IMPULSTANZ

YULIA ARSEN / TATIANA CHIZHIKOVA & ROMAN MALYAVKIN

France / Germany & Russia

THE WHIP / FRACTIONAL STEP

3. August 2023, 19:00
5. August 2023, 19:00

mumok – Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien

Uraufführung

ÜBER
ABOUT

DE
Ein Abend mit zwei aus dem Theater ins Museum wandernden (umherziehenden, nomadischen) Tanzstücken. Die beiden Choreografinnen und Performerinnen, Tatyana Chizhikova und Yulia Arsen, lösen ihre Arbeiten aus ihren ursprünglichen Bühnenkontexten heraus und verlassen sich auf ihre solide choreografische Struktur, die nachhallenden Bilder und die emotionale Dichte, und lassen das Publikum ihre beiden Arbeiten als Ganzes erleben. Gemeinsam versetzen sie den Raum unter Spannung, schaffen eine Denklandschaft.

Yulia Arsen macht den Anfang mit *the whip*. Das Weiß der Galerie verleiht dem Objekt eine zusätzliche Schwere. Seine komplexe symbolische Bedeutung dient Arsen als Hintergrund. Angst, Abscheu, Machtverhältnisse – all das ist da. Und doch gelangt sie durch ihre „Partnerschaft“ mit diesem konkreten Stück materieller Welt und mittels subtiler Bewegungsforschung schließlich zu einem verkörperten Wissen über Fragilität, Fluidität und Handlungsfähigkeit; sie lernt es von der Peitsche. Es steckt ein starkes rebellisches Potenzial in dieser Subversion des symbolischen Narrativs und der Anerkennung des Haptischen, Vorhandenen. Das Schnalzen der Peitsche ist in Wahrheit nicht der Klang des Aufpralls.

Die klassisch ausgebildete Tänzerin Tatyana Chizhikova und der Akkordeonspieler Roman Malyavkin dekonstruieren in *fractional step* den russischen Bühnenvolkstanz und insbesondere dessen gleichförmige perkussive Schritte. Sie geben ihren angespannten und ambivalenten Gefühlen zwischen Bravour und Verzweiflung Raum und lassen ihre Virtuosität auf zögerliche Pausen prallen. Jahrzehntelang wurde diese Bewegungssprache im sowjetischen Russland als „natürlichster“ aller öffentlichen Formen des körperlichen Ausdrucks verklärt – als ob ihre Haltungen und Gesten dem Menschen angeboren wären. Tatsächlich haben sie mit authentischen Volkstänzen so viel gemeinsam wie mit den Ballettschulen, in denen sie gelehrt wurden. Wofür stehen die klickenden Schritte heute, und wie fühlt es sich an, sie zu performen?

Beide Choreograf*innen gehören einer jüngeren Generation von Künstler*innen aus Russland an, die derzeit in einer Art Übergangsphase steckt. In ihrer Arbeit tauchen sie in beunruhigend festgesetzte Narrative ein und hinterfragen sie, untergraben sie, verkomplizieren sie durch verkörperte Praxis. Das ist, was Tanz kann.

EN
This is an evening of two dance pieces that wander (roam, nomadize) into a museum exhibition setting. Both choreographers-performers, Tatyana Chizhikova and Yulia Arsen, tear away their creations from their original stage versions, relying on the solid choreographic structure, resonating imagery and emotional density to create a common experience for the viewer. Together they create a charged space, a landscape for common reflection.

Yulia Arsen opens the space with the whip. *In the white gallery context, we sense the gravity of an object even stronger. She takes its complicated symbolic meaning as a backdrop. Fear, disgust, power relations – it is all there. And yet through her “partnering” with this concrete bit of material world and through subtle movement research, she eventually develops her own embodied knowledge of fragility, fluidity and agency, learnt from a whip. There is a strong sense of revolt in this subversion of the symbolic narrative and acknowledging something that is simply at hand. The snap of the whip actually is not a sound of a hit.*

In fractional *step, the classically trained dancer Tatyana Chizhikova and the academic accordion player Roman Malyavkin deconstruct Russian stage-folk dance and specifically its steady percussive stepping. They deal with charged and ambivalent sensations of bravura and despair, clashing their virtuosity with pauses of hesitations. In decades, this movement language was constructed in Soviet Russia as the most “natural” public body expression – as if those postures and gestures were inherited in the body of people. In fact, they have as much in common with authentic folk dances as they have with the ballet schools where they were taught. What do these clicking footsteps say today, and how does it feel to perform them?*

Both choreographers belong to the younger generation of artists from Russia who currently find themselves in all senses of transition. In their works they step into disturbingly solid narratives and question it, subvert it, complicate it through the embodied practice. That’s what dance can do.

TATIANA CHIZHIKOVA
bei ImPulsTanz

Performance:

2019
Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov
Time to Time
(Choreographer)

[8:tension] Young Choreographers’ Award:

2019
Tatiana Chizhikova & Roman Kutnov
Time to Time

CREDITS

Kuratierung: Anastasia Proshutinskaya

Programm: Institute of Theatre
Leitung des Institute of Theatre: Maria Beylina
Produktion: Ksenia Volkova

the whip
Choreografie und Performance: Yulia Arsen
Musik: Till Mertens
Outside Eye: Nicole Seiler

Dauer 25 min.

Unterstützt durch:
La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne,
Station Service for Contemporary Dance and
CC Magacin (Belgrad),
Percolate and Dance Limerick,
Dance Identity (Burgenland),
MMOMA (Moskau),
Seanse art center (Volda),
ON/OFF Online Residency

fractional step
Choreografie und Performance: Tatiana Chizhikova
Musik: Roman Malyavkin
Tanzdramaturgie: Tatiana Chizhikova,
Anna Semenova-Ganz

Dauer 35 min.

BIOGRAFIEN
BIOGRAPHIES

Yulia Arsen

DE
Yulia Arsen ist eine interdisziplinäre Künstlerin und Choreografin, die an der Schnittstelle von Tanz, Theater und zeitgenössischer Kunst arbeitet. Arsen studierte Tanz in München (Iwanson) und in Kassel (SOZO vim) und zeigte ihre eigenen Arbeiten auf verschiedenen Festivals in Berlin, Freiburg, Kassel, Moskau, Tallinn, Limerick und Bukarest. In ihrer künstlerischen Praxis schwankt Arsen am liebsten zwischen Ehrlichkeit und Ironie, konzeptionell und populär, Trash und Zärtlichkeit, Spaß und Tragik. Sie möchte mit ihren Arbeiten die Fantasie des Publikums anregen. Als Tänzerin und Choreografin sind die meisten ihrer Arbeiten im Bereich der darstellenden Kunst angesiedelt. In den letzten Jahren hat sie Stücke für Museen (*know-how*, *7 cringe songs*, *Recursion*), ein Theaterstück (*Oxytocin*) und viele Solo- und Gruppentanzstücke entwickelt. Ihre choreografischen Instrumente, Methoden und Ergebnisse, die Arsen ständig überprüft und weiterentwickelt, sind bei Solo- bzw. Gruppenproduktionen jeweils sehr unterschiedlich. 2022 wurde ihr Solo *Plastic bag* für die AEROWAVES Twenty22 ausgewählt.

EN
*Yulia Arsen is an interdisciplinary artist and choreographer who works at the intersection of dance, theatre and contemporary art. Arsen studied dance in Munich (Iwanson) and in Kassel (SOZO vim) and performed her own works at various festivals in Berlin, Freiburg, Kassel, Moscow, Tallinn, Limerick and Bucharest. Within her artistic practice, Arsen is interested in the constant fluctuations between honesty and irony, conceptual and popular, trash and tenderness, fun and tragic. She is inspired by the idea of creating works that will capture the audience’s imagination. As a dancer and choreographer, she is producing most of her works in the field of performing arts. In the course of the last few years, she has made pieces for museums (*know-how, 7 cringe songs, Recursion*), a theatre piece (*Oxytocin*), and many solo and group dance pieces. Her choreographic instruments, methods and results are very different when working on solo and group productions, and Arsen constantly reviews and develops them. In 2022, her solo* Plastic bag *was chosen for the AEROWAVES Twenty22.*

Tatiana Chizhikova

DE
Tatiana Chizhikova ist Tänzerin, Choreografin und Lehrerin für zeitgenössischen Tanz. Sie absolvierte das Moskauer Choreografische Lyzeum als Balletttänzerin und die Moskauer Staatliche Akademie für Choreografie mit einem BA Choreografischer Kunst (2010). Tatiana ist Absolventin des SOTA, eines Ausbildungsprogramms für Performancekunst, das vom Institue of Theatre organisiert wird (2015). 2019 gewann sie den [8:tension] Young Choreographers’ Award bei ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival mit ihrer Performance *Time to Time*. Sie entwickelt eigene Performances und arbeitet als Choreografin für die Arbeiten anderer Regisseur*innen und Künstler*innen. Ihre künstlerischen Interessen umfassen neue hybride Formen der Bewegungen am Rande des zeitgenössischen Tanzes und anderer Medien, dokumentarische Choreografie, Routinechoreografie, Neuzusammensetzungen des Körpers, konzeptbasierten Tanz, Kontextkonstruktion im Tanz und „uncanniness“ in Performance- und Körperpraktiken.

EN
Tatiana Chizhikova is a dancer, choreographer and contemporary dance teacher. She graduated from the Moscow Choreographic Lyceum as a ballet dancer and from the Moscow State Academy of Choreography with a BA in Art of Choreography (2010). Tatiana graduated from SOTA, an educational programme for performance art organised by the Institute of Theatre (2015). In 2019, she won the [8:tension] Young Choreographers’ Award at ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival with her performance Time to Time. *She develops her own performance as well as working as choreographer for the creations of other directors and artists.*

Her artistic interests include new hybrid forms of the movements on the edge of contemporary dance and other media, documentary choreography, routine choreography, reassembly of the body, concept-based dance, context construction in dance and uncanniness in performance and body practices.

Roman Malyavkin

DE
Roman Malyavkin ist Musiker. Er ist Absolvent der Moskauer Gnessin-Musikakademie und Gastmusiker des Moskauer Ensembles für zeitgenössische Musik sowie des Studios für neue Musik. Roman Malyavkin wirkte an Arbeiten berühmter russischer Komponist*innen mit, an genreübergreifenden Produktionen und bei wichtigen Festivals für Musik, Theater und zeitgenössische Kunst. Er hat internationale Wettbewerbe in Litauen und Deutschland sowie verschiedene Musikwettbewerbe in Russland gewonnen.

EN
Roman Malyavkin is a musician. He graduated from Gnessin Academy of Music (Moscow) and is a guest musician with the Moscow Ensemble of Contemporary Music and the Studio for New Music. Roman participated in creations by famous Russian composers, in cross-genre performances and at important festivals of music, theatre and contemporary art. He has won international competitions in Lithuania and Germany and various music competitions in Russia.

Institute of Theatre

DE
Das Institute of Theatre ist ein unabhängiges, nichtstaatliches Programm und Kurator*innenteam, das Research- und Weiterbildungsprojekte im Bereich der darstellenden und bildenden Kunst organisiert. Sein Ziel ist die Förderung und kritische Analyse neuer Formen und Praktiken in der darstellenden Kunst und die Erkundung des Theaters als komplexe, fortschrittliche, der Gesellschaft und Kultur zugehörige Kunstform. Das Institute of Theatre wurde 2012 als Bildungsprojekt des Theaterfestivals und -preises Golden Mask ins Leben gerufen und setzt seine Tätigkeit seit 2021 unabhängig fort. Das Institute of Theatre hat Festivals sowie rund 30 Labore und Researchprojekte zu verschiedenen Themen und Problematiken für öffentliche Programme und internationale Konferenzen organisiert. Es hat zudem verschiedene Tanzprojekte entwickelt und ein Labor für zeitgenössische Tanzformen, SOTA, ins Leben gerufen.

EN
The Institute of Theatre is an independent non-state programme and curatorial team that organises research and professional development projects in performative and visual arts. Its purpose is promotion and critical analysis of new forms and practices in performative arts and studying theatre as a complex, progressive art form that is part of culture and society. The Institute of Theatre was launched in 2012 as an educational project of the professional theatre festival and award Golden Mask and, since 2021, continues its activity independently. The Institute of Theatre has organised festivals, around 30 laboratories and research projects about various topics and problems, public programmes and international conferences. It has also produced various dance projects and launched a laboratory of contemporary form of dance, SOTA.

Medieninhaber und Herausgeber:
ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival; Museumstraße 5/21, 1070 Wien, Austria

T +43.1.523 55 58 / F +43.1.523 55 58-9; info@impulstanz.com impulstanz.com

Redaktion Abendprogramme Sean Pfeiffer & Chris Standfest; Satz (Kern) David Hampel; Art Direction: Cin Cin, cincin.at,
Stephan Göschl, Gerhard Jordan, Jasmin Roth, Print: Druckerei Walla; Bild am Cover: *fractional step* © Rita Denisova; Bild innen: *the whip*

Intendant: Karl Regensburger; Geschäftsführung: Gabriel Schmidinger; Künstlerische Beratung: Chris Standfest,
Michael Stolhofer, Andrée Valentin, Rio Rutzinger, Yasamin Nikseresht, Theresa Pointner

impulstanz.com

in Kooperation mit
mumok

AFF PROJECTS

Stadt Wien Kultur

Bundesministerium
Kunst, Kultur,
öffentlicher Dienst und Sport

Co-funded by
the European Union