøttet af symboleffekter i kostumer, lys, og lyd. Værkerne er kompromisløse helt ind til benet.

Idé og koreografi: Lene Boel. Musik: Rex Casswell. Lysdesign: Jesper Kongshaug.

Medvirkende:

Joyous: Juliet Tellier, Oussama Elyousfi, Takeo Ishii, Habid Bardou og Micael Anigbe.

4 Horsemen: Jordi Oliveira, Martin Karlshøj, Juliet Tellier og Takeo Ishii.

Spiller på Aveny-T 26. – 29. april 2023.

Dorte Grannov Balslev

Cand.mag. i musik- og dansevidenskab. Arbejder som selvstændig konsulent for blandt andet Det Kongelige Teater. Her har hun gennem 17 år blandt andet stået for dramaturgi på børneforestillinger, udarbejdelse af hjemmesidetekster til skoler og i samarbejde med Forlaget Alinea også skrevet og redigeret læremidler om scenekunst til skoler.

The Quartiers Danses Festival is spoiling us with a sublime program!

Montreal in dialogue with Copenhagen at the 5th Hall!

" The Quartiers Danses Festival delivered a truly memorable and daring evening! The creative dialogue between Montreal and Copenhagen came to spectacular life, thanks to the simply phenomenal choreography of Charles-Alexis Desgagnés, Lene Boel, and Skeels Danse.

Their performances captivated the audience , leaving us captivated and dazzled by their extraordinary talent . The dance world vibrated to the rhythm of an exceptional choreographic encounter!

" Danish choreographer Lene Boel delivered an incredibly powerful choreographic diptych with WAR | GREED! The first part, WAR, is an electrifying solo, born from the explosive alliance of urban dance and contemporary techniques. It's an embodied struggle, a visceral, ferocious, and relentless performance! Then, the piece shifts to GREED, a fascinating exploration of greed, that insatiable evil that resonates so strongly in our world. The choreography then becomes reflective, delving into the depths of this theme with striking intensity. A powerful performance, dancer Kevin Table was electrifying and totally captivating! His style is powerful, precise, and electrifying! "

" This evening of the Quartiers Danses festival offered much more than a simple series of performances . It was a true journey through unique visions, a vibrant bridge between Montreal and Copenhagen that successfully combined emotion , strength and poetry . An absolutely memorable evening ! "

LES ArtsZÉ

Jacqueline van de GEER

Montreal September 8 2025

Annonce

Transhumant och nordiskt

Med alltifrån andliga till transhumana teman lyckades Lene Boel och hennes imponerande grupp på 18 dansare göra ett bländande intryck på festivalpubliken på Suresnes Cité Danse.

Text Simona Gouchan

Utan tvivel var *Forces of the North* med den Danska koreografen Lene Boel en av höjdpunkterna på årets upplaga av Suresnes Cité Dance festivalen – en tre veckors fest för den urbana dansen som hålls i början av året i Paris förorter.

De tre verk som presenterades under den här gemensamma titeln behandlade en lång rad ämnen som Inuitkultur, vikingamytologi och science fiction och framfördes av en grupp oerhört begåvade och mångsidiga dansare från Frankrike, Tyskland, Brasilien, Danmark och Italien.

– Alla dansstilar är mycket viktiga och kan användas för att skapa nya konstnärliga koreografiska uttrycksformer och språk, understryker Lene Boel som tillbringade några av sina mest formativa år i Merce Cunningham's och Susan Kleins studios i New York och tog sin första lektion i koreografi för Trisha Brown.

2001, fyra år efter att hon hade grundat sitt kompani Next Zone, började hon arbeta med en amerikansk popping-dansare i Köpen-

4

1

Ritual for the Inuit, ett verk för två dansare med lager av tolkningsmöjligheter är från 2010. Den är en kraftfull och fascinerande visuell resa

som kan upplevas om och om igen utan att för ett enda ögonblick förlora uppmärksamheten. Den jämför sinnrikt inuitkulturens förhållande till magi och besjälade spirituella värden med urban hip hop och breakdanskultur.

– Båda dessa kulturer är överlevnadskulturer och båda använder dansen som ett sätt att hantera konflikter, säger koreografen, som har anor från Grönland och har gjort

3

hamn, och hon kom senare också att arbeta med dansare från den Danska battle-scenen.

– Jag sökte mig till hip hop för att jag tyckte att dansarna med den här bakgrunden väl förstod hur jag arbetade med de olika teman som jag använder mig av i mina verk. Jag ger dem uppgifter och vi arbetar med mycket specifika mål i sikte. Från deras improvisationer väljer jag ut rörelser med den rätta känslan, energin och stilen för varje scen. De här rörelserna skapar sen en ny koreografisk vokabulär.

Koreografen Lene Boel som outtröttligt söker vidare efter nya ut-

Lene Boels föreställningar *Superhuman*, *Immortality* och *Ritual for the Inuit* gavs på festivalen Suresnes Cité Danse under den gemensamma titeln *Forces of The North*.

många forskningsresor till dit för att uppleva den arktiska naturen, jägarkulturen och myterna.

– Inuiterna använde sig av trumdans för att lösa konflikter mellan olika grupper via sång och dans. Hip hop har å andra sidan battles som får negativa känslor att bli till laddade konstnärliga uttryck. Resultatet blir ett ritualistiskt koreografiskt språk med virtuosa kraftfulla rörelser och musik inspirerad av samplade röster och abstrakta beats som gör intryck att inte förglömma i första taget.

Viking Runes är ett verk från 2015, 5

BILDTEXTER:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

2

tryck, har nyligen utökat sin räckvidd genom att mixa manliga och kvinnliga dansare och introducera tillsammans med mycket annat inslag av modern cirkus i sina verk.

Den inledande showen *Superhuman*, delvis skapad under en månads lång residensperiod i fjol på Theatre Jean Vilar in Suresnes är en del av ett pågående projekt, en trilogi *Enhanced (förbättrad)*, inspirerad av transhumanism, science-fiction filmer och superhjältar. Det ambitiösa verket försöker omdefiniera människor till nyare förbättrade versioner medan de undersöker den råa energin och explosiva kraften i breakdance och hip hop. Föreställningen är alltuppsluktande, snabb och förstärkt av originalmusiken av Rex Casswell och ljusdesign av Jesper Kongshaug, som har samarbetat med Next Zone sedan 2001.

– Transhumanism är framtiden i den rikare delen av världen och människor måste ta ställning och bestämma sig för hur långt de vill gå och i vilken riktning, säger koreografen som för närvarande arbetar på trilogins andra del som heter, *Immortality*, (Odödlighet) som får premiär senare i år. Den avslutande delen, *Transhumanism* är planerad till 2020.

Foto: ????????????????????

INNUTDANS I SURESNES DANSE

där Nordisk mytologi möter den post-apokalyptiska atmosfären i filmen *Hunger Games*. Den tar itu med teman som könsroller, kvinnligt

självhävdande eller empowerment, mänskliga känslor, överlevnadsin- stinkter och lägger stor vikt vid kvinnogestalten: En riktig Ladgerda,

Annon

6

till sköldmö-hjältinna som är ett ⁷ högst ovanligt inslag på den mansdo-
minerade hip hop-scenen.

– Det fanns många fler starka och kraftfulla kvinnor på Vikingatiden än vad som brukar beskrivas. De kunde bli hövdingar efter att deras män hade dödats, vilket ofta inträffade.

Lene Boel lyckas sätta ljuset på och debattera vilket angeläget ämne som helst på ett ytterst fängslande sätt, med ett koreografiskt språk som aldrig blir förutsägbart eller upprepar sig.

Det är både fashinerande och iögonfallande på en och samma gång.

Se suresnes-cites-danse.com och nextzonemoves.dk

89

Danstidningen 1/2019

9

