de spil

MONKEYMIND COMPANY & UNMUTE DANCE COMPANY / LISI ESTARÀS

WHAT WE CAN DO TOGETHER

Woensdag 22 april om 20u in de Schouwburg –
Inleiding om 19u15 door Sara Vanderieck - Einde om 21u15

'What We Can Do Together', een inclusieve dansvoorstelling

Sinds 2016 richt Estaras zich op inclusieve danspraktijken en het samenwerken met dansers met diverse mogelijkheden. Haar project 'What We Can Do Together' bouwt voort op deze visie. De creatie van de voorstelling begon in 2022 met een residentie in Bloemfontein, Zuid-Afrika, waar Estaras samenwerkte met dansers van het MonkeyMind gezelschap uit Gent en de Unmute Dance Company uit Kaapstad.
Deze inclusieve voorstelling met 8 dansers uit België en Afrika, met en zonder beperking, toont hoe "niet-normatieve bodyminds" – waarbij lichaam en geest als een eenheid worden gezien – nieuwe creativiteit en schoonheid kunnen opleveren. Het werk onderzoekt hoe dans de grenzen van communicatie kan verleggen en nodigt het publiek uit om voorbij beperkingen te kijken en schoonheid te ontdekken in diversiteit. Door gesproken taal, gebarentaal, dans, humor en poëzie te combineren, biedt 'What We Can Do Together' een diepgaande oefening in het begrijpen van elkaar zonder te streven naar absolute duidelijkheid.

Een kort interview met Lisia Esteras biedt een tip van de sluier over deze bijzondere voorstelling.

De titel 'What We Can Do Together' – wat betekent dat voor jou?
"Voor mij ging dit proces echt over wat we samen kunnen doen. Wanneer je deze diverse groep ziet, lijkt het misschien een uitdaging om gezamenlijk iets te creëren, maar op het podium tonen ze hoe dat wél mogelijk is. Het podium biedt een open ruimte waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden die in het dagelijks leven zelden gebeuren. Door de manier waarop onze maatschappij is ingericht, ontmoeten mensen met een beperking en mensen zonder beperking elkaar amper. Het voelt soms alsof we in aparte bubbels leven. Zelf kom ik in mijn dagelijks leven weinig in contact met mensen met bijvoorbeeld het syndroom van Down. Maar in een creatief proces gebeurt dat wél, en ik vind die samenwerking ongelooflijk verrijkend.
Voor mij ligt schoonheid in het unieke, in het verschil, in datgene wat niet volgens de norm is. In deze groepsvoorstelling bouw ik verder op dat idee. De diversiteit in fysieke mogelijkheden, achtergronden en expressie van de mixability dansers ís de aansturende kracht van het werk.
Tegelijkertijd is het doel dat de toeschouwers de verschillen, beperkingen of fysieke condities van de dansers vergeten. Dit vraagt om een oefening in het loslaten van wat we wel en niet kennen, en het openstaan voor een nieuwe wereld die zich op scène ontvouwt"

Hoe zou je de dans beschrijven die we op het podium te zien krijgen? Wat typeert de bewegingstaal in deze voorstelling?
"Op scène zie je dans die wordt gevormd door het idee van bewegen van A naar B, een concept dat een grote rol speelt in mijn werk. Het draait om hoe ieder individu op zijn eigen manier een plek of doel bereikt. Wat ik interessant vind, is hoe elk lichaam zijn unieke weg ontdekt en een taak vertaalt op een persoonlijke manier. Er is geen vaste of juiste manier om ergens te komen, en juist die vrijheid maakt het werk divers en krachtig.
De scenografie ondersteunt dit proces door een open landschap te creëren waarin de dansers kunnen experimenteren, zich aanpassen en nieuwe mogelijkheden kunnen ontdekken. Het is niet alleen een fysieke ruimte, maar ook een mentale ruimte die uitnodigt tot onderzoek en verbinding.
In deze voorstelling is er ook ruimte voor vertraging – niet als een bewuste keuze om langzamer te werken, maar als een manier om dingen de tijd te geven die ze nodig hebben. Soms duurt een beweging langer, en dat vraagt om wachten, aanpassen en observeren. Dat wachten op elkaar creëert momenten van contemplatie, zowel voor de dansers als voor het publiek. Het maakt het proces zelf net zo belangrijk als het eindresultaat."

Lisi Esteras
Lisi Estaras is een Argentijnse danseres en choreografe, geboren in 1971 in Córdoba, Argentinië. Ze begon haar dansopleiding in haar geboortestad en vervolgde haar studies aan de Rubin Academy of Music and Dance in Jeruzalem, Israël. Na haar studie trad ze toe tot de Batsheva Dance Company in Tel Aviv, waar ze vijf jaar danste. Sinds 1997 is Estaras werkzaam als danseres en choreograaf in België.
In 2016 creëerde Estaras de voorstelling 'Monkey Mind' voor Platform-K, met drie dansers met het syndroom van Down. Die voorstelling betekende meteen ook de oprichting van haar eigen inclusieve dansgezelschap MonkeyMind Company. Bovendien inspireerde dat project ook haar onderzoek aan de AP Hogeschool, gericht op kinesthesie, empathie en spiegelneuronen.
Tot haar recentste werk behoren onder andere '#THISISBEAUTY' (2022), een solo die zijn avant-première beleefde tijdens het festival Bits of Dance in KAAP, Brugge. In datzelfde jaar opende ze het seizoen van de Vlaamse Opera met 'A Bigger Thing', een grootschalige productie met meer dan 50 performers van diverse achtergronden.
In 2024 creëerde ze 'Crudo', een samenwerking met Pierre Muylle en Klaus Compagnie, geproduceerd door laGeste en gepresenteerd tijdens Bijloke Wonderland in Gent. Later dat jaar bracht ze 'La cosa en sí', een creatie voor PUCP in Lima, die werd uitgevoerd tijdens het Festival Cuerpo.
Estaras blijft naast het choreograferen actief met het geven van workshops en masterclasses rond haar MonkeyMind-methode en inclusieve praktijk.
Tekst: Louise Raes

Credits
Concept & choreografie: Lisi Estaras en Hannah Bekemans, Nadene McKenzie, Elie Tass, Andile Vellem, Joseph Tebandeke, Zoë Chungong, Sophie Warnant en Julia Luna Dierens – Dans: Hannah Bekemans, Nadene McKenzie, Elie Tass, Andile Vellem, Dora Almeleh, Adonis Nébié, Sophie Warnant & Musa Motha – Assistentie: Hannah Bekemans & Marjan Colombie – Dramaturgie: Sara Vanderieck – Muziek compositie: Gabriel Chwojnik – Lichtontwerp, scenografie & techniek: Helmut Van den Meersschaut – Geluids: Pepijn Mesure – Kostuums & scenografie: Louis Verlinde - Company management, tour- en production management Nicole Petit – Productie: MonkeyMind vzw/MonkeyMind Company Gent & Unmute Dance Company, Kaapstad - Coproductie: Charleroi danse - centre chorégraphique de Wallonie – Bruxelles ; December Dance Festival Brugge ; Dorky Park in residentie in Volksbühne Berlin ; Festival van Vlaanderen Gent ; Perpodium vzw - Met de steun van Stad Gent, de Vlaamse Overheid – Cultuur en de Tax Shelter maatregel van de Belgische Federale Overheid via Flanders Tax Shelter met de steun van STUK Leuven (residentie) & laGeste (studiogebruik) – Met dank aan Platform K, Gent (B)

Binnenkort in De Spil

ALEXANDER VANTOURNHOUT / NOT STANDING // FRAMES
Vrijdag 19 en 20 juni in 't wilde weg

Hoe bepalend is een kader voor een schilderij? Wat als je het kader weghaalt? Of omgekeerd: wat als je het kunstwerk weghaalt en enkel naar het kader kijkt?
Alexander Vantournhout en zijn drie mede-performers bouwen veranderende lichaamsculpturen in reuzegrote kaders. Lichamen verstrengelen, hangen aan en klimmen op de kaders, wandelen ondersteboven. De toeschouwer kan van voren, opzij en zelfs van onderaf kijken. Perspectieven kantelen, fysieke logica lijkt te verdwijnen.

Frames' nodigt je uit op een parcours in Roeselare langs choreografische installaties die kunst en kijkperspectieven uitdagen en vermengen tot fysieke poëzie in de openbare ruimte.

In het afgelopen decennium creëerde Roeselarenaar Alexander Vantournhout een impressionant en divers oeuvre. Met 'Frames' breit hij een vervolg op de locatievoorstelling 'SCREWS' (2019) die erg gesmaakt werd op de groote stooringe.