

1st INTERNATIONAL SCREENDANCE FESTIVAL FREIBURG

SCREENING III – WILIS - NATURE SPIRITS FROM THE BLACK FOREST

1. ORIENTATION

Direction Seth Myers & Sarah Stolar | USA 2018 | 0:02:53

ORIENTATION explores the visual relationships between darkness and light, nature and grace, time and space, dream and waking state, figure and landscape. The audience is challenged to work through this enigma.

ORIENTATION erforscht die visuellen Beziehungen zwischen Dunkelheit und Licht, Natur und Anmut, Zeit und Raum, Traum- und Wachzustand, Figur und Landschaft. Das Publikum ist dazu angehalten, dieses Rätsel zu lösen.

Choreography Sarah Stolar **Editing** John Spencer

Co-creator Seth D. Myers is an American artist and filmmaker. Myers' creative work is driven by personal inquiries into social behavior and psychological space. Collaborator Sarah Stolar is an interdisciplinary artist who works from a strong psychological and female perspective. Most recently, their newest video series, RIBBONS 1-6, has been selected for exhibition at Currents New Media International Festival in Santa Fe, New Mexico.

Seth D. Myers ist ein US-amerikanischer Künstler und Filmemacher. Die kreative Arbeit von Myers wird durch persönliche Untersuchungen zu sozialem Verhalten und psychologischem Raum vorangetrieben. Die Mitarbeiterin Sarah Stolar ist eine interdisziplinäre Künstlerin, die aus einer starken psychologischen und weiblichen Perspektive arbeitet. Ihre neueste Video-Serie, RIBBONS 1-6, wurde im Juni letzten Jahres in New Mexico beim Currents New Media Festival aufgenommen.

2. VILIFEMME

Direction Clare Schweitzer | USA 2019 | 0:02:44

Exploring the role of the forest in the story of Giselle – is it a prison for women who shun society's morality, or is it a space of liberation for women who refuse to conform to unreasonable societal standards? A place where women own their shame and find liberation.

Welche Rolle spielt der Wald in der Geschichte von Giselle? Ist er ein Kerker für Frauen, die gesellschaftliche Moral meiden, oder ist er ein Ort der Befreiung für Frauen, die sich nicht an unsinnige Standards halten wollen?

Choreography, Editing Clare Schweitzer & dancers **Dance** Arielle Cole, Sarah Hartman, Jessica De Franco, Zahna Simon, Thea Patterson, Nicole Maimon **Music** Adolphe Adam Ambrose Thomas

Clare is a practitioner and researcher of screendance and is continuously reexamining both her own practice and the practices of the field at large. She received her MA from the London Contemporary Dance School, focusing her dissertation research on contextual examinations of screendance festivals. In her creative work, Clare is interested in exploring universal predicaments through intimate and often humorous frames. Her films have been screened internationally at festivals such as Muestra Movimiento Audiovisual, and dança em foco and she has presented research at the Light Moves Symposium of Screendance.

Clare ist eine Screendance-Praktikerin und -Forscherin und überprüft kontinuierlich sowohl ihre eigene künstlerische Praxis als auch die Praktiken des Screendances insgesamt. Sie erhielt ihren MA von der London Contemporary Dance School. Ihre Dissertationsforschung konzentrierte sich auf kontextuelle Untersuchungen von Screendance-Festivals. In ihrer kreativen Arbeit interessiert sich Clare dafür, universell scheinende Prädikamente auf intime und oft humorvolle Art und Weise zu erkunden. Ihre Filme wurden international auf Festivals wie Muestra Movimiento Audiovisual und dança em foco gezeigt und sie präsentierte auf dem Light Moves Symposium of Screendance ihre Forschung.

3. 4:44

Direction Lindon Shimizu | FIN 2019 | 0:04:44

A Japanese legend says that if you look into a mirror at 4:44 AM a portal to another dimension opens. During 4 minutes and 44 seconds Giselle dances the echo of her soul in Wili-form.

Einer japanischen Legende nach öffnet sich ein Portal zu einer anderen Dimension, wenn man um 4:44 Uhr morgens in einen Spiegel schaut. Während 4 Minuten und 44 Sekunden tanzt Giselle in Wili-Form das Echo ihrer Seele.

Choreography, Music Lindon Shimizu & Mira Myllys **Dance** Mira Myllys **Editing** Lindon Shimizu

Lindon Shimizu was born in Porto Alegre, Brazil. He is a live and video artist and movement teacher. He has been between Brazilian and Japanese culture in his entire life. He has a license

degree in Theatre. His background are in Japanese martial arts, cinema, physical actor training, contemporary dance and somatics. Currently living in Finland, he is interested in the dialogue of an ethical-aesthetical-political-body, as a strategy of being and creating. Playing between what is private and public in its creation.

Lindon Shimizu wurde in Porto Alegre, Brasilien geboren. Er ist Live- und Videokünstler und Bewegungslehrer. Sein ganzes Leben war von der brasilianischen und japanischen Kultur geprägt. Er hat einen Abschluss in Theaterwissenschaft. Sein Hintergrund sind japanische Kampfkünste, Kino, Schauspiel-Körpertraining, zeitgenössischer Tanz und Somatik. Der heute in Finnland lebende Künstler interessiert sich für den Dialog eines ethisch-ästhetisch-politischen Körpers als Strategie des Seins und Schaffens. Sowie dem Spiel zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen in seiner Entstehung.

4. NIGHT WANDERER

Direction Blas Payri | ESP/FRA 2018 | 0:04:00

OUT OF COMPETITION

A screendance inspired by the myth of the Wilis.
Eine Screendance, inspiriert vom Mythos der Wilis.

Dance Lorenza Di Calogero **Editing, Music** Blas Payri

Blas Payri is a sound and video artist, professor of Audiovisual Communication at Universitat Politècnica de València (UPV), and expert in film editing and post-production techniques. He is also Jury member for the 1st INTERNATIONAL SCREENDANCE FESTIVAL FREIBURG.

Blas Payri ist Klang- und Videokünstler, Professor für Audiovisuelle Kommunikation an der Universitat Politècnica de València (UPV) und Experte für Filmschnitt und Post-Produktionstechniken. Er ist zudem Jurymitglied des 1. INTERNATIONAL SCREENDANCE FESTIVAL FREIBURG.

5. UUSIMINEN 0°22' WEST 48° 49' NORTH

Direction Company Eteile & Justine Haelters | FRA 2017 | 0:06:30

The birch tree (betula), mainly present in Finland, was considered a tree of light, of the cosmic and the sacred, possessing vital energy by ancient Nordic civilizations. The trees and a moving body try to awaken the traces of this sacred natural environment.

Die hauptsächlich in Finnland vorkommende Birke „Betula“ galt den alten, nordischen Völkern als Baum des Lichtes, des Kosmischen und des Heiligen, voller Lebensenergie. Ein sich bewogender Körper und die Bäume versuchen, die heiligen Spuren dieser natürlichen Umgebung erneut zu wecken.

Choreography Elsa Deslandes & Justine Haelters **Dance** Elsa Deslandes **Editing, Music** Justine Haelters

French video artist Justine Haelters likes multidisciplinary approaches. She studied cinema and theatre at the University of Caen (Maîtrise-2005), became a comedian in experimental forms, then enrolled in 2012 in an art school (ESAM Caen) and got a DNSEP in 2017. Her taste for theatre, visual arts and other disciplines are part of her aesthetics and artistic work. Without a pre-established scenario, her cinematographic work is built through the experimentation of forms while filming and it finds its own logic during editing. She also works in collaboration with artists from other artistic disciplines. This is how her meeting with Elsa Deslandes gives birth to videodance projects.

Die französische Videofilmerin Justice Haelters arbeitet gerne interdisziplinär. Sie studierte Filmkunst und Theater an der Universität in Caen (Master 2005), war Komikerin und schauspielerte und schrieb sich 2012 an der Kunstakademie (ESAM Caen) ein und erhielt 2017 ihr Diplom. Ihre Vorliebe für Theater, bildende Kunst und andere Disziplinen sind Teil ihrer Ästhetik und künstlerischen Arbeit. Ihre filmischen Arbeiten entstehen durch das Experimentieren, ohne ein im Voraus festgelegtes Drehbuch und finden ihre eigene Logik während des Filmschnitts. Durch ihre interdisziplinäre Arbeit lernte sie Elsa Deslandes kennen und produzierte mit ihr weitere Video und Tanz Projekte.

6. BOIS BLESSÉ (WOOD HURT)

Direction Marion Sciuto | FRA 2018 | 0:04:37

Black, the wood from the pine rises | The sun, muffles in your branches | You burn from the inside, fervent | I split a bucket of light on your body | I tried to figure out if you were still alive | I tracked you and you fled.

Schwarz, das Kiefernholz erhebt sich | Die Sonne erstickt in deinen Ästen | Du brennst von innen | Ich habe einen Eimer Licht auf deinen Körper gegossen | Ich habe versucht herauszufinden, ob du noch lebst | Ich habe dich verfolgt, du bist geflohen.

Choreography, Dance Annabelle Chassaing **Editing** Marion Sciuto **Music** Pierrick Bacher (NohOi)

Marion SCIUTO is a French photographer and director of dancing videos since 2016. After graduating from Cinema studies at Toulouse (France) ENSAV School, the young director experimented in the field of the body and its representation. Taking inspiration from both the cinema's language guidelines and those of dancing, she works on an audiovisual media art that revolves around movement, cuts and lights. Her first and most intent is to describe an emotion allying cinema and dancing.

Marion Sciuto ist seit 2016 Fotografin und Videodance-Regisseurin. Nach ihrem Filmstudium an der ENSAV in Toulouse (Frankreich) experimentiert die junge Regisseurin mit dem Verhältnis zwischen Körper und Bild. Inspiriert von den Sprachcodes des Filmbereichs und des Tanzes, arbeitet sie an audiovisueller Kunst rund um Bewegung, Schnitt und Licht. Ihre erste Absicht ist immer, eine Emotion durch die Allianz von Film und Tanz zu vermitteln.

7. ÑUU SAVI

Direction Paulina Ruiz Carballido | MEX 2018 | 0:06:38

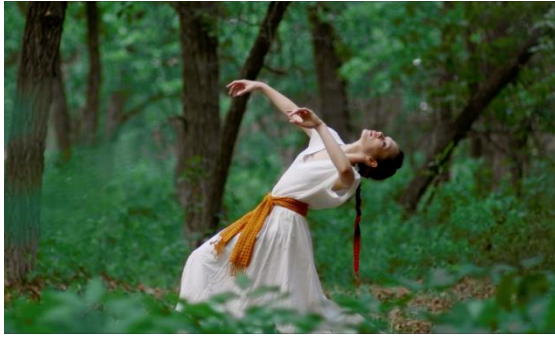
Inspired by the figure of chilolo in the Mixtec culture and the notion of roots ÑUU SAVI is a fictional dance portrait of a spirit reaching for its roots in a magic forest in resonance with the nature spirits.

Inspiriert von der Chilolo-Figur der Mixtec Kultur und von dem Begriff der Wurzeln wird ein fiktives Tanzporträt eines Geistes erzählt, der seine Wurzeln in einem Zauberwald in Resonanz mit den Naturgeistern sucht.

Choreography Paulina & Eduardo Rucarba **Dance** Eduardo Ruiz Carballido **Editing, Sound** Paulina Ruiz Carballido **Music** Saúl Santos Ruiz

Paulina Ruiz Carballido (MX-FR) is a multidisciplinary artist. She holds a BA in Dance (2009) from UDLAP México, a Master's degree in Dance Research (2013) from Paris 8 University in France and a D.E. Dance Teacher - organized by Centre National de la Danse - (Pantin) Training and Pedagogy Department (2014-2015). Paulina is associate artist at Agite y Sirva Screendance Touring Festival and at Collectif VIDDA (FR). She co-directs LA CREACIÓN HÍBRIDA EN VIDEODANZA, the first printed and digital compilation - 5 Volumes of essays, texts and photographs of Screendance in México.

Paulina Ruiz Carballido (MX-FR) ist eine multidisziplinäre Künstlerin. Sie hat einen BA in Tanz (2009) von UDLAP México, einen Master-Abschluss in Tanzforschung (2013) von der Universität Paris 8 in Frankreich und einen D.E. als Tanzlehrer - organisiert vom Centre National de la Danse - (Pantin) Training und Pädagogikabteilung (2014-2015). Paulina ist assoziierte Künstlerin beim Agite y Sirva Screendance Touring Festival und beim Collectif VIDDA (FR). Sie ist Co-Regisseurin von LA CREACIÓN HÍBRIDA EN VIDEODANZA, der ersten gedruckten und digitalen Zusammenstellung - 5 Bände Essays, Texte und Fotos von Screendance in Mexiko.

8. TEJIDO

Direction Philippe-Alexandre Jacques | CAN 2018 | 0:05:38

Using the medium of dance and film a story of destabilization through loss and empowerment through cooperative action is told. Made in consultation with Trama Textiles, a Guatemalan weaving cooperative.

Mittels Tanz und Film wird eine Geschichte über Destabilisierung durch Verlust und über die Ermächtigung durch kooperatives Handeln erzählt. In Kooperation mit Trama Textiles, einer guatemaltekischen Webgenossenschaft.

Choreography Philippe-Alexandre Jacques **Dance** Sophia Lee, Katie Bonnell, Yosuke Mino, Yayoi Ban **Editing** Matt Schween **Music** Contrast (for Marimbaphone) Composed by Edgar Guggeis

Philippe-Alexandre Jacques is an independent dance artist who strongly believes in activism. He is a graduate as well as past employee of the Royal Winnipeg Ballet School. His latest projects include creating TEJIDO which is about cooperative action, the 360 degrees movie HORIZONS, which has been created for the 150th celebrations of Canada, and a project for Teater Interakt for “Ingen frågar, så jag låtsas att jag förstår” about living in Sweden after migration. Jacques also works as a performer and educator. Learn more at pa-j.com.

Philippe-Alexandre Jacques ist ein unabhängiger Tanzkünstler, der fest an den Artivismus glaubt. Er ist Absolvent und ehemaliger Mitarbeiter der Royal Winnipeg Ballet School. Zu seinen jüngsten Projekten gehören die Schaffung von TEJIDO, bei dem es um kooperatives Handeln geht, der 360-Grad-Film HORIZONS, der im Zuge des 150. Geburtstag Kanadas entstand und ein Projekt für Teater Interakt für "Ingen frågar, så jag låtsas att jag förstår" über das Leben in Schweden nach der Migration. Jacques arbeitet auch als Performer und Pädagoge. Erfahren Sie mehr unter pa-j.com.

9. BREATHE

Direction Nicola Hepp | NLD 2018 | 0:01:10

BREATHE is an exploration of the fragility of the mind, a moment of turning an inside out. Inspired by the myths of the Skogsrå – the Scandinavian counterpart to Wilis – a young woman overwhelmed by panic and fear deals with her inner demons.

BREATHE untersucht die Fragilität des Geistes. Ein Inneres wird nach außen gekehrt. Inspiriert von den Mythen der Skogsrå – dem skandinavischen Pendant zu den Wilis – wird eine von Panik und Angst überwältigte junge Frau gezeigt, die versucht, mit ihren inneren Dämonen umzugehen.

Choreography, Dance Celinne Moza **Editing** Nicola Hepp **Music** Koen van Baal

Educated in Sweden, Switzerland and The Netherlands, Nicola Hepp obtained her Master in Choreography and New Media at the Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten in 2006. Her live performances have involved video and projections since 2003. Nicola's choreographies and screendance works have been shown in festivals and venues internationally and have won several awards and nominations.

Nicola Hepp studierte in Schweden, der Schweiz und den Niederlanden und erwarb 2006 ihren Master in Choreographie und Neue Medien an der Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Seit 2003 sind ihre Live-Auftritte mit Video und Projektionen verbunden. Nicolas Choreographien und Screendance-Arbeiten wurden auf Festivals und an internationalen Veranstaltungsorten gezeigt und wurden mehrfach ausgezeichnet und nominiert.

10. DARK

Direction Johannes Christopher Gérard | TWN 2017 | 0:02:37

Also in the mountain ranges of Taiwan there are legends about Wilis and nature spirits. The dance interprets the diverse, contradictory, and often seductive nature of a Taiwanese Wili or a natural spirit.

Auch in den Bergen Taiwans gibt es Sagen über Wilis und Naturgeister. Der Tanz interpretiert den vielfältigen, widersprüchlichen und oft verführerischen Charakter einer taiwanesischen Wili oder eines Naturgeistes.

Choreography, Dance Tsai Hsing-Ying **Editing, Music** Johannes Christopher Gérard

Johannes Christopher Gérard developed his first video works in 2012. In 2014 he became, besides video and film, interested in performance and dance. Since then he conducted various collaboration projects with artists, dancers, theater groups, general public, and schoolchildren in Taiwan, Russia, Armenia, Lithuania, Greece, Cyprus, USA, The Netherlands, and Germany. Furthermore he regularly participates in exhibitions/festivals and projects. Lives and works in The Hague, The Netherlands and Berlin, Germany.

Johannes Christopher Gérard entwickelte 2012 seine ersten Videoarbeiten. Seit 2014 wendet er sich neben Video und Film auch Performance und Tanz zu. Seitdem führte er verschiedene Kooperationsprojekte mit Künstler_innen, Tänzer_innen, Theatergruppen, der Öffentlichkeit und Schulkindern in Taiwan, Russland, Armenien, Litauen, Griechenland, Zypern, den USA, den Niederlanden und Deutschland durch. Er nimmt regelmäßig an Ausstellungen/Festivals und Projekten teil. Er lebt und arbeitet in Den Haag, Niederlande und Berlin, Deutschland.

11. CAVE

Direction Emilia Izquierdo | GBR/GRC 2018 | 0:02:33

CAVE refers to extreme situations in which it is difficult to distinguish between anger and pain, using dances of revenge and lamentation from three extracts of Martha Graham's choreographies: CLYTEMNESTRA, MEDEA (CAVE OF THE HEART), LAMENTATION. *CAVE bezieht sich auf extreme Situationen in denen Ärger und Schmerz kaum noch zu unterscheiden sind. Drei Auszüge aus Martha Grahams Rache- und Klagechoreografien dienen als Grundlage: CLYTEMNESTRA, MEDEA (HÖHLE DES HERZENS), LAMENTATION.*

Choreography Based on Martha Graham's CAVE OF THE HEART, LAMENTATION and CLYTEMNESTRA **Dance Animation** **Editing, Music** Emilia Izquierdo

Emilia Izquierdo is an artist based in London, UK working in video art using hand drawn animation and archival film footage. She has an MFA from the Slade School of Fine Art, London and an MA in Art & Politics, from Goldsmiths University, London, UK. Since 2012 she regularly exhibits her work in experimental film festivals, video dance festivals, residencies, and exhibitions around the world.

Emilia Izquierdo ist eine in London lebende Künstlerin, die in der Videokunst mit handgezeichneten Animations- und Archivfilmmaterialien arbeitet. Sie hat einen MFA von der Slade School of Fine Art in London und einen MA in Art & Politics von der Goldsmiths University in London. Seit 2012 stellt sie ihre Arbeiten regelmäßig auf experimentellen Filmfestivals, Videotanzfestivals, Residenzen und Ausstellungen auf der ganzen Welt aus.

12. THE MYTH OF THE ETERNAL RETURN

Direction Sarah Ouazzani | FRA 2018 | 0:05:08

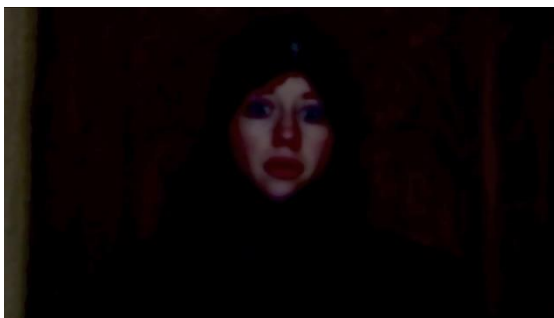
I am looking for the sensations of a 'delighted child' in a forest of dancers. While the party is in full swing, it struggles not to fall asleep. Dazzled by lights that shine brightly, I am the child. I plunge into a liquid reverie.

Ich suche nach den Empfindungen eines „entzückten Kindes“ in einem Wald von Tänzern. Während die Menge in vollem Gange ist, kämpft es darum, nicht einzuschlafen. Geblendet von hell erstrahlenden Lichtern, bin ich das Kind. Ich tauche ein in Tagträumerei.

Editing, Music Sarah Ouazzani

Video practice led my interests going to non-visible, unspoken words; sound as a possibility of dialogue with the unconscious. Time, slowness, displacement, myths, rituals, elements are central in my approach. I practice vocal improvisation, and electroacoustic music, sometimes linking it with cinema, in performative experiences, installations or videos. I also conduct workshops with different participants. That is a way to share and to experiment ideas collectively.

Durch die Videopraxis interessierte ich mich verstärkt für das Nicht-sichtbare, die unausgesprochenen Worte; den Klang als Möglichkeit des Dialogs mit dem Unbewussten. Zeit, Langsamkeit, Verschiebung, Mythen, Rituale, die Elemente stehen im Mittelpunkt meines Ansatzes. Ich arbeite mit Vokalimprovisation und elektroakustischer Musik, manchmal auch in Verbindung mit Film, in performativen Erfahrungen, Installationen oder Videos. Zudem leite ich Workshops. Für mich eine Möglichkeit, Ideen gemeinsam zu teilen und zu experimentieren.

13. VERGNÜGTE RUH, BELIEBTE SEELENLUST

Direction Eleanor Perry & Daniel Hay-Gordon | DEU/GBR 2015 | 0:04:03

During our time in South Germany while performing at The Fritz Koenig Museum of Sculpture, we were staying in the country side amid fields and woodland. A film was created, influenced by the romanticism, melancholy and magic of the region during the winter; a place that hides the past in its quietness and stillness.

Während unserer Zeit in Süddeutschland, als wir im Fritz Koenig Museum für Bildhauerei auftraten, wohnten wir auf dem Land inmitten von Feldern und Wäldern. Ein Film entstand, inspiriert von der winterlichen Romantik, der Melancholie und der Magie dieser Gegend; ein Ort, der die Vergangenheit ruhig und still in sich verbirgt.

Choreography, Dance, Editing Eleanor Perry & Daniel Hay-Gordon **Music** Ballade F major op.38 No.2 by Chopin & Cantata No.170 "Vergnügte Ruh, Beliebte Seelenlust", by Bach

Daniel Hay-Gordon and Eleanor Perry met in 2006 at Rambert School. They've presented their award winning dance theatre productions and films at various venues and festivals such as The Southbank Centre, London International Mime Festival, The Place, Sadler's Wells, Wilton's Music Hall, Tate Britain, Underwire Film Festival, Tate Liverpool, Aldeburgh Music Festival etc.

Daniel Hay-Gordon und Eleanor Perry trafen sich 2006 an der Rambert School. Sie haben ihre preisgekrönten Tanztheaterproduktionen und Filme an verschiedenen Orten und Festivals wie dem Southbank Centre, London International Mime Festival, The Place, Sadler's Wells, Wilton's Music Hall, Tate Britain, Underwire Film Festival, Tate Liverpool, Aldeburgh Music Festival u.a. präsentiert.