

sasha waltz & guests

Entwicklung der choreographischen Oper

Für Sasha Waltz liegt der Fokus ihrer künstlerischen Arbeit in der Verknüpfung verschiedener Genres und Gattungen und dem Dialog zwischen den Disziplinen und Künsten. Dabei entstanden so unterschiedliche Projekte wie »Dialoge '99« im Jüdischen Museum, »Dialoge 17-25/4« rund um den Mendelsohn-Bau am Lehniner Platz und die choreographische Installation »insideout«.

Mit der Schubert-Adaption »Impromptus«, die im Jahr 2004 uraufgeführt wurde, wandte sich Sasha Waltz zum ersten Mal der klassischen Musik zu. Damit war eine neue Phase ihres Schaffens eingeleitet. Die Inszenierung einer Oper bildete für sie einen folgerichtigen Schritt: Bei dem Projekt »Dido & Aeneas« (Musik: Henry Purcell) 2005 stand die choreographische Umsetzung und Erweiterung der Mittel des Musiktheaters um theatrale Ansätze des Tanzes im Mittelpunkt – eine für die Oper neuartige Verschmelzung von Tanz, Gesang und Musik. Sänger und Choristen wurden Teil einer Gesamtchoreographie, die alle aus ihren ursprünglichen Funktionen herauslöste.

Mit ihrer zweiten Opernchoreographie »Medea« zur Musik von Pascal Dusapin und dem Text von Heiner Müller sowie »Roméo et Juliette« zur Dramatischen Sinfonie von Hector Berlioz für die Pariser Oper entwickelte Sasha Waltz die von ihr begründete choreographische Oper 2007 weiter.

Das 2008 in Frankfurt uraufgeführte Werk »Jagden und Formen (Zustand 2008)« von Wolfgang Rihm in Zusammenarbeit mit dem Ensemble Modern markiert eine weitere Etappe in der Erarbeitung zeitgenössischer Konzertformen von Sasha Waltz, ebenso wie die choreographischen Opern »Passion« (Musik: Pascal Dusapin) sowie »Matsukaze« (2011) zur Komposition des japanischen Komponisten Toshio Hosokawa. 2012 entstand das choreographische Konzert »gefaltet« für acht Tänzer und vier Musiker, eine Zusammenarbeit mit dem französischen Komponisten Mark Andre. Durch den Einbezug der Instrumentalsolisten in den Entstehungsprozess des Stücks bekam das Zusammenspiel von Tanz und Musik in »gefaltet« noch einmal eine neue Dimension.

Zur Zeit zeigt Sasha Waltz ihre neueste choreographische Oper »Orfeo« zur Musik von Claudio Monteverdi, in der verschiedene Stränge ihrer bisherigen Arbeit zusammenlaufen: Nach der Auseinandersetzung mit dem Orpheus-Mythos in Pascal Dusapins Kammeroper »Passion« knüpft Sasha Waltz nun wieder am barocken Ursprung an und integriert ebenso den Chor und die Gesangssolisten in die Bewegungen, als auch die Tänzer in das musikalische Geschehen. Musik und Tanz gehen so noch einmal eine neue Verbindung im genreübergreifenden Werk von Sasha Waltz ein.

The Development of the Choreographic Opera

Sasha Waltz focuses on combining different genres and on promoting dialogue between the various disciplines and arts in her works. This approach led to the creation of projects such as »Dialoge '99« in the Jewish Museum Berlin, »Dialoge 17-25/4« at the Mendelsohn-Bau at Lehniner Platz, Berlin, and the choreographic installation »insideout«.

Sasha Waltz first turned to classical music with »Impromptus«, a Schubert adaptation, which premiered in 2004. This marked the beginning of a new phase of her oeuvre; the logical next step was to stage an opera. Her 2005 project »Dido & Aeneas« (music: Henry Purcell) focused on the choreographic production and on expanding the possibilities of musical theater with the help of theatrical approaches to dance – a new kind of fusion of dance, song and music in opera. The soloists and choir members formed part of an overall choreography which dissociated them from their original functions. Sasha Waltz continued her work on choreographic operas in 2007 with a second opera, »Medea«, with Pascal Dusapin's music and Heiner Müller's libretto, and Hector Berlioz's dramatic symphony »Roméo et Juliette« for the Paris Opera.

»Jagden und Formen (Zustand 2008)« by Wolfgang Rihm in collaboration with the Ensemble Modern, which premiered in Frankfurt in 2008, marked a further stage in Sasha Waltz's development of contemporary concert forms, together with the choreographic operas »Passion« in 2010 (music: Pascal Dusapin) and »Matsukaze« (2011) with music by the Japanese composer Toshio Hosokawa. Sasha Waltz created the choreographic concert »gefaltet« for eight dancers and four musicians in 2012 in collaboration with the French composer Mark Andre. The instrumental soloists were involved in the creation of the piece, which gave yet another new dimension to the interaction of dance and music in »gefaltet«.

Sasha Waltz presented her most recent choreographic opera, »Orfeo«, with music by Claudio Monteverdi in 2014. »Orfeo« combines various strands of her work to date; following her work on the myth of Orpheus in »Passion«, the chamber opera by Pascal Dusapin, Sasha Waltz returns to its Baroque origins and incorporates the choir and the soloists into the movements, as well as the dancers into the musical events. Sasha Waltz's cross-genre work thus succeeds in fusing music and dance in a radically new manner.