

14-02-2016

projectplan Anne Suurendonk
(onderzoeks)project Dansmakers Amsterdam
Young Artfund Amsterdam

Introductie:

De opleiding Jazz Musical Dans aan de Theaterschool heeft mij een goede basis gegeven, maar ik was niet thuis in andermans 'vormen'. Door het lesgeven ontdekte ik een eigen manier van bewegen. Ondanks dat ik uit een andere hoek kom, heb ik veel affiniteit met de 'urban' scene, zowel op het gebied van dans als muziek. In dans zijn de raakvlakken de energie van de bewegingen, de flow en de daarbij komende sensualiteit en explosiviteit. Op muzikaal vlak benader en vertaal ik muziek zoals veel urban dansers dat doen: ritmisch en dynamisch. Door mijn academische achtergrond in combinatie met de urban feel die steeds meer vorm en ruimte begint te krijgen, ontstaat een unieke, natuurlijke fusie en organische danstaal.

Deze danstaal staat centraal in mijn werk, het is mijn signatuur. Eigentijdse muziek beïnvloedt mij en stuurt mijn zoektocht naar bewegingen. Mijn dans komt niet voort uit oude bestaande technieken, maar uit mijzelf, daar ligt een groot deel van de kracht.

Muziek is tot nu toe altijd mijn grootste drijfveer geweest, voor mij als danser en als choreograaf. Wat ik doe komt voort uit mijn liefde voor muziek. Muziek heeft een ongekennde kracht een emotie uit te drukken. En dat is wat ik probeer te doen met dans.

Ik ben nieuwsgierig naar hoe muziek een dramaturgisch kader kan opleveren voor een dansvoorstelling. De muziek in mijn werk dient niet alleen als achtergrond. Ik zoek naar nieuwe manieren om dans en muziek optimaal te integreren om op deze wijze helder te communiceren met mijn publiek. Door de muziek een op zichzelf staande plek in een voorstelling te geven, dient deze als de 'verteller' van een verhaal. Zo denk ik een breder publiek te kunnen bereiken, zoals bijvoorbeeld concertgangers die zich over geven aan een gevoel teweeg gebracht door geluid. Dat is de ervaring die ik het publiek wil geven als ze naar mijn voorstelling gaan.

Wat, waar en wanneer:

Om het muzikale aspect in mijn choreografieën verder te ontwikkelen wil ik leren hoe ik mijn eigen muzikale ideeën kan realiseren, zonder dat ik zelf de uitvoerder ben. Het project zal dus draaien om de dialoog tussen mij en de muzikant. Daarnaast wil ik werken met twee dansers, om uiteindelijk een duet te choreografen, die live begeleid wordt door de cellist. Het project zal plaatsvinden bij Dansmakers Amsterdam. Daar zal ik tijdens het proces gebruik maken van de studio's, en zal het duet gepresenteerd worden. Het project start op 3 maart 2016 (voorbereiding is al gestart), en het resultaat zal gepresenteerd worden op 5 juni 2016. In totaal ga ik, los van de voorbereiding, 22 dagen de studio in.

Voor het project dat ik wil gaan doen, zal ik een samenwerking aangaan met cellist Gábor Hartyáni (Hongarije). Toen ik Gábor een tijd geleden voor het eerst zag cello hoorde spelen, was ik meteen heel erg onder de indruk, en ontroerd. De melancholische melodieën in combinatie met het gebruik van een loopstation en het daarbij komende elektronische en ritmische aspect, maakte het dat ik mijzelf heel erg herkende in zijn muziek. En de droom over een samenwerking was ontstaan.

Gábor: 'For me music is about freedom and sharing: freedom to improvise and play what's on my mind and my heart and to be able to share it with others. My journey in art, music and improvisation is a never ending adventure of exploration and discovery of the world around and inside me. As one of my favorite Hungarian poets said: "travelling in yourself, is travelling the whole universe" (Sándor Weöres)'.
'

Projectdoelstellingen:

Om dit duet tot stand te laten komen ga ik verschillende zaken aandacht geven:

- ik wil dat de muzikant mij meeneemt in het proces hoe hij een muziekstuk componeert, van begin tot eind. Het lijkt mij heel leerzaam en inspirerend om hier meer inzicht in te krijgen. Voor mij zijn dans en muziek onlosmakelijk van elkaar. Ik verwacht de inzichten die ik krijg in het componeren van een muziekstuk, zelf te kunnen gebruiken als choreograaf.
- ik wil samen met de muzikant een muziekstuk creëren. Ik kan muziek maken in mijn hoofd, ik speel alleen geen instrument. Ik wil kijken hoe ik met het gebruik van mijn lichaam en stem kan communiceren wat ik zoek qua geluid. Voorbeeld: ik stel me voor dat we een bepaald uitgangspunt hebben waaruit we vertrekken, bijvoorbeeld een emotie. De muzikant maakt een begin, hij speelt een noot of een melodie, waar ik op reageer. Dit zet hem weer aan tot nieuwe ideeën en zo bouwen we verder.
- ik wil het werken met een loopstation onderzoeken. Met een loopstation neem je 'samples' op, die je daarna meteen kan laten afspelen, laten 'lopen', terwijl je er een nieuwe laag overheen speelt. Met andere woorden; de opgenomen akkoorden hoeven niet meer gespeeld te worden waardoor je vrij bent een ander deel in te spelen, en zo kan je eindeloos doorbouwen tot een veel meer gelaagd, en voller geluid.

Ik maak zelf graag gebruik van elektronische muziek. Het is een genre wat heel erg in ontwikkeling is, maar waar in de dansscene nog niet veel gebruik van wordt gemaakt. Of niet op de manier hoe ik dat zou doen, namelijk de (soms) gecompliceerde ritmes tot in detail fysiek proberen te maken.

De loopstation maakt het mogelijk een meer elektronisch geluid te creëren. Je kan ritmes en beats opbouwen en gebruik maken van effecten.

- vanuit bijvoorbeeld de sounds en samples die we creëren, wil ik op zoek gaan naar bewegingen. Ik wil het onderzoek, wat ik eigenlijk in al mijn werk aan ga, doorvoeren. Het onderzoek naar hoe je muziek, geluid, belichaamt. Het zal een hele andere ervaring zijn dit te onderzoeken met live muziek, en het gebruik van 1 enkel instrument.

- tijdens het gehele proces zullen naast het werken met Gábor, twee dansers aanwezig zijn. Ik zal de dansers gebruiken in mijn zoektocht naar het vormgeven van (nieuwe) bewegingen, geïnspireerd vanuit de muziek. Uiteindelijk wil ik een duet choreograferen, gebruik gemaakt van de bevindingen tijdens het gehele proces. Dit duet zal gepresenteerd worden in een studio, en live worden begeleid door de cellist.

- tijdens het proces zal ik gecoacht worden door verschillende mensen, onder andere door Suzy Blok en Alida Dors. Zowel Suzy als Alida hebben ervaring met het werken met live muziek. Door middel van de feedback van de coaches en de vragen die zij mij stellen, hoop ik helderder te krijgen waarom ik bepaalde keuzes maak en vanuit daar meer verdieping te vinden.

Financieel overzicht:

Vanuit Dansmakers Amsterdam is er €3.000,- voor dit project beschikbaar. Ik hoop dit te kunnen aanvullen met €1.500,- van het Young Artfund Amsterdam. Daarnaast biedt Dansmakers ook artistieke, zakelijke en productionele begeleiding en stelt de beschikbare faciliteiten, zoals studio's, beschikbaar voor dit project. Dit laatste wordt niet zichtbaar in onderstaande begroting.

De eventuele bijdrage van YAA zal samen met de bijdrage van Dansmakers besteed worden op de volgende manier:

Wie	Bedrag	Wat
-----	--------	-----

Anne Suurendonk, choreograaf	€2.000,-	Vorbereidingstijd + gehele project
Gábor Hártyani, muzikant	€900,-	In het begin zal ik intensiever met Gábor werken, maar er zullen ook momenten zijn dat ik alleen met de dansers werk. Ook zullen er een aantal halve dagen voor hem tussen zitten. Ik verwacht opgeteld, 15 dagen met Gábor te werken.
Toon Lobach, stagiair dans	€300,-	
Danser 2	(€300,)/€ 900,-	Ik ga auditeren voor dit project. Als het budget het toe laat, kan ik opzoek gaan naar een professional. Zo niet, zal ik op zoek gaan naar een goeie stagiair. De danser zal niet het gehele proces iedere dag aanwezig hoeven zijn, aangezien ik in dat geval alleen met de muzikant zal werken.
Coaching	€300,-	
Kostuums	€100,-	