Typografie van een danstaal

Nuance en nonchalance, articulatie en zinspelen, uitbeelding en abstractie - tegenstrijdigheden die elkaar vinden in het werk van Femke Gyselinck. Een blik op haar oeuvre onthult een poëtisch vermogen om iets onbeduidend tot iets wezenlijks te maken, van een handgebaar en een blik tot een klank en een letter. Haar verfijnde, typerende danstaal weerspiegelt een eigenzinnige reflectie op een begrip van ‘choreo-grafie' als 'dans-schriftuur’; een conceptuele metafoor die onze perceptie van dans ten goede en ten kwade doordringt.

‘Letters 2 Dance’ alludeert op de dubbele vertaling van ‘letters’: letterbeelden en brieven. De titel verwijst zo impliciet naar twee belangrijke uitgangspunten in haar werk.
Als danser tast Femke Gyselinck de grenzen af waar bewegingen bijna sprekend worden en lichamen flirten met betekenis. Wat zijn de bouwstenen van deze expressieve vormentaal? Op zoek naar antwoorden vertrekt ‘Letters 2 Dance’ van het kleinste element: het alfabet.
Als choreografe hecht ze veel belang aan uitwisseling met andere makers en media. Net zoals bij een toegewijde briefwisseling leiden deze artistieke uitwisselingen tot een bijzondere spanningsveld, zowel in de dansstudio als op scène.

In ‘Flamer’ (2017) werkte ze samen met haar broer Lander Gyselinck, drummer bij onder andere LABtrio, STUFF. en Beraadslagen. Behalve hun genen delen ze een grote fascinatie voor elkaars beroep, zo klonk het. Ter gelegenheid van hun eerste gezamenlijke voorstelling besloten ze van beroep te wisselen: hij danste, zij maakte muziek. De inzet was niet om elkaar hierbij te overtreffen, wel om virtuositeit te vinden in elkaars onvolkomenheden. Ook voor ‘Moving Ballads’ (2020) nodigde Femke Gyselinck een jazzmuzikant uit, ditmaal Hendrik Lasure: “Bij muzikanten die graag improviseren, merk ik een bereidheid om tijd en ruimte elke keer op een nieuwe manier te benaderen. Lander en Hendrik hebben die instelling allebei kunnen omzetten in beweging.” In ‘Moving Ballads’ zocht Femke Gyselinck opnieuw naar een wereld waarin hun taal gelijkwaardig is. Joni Mitchells uitspraak “I’m fluid you know, everything I am, I am not” werd de rode draad. Hendrik Lasure componeerde een ballad die muzikaal en tekstueel het grillige en rijke oeuvre van Joni Mitchell omspeelt. Van dat ene nummer creëerden de vier perfor­mers elk een gedanste interpretatie: “Ik hou niet van het idee dat een beweging of geste absoluut is. Zoals woorden op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd, zo kan je ook bewegingen telkens anders lezen.” Het principe van variatie nodigt de toeschouwer uit om lijnen te ontwaren tussen muziek, woorden en bewegingen en zo de lichamen te ‘lezen’ als beteke­nis­dra­gers:

In ‘Letters 2 Dance’ zoekt ze verder de grenzen op van ‘choreo-grafie als dans-schriftuur’. Indien dans een vorm van taal is, hoe zien haar bouwstenen er uit? Onder de titel ‘Gymnastics of the Mind’ ‘schreef’ Femke Gyselinck een dansalfabet. In deze typografische choreografie onderzocht ze de relatie tussen typografie, letterbeeld en beweging. Een belangrijke referentie hierbij was ABECEDA, een boek uit 1926 ontworpen door de Tsjechische kunstenaar Karel Teige. Naast bijzondere letterontwerpen van zijn hand en gedichten van Vitĕzslav Nezval was een reeks foto's te zien van danseres Milča Mayerová. Via specifieke houdingen roept ze de letters van het alfabet op. Haar poses waren echter niet bedoeld om strikt mimetisch te zijn, maar veeleer om de principes van het constructivisme toe te passen op lichamelijke beweging. Voor de publicatie van haar eigen dansalfabet werkte Femke Gyselinck samen met grafisch vormgever Joris Kritis en filmmaker Robbrecht Desmet. Ze ontwikkelden gaandeweg een typografisch bewegingssysteem die haar liet dansen volgens nieuwe spatiotemporele wetmatigheden: ze maakte het blad tot haar podium.

Samen met dansers Sue-Yeon Youn en Luka Švajda maakt ze in ‘Letters2Dance’ de vertaalslag van boek naar podium: gestolde letters hervinden er hun beweging en zoeken naar zin. *Hoe doe je dat, letterlijk een danstaal dansen? Want als dans een taal is, wat zeg je dan als je danst? Kan een podium een pagina zijn? En als ‘dansfrases’ zinnen zijn, kan je dan ook een vraagteken dansen? Afzonderlijke woorden? Of letters?*

De scenografie van Aslı Çiçek verbeeldt verder het spel met letterlijkheid en metaforiek. Vijf lichtgekleurde, transparante vlakken verschijnen als bladzijden op het podium. In een beeldend weefsel van reflecties en onverholenheid laat 'Letters2Dance' haar choreografische schriftuur balanceren op de drempel van teken en betekenis. In een continue dialoog met de eclectische componiste en muzikante Liesa Van der Aa interageren de dansers met elkaars lichamelijk ‘handschrift’ en signatuur. Gaandeweg creëren ze onderling een bewogen spanningsveld dat even cryptisch als genuanceerd, even concreet als raadselachtig is. Is ‘Letters 2 Dance’ een reflectie op de ontologie van dans? Een speelse kanttekening bij de uitgeputte vergelijking tussen dans en taal? Een symbool voor het toegewijd leren van iemands taal om elkaar te begrijpen wanneer woorden tekort schieten? Een eenduidige interpretatie ligt niet voor het rapen. Het lijkt een uitnodiging om choreografie te 'lezen' tussen de gedanste regels door.

Biografieën

Femke Gyselinck (°1983) is een danseres en choreografe uit Brussel. Ze studeerde af aan P.A.R.T.S. in 2006. Na haar studies werkte ze als freelance danseres bij Eleanor Bauer, Andros Zinsbrowne en Esther Venrooy. Ze nam deel aan het Solo Commissioning Project van Deborah Hay in 2007. Van 2010 tot 2018 werkte ze als artistiek assistente van Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas. Ze werkte als outside eye voor Alexander Vantournout, Karel Burssens en Andros Zinsbrowne.

In haar eigen werk legt ze zich toe op het relateren van expressieve bewegingen aan tekst/muziek in combinatie met een gedurfde maar nederige performativiteit. In 2017 maakte ze *Flamer* samen met haar broer en drummer Lander Gyselinck. Samen met Romina Lischka, de bekende gamba-speler, maakte ze *Lachrimae of Seven Tears* op de muziek van John Dowland & Annelies Van Parys en *L'Echo Du Danube* op de muziek van Johannes Schenck. In 2019 werkte ze samen met muzikante Liesa Van der Aa voor het stuk *Play*. Datzelfde jaar creëerde ze *Pigmalion*, samen met Bryana Fritz & Jasmin Gins Posada met muziek van Rameau, live uitgevoerd door Apotheosis Orchestra. In 2020 creëerde ze *Moving Ballads* samen met jazz-componist Hendrik Lasure en danseressen Sue Yeon Youn en Bryana Fritz.

Ze is lid van het docententeam van P.A.R.T.S. en geeft les aan de Performance-bacheloropleiding van Kask/HoGent.

Liesa Van der Aa (°1986) is een Belgische componiste, actrice, violiste, auteur en schrijfster.

Samen met kunsthuizen deSingel Internationale Kunstcampus, Toneelhuis, Kaaitheater, M HKA en Handelsbeurs Concertzaal werkte ze aan een individueel parcours en groeide ze uit tot één van de meest veelzijdige kunstenaars in België die zich op een zeer multidisciplinair terrein beweegt. Als violiste gaat Van der Aa op zoek naar de combinatie of clash van verschillende muziekstijlen. Ze werkt met de klanken van hedendaags klassiek, barok, funk, hiphop en soundscapes. Aan de hand van loop-, gitaar- en stem effecten creëert ze live een ervaring die balanceert tussen experiment, performance en pop. In 2017 richtte Liesa Van der Aa het muzikaal labo One Trick Pony op. One Trick Pony onderzoekt de grenzen tussen inhoud, muziek en beeld. Naast muziekperformances als Loo Tunes, Autobahn Utopia en Music for Birthdays ging in mei 2019 *Court of Choice part I | PLAY* in première. Het eerste deel van een triptiek over macht. PLAY won een Klara award voor meest inventieve performance van 2019: een tenniswedstrijd voor strijkkwartet.

In februari 2020 bracht ze Easy Alice uit: een plaat met een bijhorende film. Easy Alice reflecteert op de thema's soevereiniteit, schizofrenie en verlangen naar onthechting.

Sue-Yeon Youn (°1981) studeerde aan het departement dans aan de Korean National University of Arts. Van 2001 tem 2003 werkte ze als danseres voor de Sungsoo Ahn Pick-up Group in Korea. In 2003 en 2004 studeerde Sue-Yeon aan de Rotterdamse Dans Akademie. Ze finaliseerde haar studies aan P.A.R.T.S. in 2006 met het veelgeprezen duet met Tarek Halaby *Love. Death. My life with Ting -Yu. Oh wait, I am you.* Na haar afstuderen in 2006 nam ze deel aan het Deborah Hay’s Solo Performance Commissioning project. Sue-Yeon danste voor Rosas in de voorstellingen *Steve Reich Evening*, *Zeitung, En Atendant, Golden Hours (As you like it), The Six Brandenburg Concertos* en de herneming van *Rosas danst Rosas, Bartók/Mikrokosmos, Elena’s Aria en Drumming*. Ze werkte met David Zambrano voor het Soul project (2006) en maakte een duet voor Zambrano zijn voorstelling *Holes* (2010). In 2016 werkte ze samen met Georgia Vardarou voor de voorstelling *New Narratives*. Samen met Bryana Fritz danste Sue-Yeon Youn reeds samen met Femke Gyselinck in *Moving Ballads* (2020).

Luka Švajda (°1995, Kroatië) begon als negenjarige te dansen aan de Ilijana Lončar-studio in Požega en studeerde daarna dans in Zagreb en aan de Salzburg Experimental Academy of Dance. Zijn eerste professionele ervaring volgde in 2012, met Anton Lachky's voorstelling *Kids in a Play*. In 2013 werkte hij met de vermaarde danser en leraar Martin Sonderkamp aan Re-wired Choreographies for the Preconscious Body. Hij werkte ook samen met de Zagreb Dance Company en choreograaf Bo Madvig op het Dance and Non-Verbal Theatre Festival. Ook danste hij *Love Will Tear Us Apart*, een solo van Petra Hrašćanec en Sasa Božić. Hij werd lid van Rosas voor de herneming van Rain in 2016 en danste vervolgens mee in *The Six Brandenburg Concertos*, *Zeitigung & Achterland.*

Aslı Çiçek (°1978, Istanbul) behaalde haar masterdiploma aan de afdeling architectuur en design van de Academie voor Schone Kunsten in München in 2004. Tijdens en na haar studies werkte ze voor architectenbureaus in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Nadien vestigde ze zich in België om te werken als projectarchitect voor Gigantes Zenghelis Architects (2005-2007) en voor Robbrecht en Daem architecten (2007-2014). In 2014 richtte ze haar eigen praktijk op, met een focus op tentoonstellingsarchitectuur. Tussen 2009 en 2020 doceerde ze in verschillende ontwerpateliers aan de Faculteit Architectuur van de KU Leuven; op de campussen Sint Lucas, Brussel en Gent. Momenteel is ze gastprofessor aan de Universiteit Hasselt (faculteit Architectuur en Kunst) en de Universiteit Gent (Departement Architectuur en Stedenbouw). Ze publiceerde verschillende artikelen over architectuur en kunst, was co-redacteur van het 11e *Flanders Architectural Review* en is lid van de redactie van *OASE Journal for Architecture*.

 Emma Meerschaert

De programmatekst en inleiding worden verzorgd door het team van De Zendelingen, een productiehuis voor multimediale content over podiumkunsten en een collectief van freelancers die werken rond omkadering.