

Eva-Maria Schaller

Vestris 4.0

23. 3. 2018, brut im Werk X-Eldorado

She was already moving.

White dance floor, white structures, triangular shaped, in the back, a chair, music stand, a violoncello and a figure in a white onesie with patches in different colours and materials. The light on the stage was a working light. The audience was getting into their seats and she was already moving. In silence. Trying out poses, reminding of photographs, readjusting them, playing with facial expressions, leaving them, walking in a sloppy manner before trying out another pose. Light was getting dimmer.

Getting hit by sound and light as if by a speeding train. Sharp dramatic changes are one of significant tools Schaller uses throughout her whole choreography. The light seems to solidify in its intense shades. Bright red, green, yellow, white, orange, a moving spot light.

Music is bordering on bizarre. An electronic composition by Matthias Kranebitter complemented by Maiken Beer on violoncello doesn't let the audience rest for a minute. Designed not to please but to enhance the dramatic mood of the choreography. The sound is one of music being played backwards, being deconstructed, just as the movement is. It deals with the past. Schaller's movement itself is not very dynamic, but rather shifty. Schaller uses her masterful command of her body to shift, deconstruct and reconstruct with the utmost precision.

The choreography consists of several phrases. They always start and end in a strong, almost sculptural pose and are followed by Schaller walking off stage or in a circle to get into a new position. As expected, the piece ends dramatically and abruptly.

~ Šárka Benedová

Eva-Maria Schaller – Vestris 4.0

23.03.2018

Baryshnikov has been the icon of the classical dance as a technical/acrobatic expression of the past century. He is still today a well known name, also to the newer generations. His fame has spread through the world thanks also to his participation in some films; it's not strange, therefore, that the work of Leonid Yakobson on him, can inspire a young author such as Eva-Maria Schaller, new signature of the Austrian choreography.

The scene is bordered by a white dance carpet. On the bottom left side, the author has positioned a structure formed by white perforated triangles, while on the right side there is a cello resting on the ground. Soon the instrument played by Maiken Beer, produces strident baroque music, compared to the electronic score with which it merges simultaneously. The two blend together, are giving rise to a third score, ready to reread today the famous figure of the dancer Auguste Vestris, who inspired the work of Baryshnikov. The fame of both, also known as dance gods from different eras, is the author's starting point for analyzing and decoding the language of the dance, from the male technique's point of view. Her research analyzes the innovation that Auguste Vestris already implemented in his time - which is to investigate three different characters inherent the expressive substance of dance (sérieux, demi-caractère and comique).

The show consists of several episodes marked by lights of very clear colors in which the body of The show consists of several episodes marked by lights of very clear colors in which the body of Eva-Maria stands out particularly as the white of the suit she wears, absorbs the color value of the scene. The structure is the starting point of each episode, as if, leaving the scenic rectangle, the author took distance, or could observe what she just danced.

Eva-Maria's body adheres, step by step, the fragmentation of the sound, producing a variety of physical actions that self-generate, one into the other. A continuous sequence. As in the original solo signed by L. Yakobson - the mimic action of Eva-Maria's Vestris 4.0 is well marked, impactful and effective. She examines the importance of the facial mimic, one of the elements of the Auguste Vestris reform of the eighteenth century.

At the end of the show, as Eva's body movements slow down, also the story of Vestris fades away, leaving us with the idea of a show that wants to unveil dance history.

Matilde Ceron

Eva-Maria Schaller, Vestris 4.0, 23.03.2018

Die Tanzperformance beginnt schon beim Einlass. Im Dunkeln sieht man die Solistin, Eva-Maria Schaller, verschiedene Bewegungsmuster aus dem Ballett und dem Barock, wie auch Alltagsgesten, tanzen.

Das Bühnenbild ist simpel, weißer Tanzteppich, ein Cello rechts hinten und aus der linken hinteren Ecke sieht man Abstrakte Formen hinauspurzeln. Obwohl alle Objekte fest, also nicht in Bewegung sind, hat es doch den Anschein als würden sie gerade von einer überfüllten Abstellkammer herausfallen.

Plötzlich ertönt eine dramatische teilweise sehr aggressive Musik, die einem einen Schauer über den Rücken ziehen lässt. Es klingt fast so als würde ein Musikstück rückwärts gespielt werden, das durch eine Cellistin, live, unterstützt wird.

Eva-Maria tanzt dazu beziehungsweise, wirkte es so, also würde sie sich in schon bestehende Formen hineinbewegen, die sie nie in ihrer Ganzheit, erreichen kann. Alles wirkt verzehrt, abstrakt und unharmonisch. Sehr stark unterstützt wird es durch die Musik und durch ihre dramatischen und theatralischen Gesten und Grimassen, die immer wieder in Erscheinung treten.

Wie im Collagenprinzip, zeigt sie Abschnitte oder gar Bruchstücke eines verloren gegangenen Ganzen. Ihre Bewegungen scheinen aus vergangener Zeit zu stammen, fast schon so als würde sie ihren Körper zur Verfügung stellen, um Erinnerungen auszudrücken. Jede weitere Episode trägt dazu bei, die Harmonie im ungewöhnlichen und „nicht schönem“ zu sehen.

Mit immer extremer werdenden Gesichtsausdrücken schafft sie eine ungewöhnliche Klarheit, die eine Art Gefühlschaos herbeibeschwört. Soll es nun lustig, traurig oder gar eklig sein?

Ein wenig wie der Joker bei „The Dark Knight“ sagt; „Why so Serious?“

Die Verstörung nimmt ihren Höhepunkt als sie beginnt zu lachen. Dann beginnen die Bewegungsmuster sich wieder zu verzehren. Als könnte sie nicht mehr als Gefäß der Erinnerung dienen und dabei immer mehr eine andere, etwas erschöpfte Maria-Schaller, vielleicht die wahrhaftige, zu erkennen ist.

Ein Kampf zwischen loslassen und anhaften durchzieht das Ende bis sie zu Boden geht und wie eine Skulptur regungslos liegen bleibt. Die Stille im Raum lässt vergangene Bewegungen noch nachwirken. Es scheint als müsse man erst in der Gegenwart ankommen.

Eva-Maria Schaller ist damit eine spannende Performance gelungen, in der ihre körperliche Ästhetik wie auch ihre Tanztechnik ganz stark zu erkennen sind und ihr Potenzial als Künstlerin hervorhebt.

Carlos Diaz

Die Kritik ist im Rahmen der Schreibwerkstatt imagetanz 2018, einer Kooperation von MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) und brut Wien, entstanden.

Eva- Maria Schaller

Vestris 4.0

Vom 24.03.2018

Verfasst von Lucia Müllauer

Das Publikum betritt den Saal in dem die Tänzerin Eva- Maria Schaller sich bereits auf weißem Tanzboden bewegt.

Kostüm und Bühnenbild sind ebenso weiß. Im linken hinteren Eck befindet sich eine Ansammlung zusammengesetzter, ineinander verschachtelter kleine Dreiecke. Auch die Tänzerin trägt die Dreiecksform aufgemalt auf ihrem Gesicht.

Der Körper beginnt sich in verschiedene Positionen zu formen, die den Tanz von Auguste Vestris, einem Tänzer des 18. Jahrhunderts imitieren.

Das Licht, das aus verschiedenen Ecken kommt, wechselt fortwährend seine Farbe. Der/ die Zuschauer*in bekommt das Gefühl, ständig in einem anderen Setting zu sein.

Grimassen werden zu musikalischen Grimassen. Musik, die kaum unseren Hörgewohnheiten entspricht, manifestiert sich laut und aufdringlich im Raum. Gespielt wird diese von der Cellistin Maiken Beer, die im Bühnenraum Platz nimmt, während sich der Musiker Matthias Kranebitter hinter dem Publikumsraum befindet.

Der Versuch ein jahrhundertealtes Stück in die heutige Zeit zu holen und es zu neu zu konstruieren, ist Eva- Maria Schaller leider nicht gelungen. Bewegungsqualität, beziehungsweise Gesichtsausdruck bleiben durchwegs ähnlich, wie in der Choreografie von Leonid Yacobson. Der Unterschied besteht darin, dass die tänzerische Darbietung von Auguste Vestris damals eine präzisere und damit eine ansprechendere war.

Nicht nur die choreografische Arbeit ist nicht gut durchdacht. Das Licht, welches unter anderem am Boden zwischen Publikum und performativem Raum platziert ist, stellt eine Barriere zwischen Zuschauer*innen und Tänzerin her.

Die Möglichkeit, sich mit den Geschehnissen auf der Bühne einzuschwingen und in diese einzutauchen, wird dadurch erschwert, dass weder die Tänzerin, noch das kreierte Setting dazu einladen.

Ein Versuch, der im ‚braven Terrain‘ bleibt, ohne dabei, wie es bei Yacobson für die damalige Zeit der Fall war, alte Muster loszulassen und Masken abzulegen.

Die Kritik ist im Rahmen der Schreibwerkstatt imagetanz 2018, einer Kooperation von MUK (Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien) und brut Wien, entstanden.

Vestris 4.0

Dancer: Eva-Maria Schaller

Shirui Wu, 25.März.2018

The products of each era can always reflect the characteristics of that era. Take these products to the present. What way to make these products not just live in those days. When we let this products add to modern understanding of it. What kind of expression would it have? *Vestris 4.0* will tell you.

The first thing came into view was a white stage floor and large paper-cut at the left corner of stage. Right rear of stage was the Cello. It's stage design looked pure and it was a sense of combination of classical and modern.

In a brighter light. We could see the quality of movements of the dancer Eva-Maria Schaller seemed familiar and unfamiliar. She moved like an 18th-century ballerino and slow at first and often end in squats or half-point. Each time she could be very stable stop, whenever people thought she ends up in ballet pose, she changed at the last second and used the fingertips and toes as the point of strength to drive the whole body muscles suddenly relax. This was a fresh sample of movements! It wasn't long before, a loud noise broke out. After cellist Maiken Beer walked in, waves of disorderly music on the field came out. The choreography seemed deliberately to make the music unmelodious, it changed people's view of the dance music in the past. The sound of the cello was vaguely heard in electronic music. Lights changed colors about every minute, from plum red to orange to yellow.

Not only this surprised, also she used some drama ways to express. For example, when one beam of light on Eva, she reached into the air in longing; several times she gave out cold laughter and sudden loud noises throughout the scene. These ideas caused the climax of the piece. I couldn't forget, one moment succeeded in drawing the audience's attention was that Eva-Maria opened her mouth to move. Her shape of the whole body language was very much like the feeling that people who have been locked up in the painting for a long time have finally come out. At the end, a glare of white light and a screeching noise ended the whole dance.

The almost full audience cheered and threw flowers to the stage. Eva-Maria made a deep thinking about the dance from the inside out. She opened a door of "dare to act", "dare to express", perhaps this is the attitude of art that present people should have.