

P E R F O
THE BRUSSELS BIENNIAL
R M A
OF
T I K
PERFORMANCE ART
17

OLA MACIEJEWSKA
BOMBYX MORI

1/04 19:00
performance • 60min. • Kaaistudio's

KAAI
THEATER

nl/ Loïe Fuller (1862-1928) was een performancekunstenaar *avant-la-lettre*: vernieuwend en niet in één hokje te plaatsen. Ze maakte naam met solo's waarin ze meters zijden stof rond haar lichaam drapeerde, draaiend rond haar as. Ze past binnen de art nouveau-beweging, maar danste net zo goed in de Folies Bergère. Door als eerste elektrisch licht te gebruiken en beweging ook buiten het lichaam te plaatsen, vernieuwde ze zowel de dans als het theater. Ze werkte samen met o.a. Auguste Rodin en de gebroeders Lumière.

Ola Maciejewska laat zich in dit stuk voor drie dansers inspireren door Fullers *Serpentine Dance*. Ze onderzoekt de verhouding tussen mens en materie in de kunsten door beweging te creëren in grote doeken. Ze speelt met het samenvallen van lichaam en object en de strijd die de twee met elkaar aangaan. *Bombyx Mori* verwijst naar de zijderups die in zijn voortbestaan volledig afhankelijk van de mens is geraakt. Het natuurlijke lichaam en het artificiële proces zijn hier onlosmakelijk verweven: een treffende metafoor voor deze sculpturale interpretatie van één van de pioniers van de moderne dans én de performance art.

fr/ Loïe Fuller (1862-1928) était une artiste de la performance avant la lettre : innovatrice et impossible à cataloguer. Elle s'est fait un nom avec des solos dans lesquels elle drapait son corps dans des mètres de tissu de soie, pivotant sur elle-même. Elle s'inscrivait dans le mouvement de l'Art nouveau, mais dansait tout aussi bien aux Folies Bergère. En étant la première à utiliser la lumière électrique et à déplacer le mouvement en dehors du corps, elle a fait souffler un vent nouveau sur la danse et le théâtre. Elle a travaillé, entre autres, avec Auguste Rodin et les frères Lumière.

Dans cette pièce pour trois danseurs, Ola Maciejewska s'inspire de *Serpentine Dance* de Fuller. Elle analyse la relation de l'être humain et de la matière dans les arts en créant du mouvement dans de grands voiles. Elle joue avec la rencontre du corps et de l'objet et le combat qui s'engage entre les deux. *Bombyx Mori* fait référence au ver à soie devenu entièrement dépendant de l'être humain pour sa survie. Le corps naturel et le processus artificiel sont inextricablement entremêlés : une métaphore frappante pour cette interprétation sculpturale de l'une des pionnières de la danse moderne et de l'art de la performance.

en/ Loïe Fuller (1862-1928) was a performance artist before the term was even invented: innovative and impossible to categorise. She made her name with solos in which she turned in circles, draping metres of silk fabric around her body. She fits within the art nouveau movement, but was equally at home dancing at the Folies Bergère. By being the first person to make use of electric light and to position movement outside the body, she was an innovative force in both the dance and theatre worlds. She collaborated with figures such as Auguste Rodin and the Lumière brothers.

In this piece for three dancers, Ola Maciejewska draws her inspiration from Fuller's *Serpentine Dance*. She explores the relationship in the arts between human beings and physical matter by creating movement in large pieces of fabric. She plays with the confluence of bodies and objects and the battle that these wage. *Bombyx Mori* alludes to the silk caterpillar, which has become entirely dependent on human beings for survival. Here, the natural body and the artificial process are inextricably linked: a poignant metaphor for this sculptural interpretation of one of the pioneers of modern dance and performance art.

TALES OF A METAMORPHOSING DRESS

text by Rose Lengyel for Fondation d'entreprise Hermès, 2016.

The beholder's gaze is at the heart of Ola Maciejewska's new piece, inspired by Loïe Fuller, a pioneer of contemporary dance.

Titled *Bombyx Mori*, in reference to the butterfly whose caterpillar is non other than the silk worm, the show is a true experience, at once sensorial, aesthetic and almost philosophical. The set is strictly minimal: nothing must get in the way of the imagination. The choreographer comes on stage with two other dancers. Slowly, methodically, they slip on their long black dresses.

Gradually, the fabric comes alive. Forms, sculptures appear, produced by the interaction between the bodies and objects. How do we interpret them? Our imagination is totally free, unobstructed. Look, insects in a shoebox! Hey, three monsters! Or maybe they're sinister puppets? Ghosts? And that strange hybrid creature, half-bird and half-human, straight out of a painting by Hieronymus Bosch? Now primary forms appear: circle, square, triangle. The latter turns into a flower, then into a sausage or a caterpillar. It's our call. Then come mushrooms, trees. A hurricane. Waltzing planets. Sometimes the performers' voices ring out. Most of the time, though, it is the rustling of the dresses, the echoing friction of the fabrics that fills this space dense with microphones.

Ola Maciejewska designed her show-cum-experiment as a collage in which every detail counts. Bodies, clothes, sounds, lights and viewers are all equal here. This young choreographer born in Poland in 1984 has appropriated the work and imaginary of the American pioneer of modern dance Loïe Fuller (1862-1828), who, when she came on stage, was not the only source of movement. For this also came from the majestic airy "dancing dress". The genealogical link is palpable. It is as if Fuller had come back to us in Paris in 2016. But in transformed state. Maciejewska had "negotiated with a ghost" – the expression is hers – and played with the history of dance in order to create a visual poem, a fantastic tale: a fascinating cabinet of curiosities that is at once timeless and contemporary.

conception Ola Maciejewska | **development and interpretation** Amaranta Velarde Gonzalez, Maciek Sado, Ola Maciejewska | **sound creation** Alberto Novello | **light creation, technical direction** Rima Ben Brahim | **costume realisation** Valentine Solé | **production** Élodie Perrin | **thanks to** Thomas Laigle in helping to conceive the original sound and light arrangements | **with support from** the Hermès Foundation within the framework of the programme New Settings | **co-production** Ménagerie de verre - Paris (FR), LE CN D un centre d'art pour la danse (FR), Productiehuis Rotterdam (NL), Veem House for Performance (NL), Centre chorégraphique national de Caen en Normandie in the frame of « Artiste associé » program | **with the kind support of** Vivarium Studio, Nanterre-Amandiers - Centre Dramatique National | **with thanks to** ICK Amsterdam, Judith Schoneveld, Nienke Scholts | Ola Maciejewska is associated artist at Centre chorégraphique national de Caen en Normandie

Kaaitheater is supported by

