

Maria Hassabi^{Athens}

On Stage

dance
Théâtre des Martyrs
1h

KUNSTENFESTIVALDECAPTIS
KUNSTENFESTIVALDECAPTIS
KUNSTENFESTIVALDESARTS

Presentation: Kunstenfestivaldesarts, Théâtre des Martyrs

Performance: Maria Hassabi | Sound design: Stavros Gasparatos, Maria Hassabi | Light design: Aliki Danezi Knutsen | Costume: Victoria Bartlett, Maria Hassabi | Assistance: Elena Antoniou, Maribeth Nartatez | Dramaturgy and production: Ash Bulayev | Management and distribution: Rui Silveira – Something Great

Production: Maria Hassabi in collaboration with Something Great | Coproduction: Kunstenfestivaldesarts, Tanzquartier Wien, Festival d'Automne à Paris, Julidans, Taipei Arts Festival/TPAC – Taipei Performing Arts Centre

16.05

20:15

17.05

18:00 & 21:00

STANDING ON THE EDGE OF THE STAGE

NL

Daniel Blanga Gubbay – Ik wil graag beginnen met de theaterruimte. *On Stage* is een stuk dat nauw samenhangt met de architectuur van deze ruimte.

Maria Hassabi – *On Stage* is verbonden met ideeën over presentatie binnen de theaterruimte. Mijn werken hebben meestal een sterk installatieve dimensie. Hier is de installatie de eigenlijke ruimte van het theater, de lege scène.

DBG – Meer specifiek onderzoek je het architecturale element van het proscenium, het deel van het podium dat zich het dichtst bij het publiek bevindt. Ik herinner me dat het vanaf het begin heel duidelijk voor je was dat dit element de kern van de voorstelling zou vormen. Waarom had je dit beeld in gedachten?

MH – Een van mijn eerste inspiratiebronnen was de openingsscène van *Opening Night*, de film van John Cassavetes uit 1977. We zien het personage van Gena Rowlands op een proscenium staan, haar armen uitgestrekt, voor een groot publiek. En haar prachtige en nogal sentimentele monoloog ontvouwt zich. Afgezien van deze openingsscène heeft de eigenlijke film niets te maken met *On Stage*. Het proscenium wordt vaak geassocieerd met een grandioos gebaar. Het publiek verwacht op de een of andere manier een spektakel, een “echte show”.

DBG – Er is inderdaad een krachtig contrast tussen wat mensen verwachten dat er zal gebeuren op het proscenium – dat het terrein is van grote aankondigingen of stand-up comedy – en de minimale bewegingen van je lichaam.

MH – Vanaf het begin wilde ik een minimalistisch werk maken voor een prosceniumscène dat de weidsheid van de ruimte zou verwaarlozen. Prosceniumpodia versterken de ‘vierde wand’, de denkbeeldige muur die het publiek van de performer scheidt. Met deze solo wilde ik deze verwachting van een scheiding omzeilen en in plaats daarvan een mogelijkheid creëren voor een intieme uitwisseling met het publiek. Een gok op intimiteit, terwijl ik flirt met ideeën over verwachtingen.

DBG – Je staat op de rand van het podium, heel kwetsbaar, en de langzame bewegingen van je lichaam geven ons, als publiek, de mogelijkheid om poses te projecteren die we misschien al eerder hebben gezien.

MH – Dit werk bestaat uit meerdere beelden die op de een of andere manier in verbinding staan met ideeën over presentatie, en ze vereisen mijn volledige overgave aan het tegenwoordige moment. Beelden hebben de mogelijkheid om projecties te genereren. Al meer dan tien jaar onderzoek ik hoe ik beelden kan overbrengen in live performances, waarbij ik gebruik maak van vertraging en precisie als ik van het ene rustpunt naar het volgende beweeg. Zonder toe te geven aan theatrale trucs zoals het veranderen van licht, kostuums of muziek, vertrouw ik op lichamelijke om deze beelden levend te houden voor zowel de kijker als de performer. De menselijke vorm is in geen enkel opzicht een abstracte vorm. Maar door een pose een bepaalde tijd aan te houden, abstraheer je de betekenis en dan beginnen representaties te verschuiven. Stilstand neemt de rol op van herhaling, een middel dat veel gebruikt wordt in zowel dans als andere kunstvormen. De dramaturgie van beelden in *On Stage* vraagt de toeschouwer niet om ze te herkennen, maar fungeert als een uitnodiging voor elke individuele toeschouwer om zijn eigen referenties op deze beelden te projecteren. In 2009, toen ik deze praktijk begon te ontwikkelen, kopieerde ik meer dan 300 iconische beelden en sculpturen uit de kunstgeschiedenis, de popcultuur en het dagelijks leven. Sinds dat onderzoek vertrouw ik niet langer op boeken voor mijn referenties, want ik realiseerde me dat het lichaam drager is van representaties. En ze worden toegankelijk door het gebruik van pauze, van stilte.

DBG – Muziek is altijd een heel belangrijk element geweest in je projecten. Hier hebben we de indruk van iets dat van elders komt, soms in de tijd reist, op een ongedefinieerde manier, en zowat op het podium landt. Hoe heb je precies aan deze soundtrack gewerkt?

MH – Ik wilde een soundtrack die het publiek een gevoel van troost kon bieden, een akoestisch kussen. Ik gebruikte zowel een vertrouwde als een onherkenbare sfeer, met fragmenten die zouden kunnen verwijzen naar theater zoals flarden van sentimentaliteit of grandioze gebaren...

DBG – In die zin is het heel genereus. *On Stage* is ongelooflijk broos in de manier waarop het zich ontplooit, en tegelijkertijd is het een zeer bevestigend stuk. Terugkomend op de ruimte van het proscenium en op de handeling om daar te staan en iets te bevestigen, zou ik er een soort manifest in kunnen zien, zonder woorden, enkel met je eigen aanwezigheid, waarin je iets bevestigt over je eigen artistieke praktijk.

MH – Op een bepaalde manier is dit werk een manifestatie van mijn praktijk, terwijl het ook de macht van beelden in onze maatschappij in twijfel trekt. Ik heb het gevoel dat ik ongevoelig ben geworden voor informatie die wordt gemanipuleerd door een spervuur van beelden in ons dagelijks leven. Het mechanisme van projectie, samen met de vrijheid van interpretatie en de tijd die je besteedt aan het kijken, is waar ik van hou in beelden. Toch kunnen ze ook geniepig zijn door de kracht van de werkelijkheid en het aanwezig zijn op te slokken.

BIO

Maria Hassabi is een kunstenares en choreografe, gevestigd in New York City en Athene. Ze creëert live performances, installaties, sculpturen, fotografie en video. Haar werk is wereldwijd gepresenteerd in theaters, musea, galerieën en publieke ruimtes, waaronder Thailand Biennale (2023), Tai Kwun Contemporary (2023), Ob/Scene Festival (2022), Hellerau (2022), FRONT Triennial (2022), LUMA Arles (2022), OGR (2022), Museion (2021), Secession (2021), River to River Festival (2021, 2017, 2014, 2012), Gropius Bau (2020), etc. Hassabi behaalde een BFA aan het California Institute of the Arts en is een Onassis Decade Resident 2019-2022.

Maria Hassabi op Kunstenfestivaldesarts

2014	<i>PREMIERE</i>
2017	<i>STAGED?</i>

TENIR L'EXTRÉMITÉ DE LA SCÈNE

FR

Daniel Blanga Gubbay – J'aimerais commencer par aborder l'espace du théâtre, *On Stage* étant l'une de tes créations la plus en lien avec son architecture.

Maria Hassabi – *On Stage* traite de la présentation au sein de l'espace théâtral. Mes créations accordent généralement une grande attention à la dimension d'installation. Ici, l'installation est l'espace du théâtre en lui-même, la scène, vide, en tant que telle.

DBG – Plus précisément, tu explores l'élément architectural que constitue le proscenium, ou l'avant-scène, la partie de la scène la plus proche du public. Je me souviens que dès le départ, il était clair pour toi que ce serait l'élément central de cette création. D'où te viens cette image ?

MH – L'une de mes premières inspirations est la scène d'ouverture d'*Opening Night*, un film de John Cassavetes de 1977. Le personnage de Gena Rowlands se trouve sur un proscenium, les bras tendus, devant un public nombreux. C'est là que commence son monologue, à la fois beau et assez sentimental. En dehors de cette scène d'ouverture, *On Stage* n'a rien en commun avec le film. D'habitude, un proscenium est associé à un geste grandiose et crée, auprès du public, l'attente d'une représentation, d'un « vrai spectacle ».

DBG – Il y a en effet un contraste puissant entre ce que l'on imagine qui se produira sur un proscenium – la place pour les grandes annonces ou le *stand-up* – et les mouvements minimaux du corps.

MH – Dès le départ, je voulais produire une œuvre minimaliste pour un proscenium, une œuvre qui ignorerait l'ampleur de l'espace. Les prosceniums favorisent le quatrième mur, ce mur imaginaire qui sépare le public de l'artiste. Avec ce solo, je voulais esquiver l'attente d'une séparation et susciter la possibilité d'un échange intime avec le public. Un pari sur l'intimité, tout en flirtant avec l'idée des attentes.

DBG – Tu te trouves sur le bord de la scène, très exposée, et la lenteur de tes mouvements nous permettent – nous,

le public – de projeter des poses que nous avons pu voir par le passé.

MH – *On Stage* se compose d'images plurielles liées de près ou de loin à des idées de présentation, et elles requièrent mon plein engagement dans le moment présent. Les images ont le don de pouvoir accueillir des projections. Depuis plus de dix ans, je travaille sur le fait d'exprimer des images dans des spectacles, me servant du ralentissement et de la précision lorsque je me déplace d'une pose à une autre. Sans recourir aux dispositifs classiques du théâtre – changement d'éclairage, de costumes ou de musique – je me fie à la corporéité pour faire vivre ces images, tant auprès du public qu'auprès de l'artiste. La forme humaine n'est aucunement abstraite. Toutefois, le maintien d'une pose pendant un certain temps finit par rendre sa signification plus abstraite, et imprime un changement à la représentation. L'immobilité prend le rôle de la répétition, un moyen souvent utilisé dans la danse et dans d'autres formes d'art. La dramaturgie des images d'*On Stage* n'attend pas du public qu'il les reconnaisse, mais invite plutôt chaque individu à y projeter ses propres références. En 2009, lorsque j'ai commencé à développer cette pratique, j'ai copié plus de 300 images et sculptures issues du domaine de l'histoire de l'art, de la culture pop et du quotidien. Aujourd'hui, je ne ressens plus le besoin de puiser des références dans les livres, parce que je me suis aperçue que le corps est l'hôte de représentations, et que celles-ci deviennent accessibles à travers le recours à des poses, à l'immobilité.

DBG – La musique a toujours occupé une place importante au sein de tes projets. Ici, on dirait une chose venue d'ailleurs, voyageant à travers le temps, de manière indéfinie, et qui semble atterrir sur la scène. Quel travail spécifique as-tu fait pour la bande-son ?

MH – Je voulais une bande-son qui offrirait au public une sensation de confort, un coussin acoustique. Elle se base sur des sons d'ambiance à la fois familiers et non reconnaissables, mêlés à des sons issus du théâtre, des extraits sentimentaux ou des passages plus grandioses.

DBG – C'est une approche très généreuse. *On Stage* se déploie de façon très délicate tout en étant une œuvre très assertive. Pour revenir à l'espace du proscenium, je

pourrais voir une sorte de manifeste dans l'acte de se poser là, en affirmation, sans mots, uniquement par ta présence. Comme une affirmation de ta propre pratique, de nombreuses années de pratique artistique.

MH – D'une certaine façon, cette création est l'expression de ma pratique, tout en étant aussi une mise en cause du pouvoir des images dans notre société. Je sens que j'ai été désensibilisée à l'égard de l'information, qui est manipulée par le barrage des images dans notre quotidien. Ce que j'aime dans les images, c'est le mécanisme de la projection, joint à la liberté d'interprétation et le temps passé à regarder. Mais les images peuvent aussi être sournoises, engloutissant le pouvoir du réel et celui d'être dans le moment présent.

BIO

Maria Hassabi est une artiste et chorégraphe qui partage sa vie entre New York et Athènes. Elle crée des performances, des installations, de la sculpture, de la photographie et de la vidéo. Ses œuvres sont présentées à travers le monde dans divers centres d'art, musées, galeries et espaces publics comme la Thailand Biennale (2023), le Tai Kwun Contemporary (2023), l'Ob/Scene Festival (2022), l'Hellerau (2022), la FRONT Triennial (2022), LUMA Arles (2022), OGR (2022), Museion (2021), Secession (2021), le River to River Festival (2021, 2017, 2014, 2012), le Gropius Bau (2020), etc. Hassabi a obtenu une maîtrise en Arts au California Institute of the Arts et a été artiste en résidence à la Fondation Onassis entre 2019 et 2022.

Maria Hassabi au Kunstenfestivaldesarts

2014	<i>PREMIERE</i>
2017	<i>STAGED?</i>

STANDING ON THE EDGE OF THE STAGE

EN

Daniel Blanga Gubbay – I'd like to start with the space of the theatre. *On Stage* is one of your works that is the most related to its architecture.

Maria Hassabi – *On Stage* is related to ideas of presentation within the theatre space. My works usually have a strong installation aspect within them. Here, the installation is the actual space of the theatre, the stage, empty as it is.

DBG – To be specific, you investigate the architectural element of the proscenium, the part of the stage that is closest to the audience. I remember that it was very clear to you from the outset that this element would be at the core of the performance. Why did you have this image in mind?

MH – One of my initial inspirations was the opening scene of *Opening Night*, the 1977 film by John Cassavetes. We see Gena Rowlands' character on a proscenium stage, holding her arms out, in front of a large audience. And her beautiful and quite sentimental monologue unfolds. The actual film has nothing to do with *On Stage* apart from this opening scene. Usually, a proscenium stage is attached to a grandiose gesture. Expectations of a spectacle, of a "real show", are somehow on demand from the audience.

DBG – There is indeed a powerful contrast between what's expected to happen on the proscenium – which is the area of big announcements or stand-up comedy – and the minimal movements of your body.

MH – From the start, I wanted to produce a minimalist work for a proscenium stage that would neglect the vastness of its space. Proscenium stages promote the "fourth wall", the imaginary wall which divides the audience from the performer. With this solo I wanted to sidestep this expectation of a division and instead generate a possibility of an intimate exchange with the audience. A bet on intimacy, while flirting with ideas of expectations.

DBG – You're standing on the edge of the stage, very exposed, and the slow movements of the body give us, as an audience, the possibility to project poses we might have seen in the past.

MH – This work is composed of plural images that are related one way or another to ideas of presentation, and they require my full commitment to the present moment. Images have the ability to host projections. For over a decade I have explored how to convey images in live performance, using deceleration and precision as I move from one place of pause to the next. Without succumbing to theatrical tricks of changing lights, costumes or music, I have relied on physicality to keep these images alive for both the viewer and the performer. The human form is not an abstract form in any sense. Yet holding a pose for a duration, ends up abstracting meaning, and then representations begin to shift. Stillness takes the role of repetition, a device used widely in both dance and other art mediums. The dramaturgy of images in *On Stage* does not ask the viewer to recognise them, and instead functions as an invitation to each individual spectator to project their own references upon these images. Back in 2009, when I began to develop this practice, I copied more than 300 iconic images and sculptures drawn from art history, pop culture and everyday life. Having gone through this research, I don't rely on books any longer for drawing my references, because one of the facts that I realized is that the body is the host of representations. And they become accessible through the use of pause, stillness.

DBG – Music has always been a very important element in your projects. Here we have the impression of something coming from elsewhere, sometimes travelling in time, in an undefined way, and almost landing on stage. How did you work specifically on this soundtrack?

MH – I wanted a soundtrack that could offer the audience a sense of comfort, an acoustic pillow. Using both a familiar and an unrecognizable ambient mood including snippets that could reference conditions of theater, such as bits of sentimentality or grandiose gestures...

DBG – In this sense, it's very generous. *On Stage* is incredibly delicate in the way in which it develops itself, and at the same time it's a very affirmative piece. Going back to the space of the proscenium and to the act of standing there affirming something, I could see in it a kind of manifesto, without words, just with your own presence, affirming something about your own practice, about many years of artistic practice.

MH – In a way this work is a manifestation of my practice, while also questioning the power of images in our society. I feel that I have become desensitized to information being manipulated by the barrage of images in our daily life. The mechanism of projection, along with the freedom of interpretation and time spent looking, is what I love about images. Yet they can also be sneaky by devouring the power of actuality and being in the present moment.

BIO

Maria Hassabi is an artist and choreographer based in New-York and Athens. She creates live performance, installation, sculpture, photography and video. She has presented her work worldwide in theaters, museums, galleries, and public spaces such as Thailand Biennale (2023), Tai Kwun Contemporary (2023), Ob/Scene Festival (2022), Hellerau (2022), FRONT Triennial (2022), LUMA Arles (2022), OGR (2022), Museion (2021), Secession (2021), River to River Festival (2021, 2017, 2014, 2012), Gropius Bau (2020), etc. Hassabi holds a BFA from California Institute of the Arts and was an Onassis Resident 2019-2022.

Maria Hassabi at Kunstenfestivaldesarts

2014	<i>PREMIERE</i>
2017	<i>STAGED?</i>

~~BE MY FRIEND~~ ~~BE MY FRIEND~~ ~~BE MY FRIEND~~ ~~BE MY FRIEND~~ BE MY FRIEND

Info: www.kfda.be/friends
Contact: Sophie Van Stratum,
friends@kfda.be
+32 (0)2 219 07 07

- NL Word Friend van Kunstenfestivaldesarts en steun artistieke creatie in al haar vormen! Dankzij donaties versterken de Friends de missie van het festival elk jaar opnieuw door een nieuwe creatie te steunen. Deel uitmaken van deze groep gepassioneerde cultuurliefhebbers betekent ook een blik achter de schermen werpen, kunstenaars ontmoeten en verrassende artistieke ontdekkingen doen.
- FR Devenez Friend du Kunstenfestivaldesarts et soutenez la création artistique dans toute sa diversité! Chaque année, les dons des Friends permettent de renforcer la mission du festival en soutenant une nouvelle création. Rejoindre cette communauté de passionné-es, c'est aussi l'occasion de découvrir nos coulisses, rencontrer des artistes ou encore faire des découvertes artistiques surprenantes.
- EN Become a Friend of Kunstenfestivaldesarts and support artistic creation in all its forms! Each year, donations from Friends help to reinforce the festival's mission by supporting a new creation. Joining this vital community is also an opportunity to get a glimpse behind the scenes, meet artists, and make surprising artistic discoveries.

OOK TE ZIEN OP KUNSTENFESTIVALDESARTS / À VOIR AUSSI AU
KUNSTENFESTIVALDESARTS / ALSO AT KUNSTENFESTIVALDESARTS

Hsu Che-Yu

Three Episodes of Mourning Exercises

ARGOS CENTRE FOR AUDIOVISUAL ARTS

10.05 — 01.06, 12:00 — 19:00

Idio Chichava

Vagabundus

LE 140

17.05, 20:30

18.05, 20:30 + AFTERTALK

19.05, 20:30

Bouchra Khalili

The Circle & The Public Storyteller

KVS BOL

27.05, 18:00 — 22:00 + ARTIST TALK

28.05, 18:00 — 22:00

29.05, 18:00 — 22:00

30.05, 18:00 — 22:00

31.05, 18:00 — 22:00

01.06, 18:00 — 22:00

Marlene Monteiro Freitas & Israel Galván

R/TE

ZINNEMA

29.05, 21:00

30.05, 19:00 + AFTERTALK

31.05, 19:00

01.06, 14:00 & 20:00

Vlaanderen
vereeniging werke

FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DES ARTS

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

loterie nationale
BIEN PLUS QUE JOUER

Centredufestivalcentrum

KVS BOL

Lakensestraat 146 Rue de Laeken

1000 Brussel/Bruxelles

+32 (0)2 210 87 37

tickets@kfda.be

Bar and resto

Open every day, from 14:00

Parties

Concert & Party every Friday & Saturday (KVS)

01.06, Closing Night x Zinneke Parade (Halles de Schaerbeek)

Ticketbureau/Billetterie/Box office

10.05 — 01.06

Every day, 12:00 — 20:00

Online/En ligne

www.kfda.be/tickets

kfda.be

facebook

@kunstenfestivaldesarts

instagram

@kunstenfestivaldesarts

tiktok

@kunstenfestivaldesarts

newsletter

kfda.be/newsletter

#KFDA24

V.U. / E.R.

Frederik Verrote, Kunstenfestivaldesarts

Handelskaai 18 Quai du Commerce

1000 Brussel/Bruxelles