

It's rare to see theater that pays off to this extent. „What they are instead of“ undertakes the desperate quest for a loophole into a paradise lost.

Leipziger Volkszeitung, 10.05.2010

Selten wurde im Theater mit solch barer Münze gezahlt. „What they are instead of“ unternimmt die verzweifelte Suche nach einem Durchschlupf ins verlorene Paradies.

Leipziger Volkszeitung, 10.05.2010

A furious, courageous, exalted evening about the desire for perfect, complete union. Dance has its own meta-physical utopian potential to express the unutterable: the pain of the isolation of the individual and the insatiable desire to return to a state of security in prestabilized harmony. An evening that makes the audience feel their own painful desire to overcome separation and individuation as well as the impossibility of fulfilling this desire.

Henning Fülle, dramaturg

Ein heftiger, mutiger, großer Abend über die Sehnsucht nach perfekter, restloser Vereinigung. Da hat der Tanz sein ganz eigenes meta-physisches, utopisches Potenzial, Unsagbares zu zeigen: den Schmerz über die Isolation des Einzelnen und die unstillbare Sehnsucht nach der Rückkehr in einen Zustand des Aufgehobenseins in der prästabilisierten Harmonie. Ein Abend, der das Publikum seine eigene Verbindung mit dem schmerzlichen Sehnen nach der Überwindung des Getrenntseins, der Individuation, und der Unerfüllbarkeit dieser Sehnsucht im Leben spüren lässt. **Henning Fülle, Dramaturg**

Hats off to this radical experiment [...] At once bewildering, funny, poetic and thought-provoking.

Weser Kurier, 11 May 2009

Dem Radikalversuch muss man Respekt zollen.(...) Verwirrend, komisch, poetisch und gedankenaneigend zugleich. **Weser Kurier, 11.05.09**

Jared Gradinger and Angela Schubot met when they both danced for Constanza Macras. At the 'Performance Weekend', part of the exhibition Pictopia at Haus der Kulturen der Welt (Berlin), their duet brings a hybrid character into being, an entity beyond social codes that only exists through a constant give and take of its two halves.

ZITTY Berlin 9/2009

Jared Gradinger und Angela Schubot kennen sich, seit beide für Constanza Macras getanzt haben. Beim Performance Weekend der Bilderwelten-Ausstellung „Pictopia“ entwerfen sie im Duett einen schrägen, hybriden Charakter, ein Wesen jenseits sozialer Codes, das nur durch ein ständiges Geben und Nehmen seiner beiden Hälften existieren kann.

ZITTY Berlin 9/2009

“What they are instead of“ challenges us to abandon our habit of seeing either only individuals or groups. This is made easy by the impressive physical power of the two performers who create a rhythm almost impossible to resist. Connected by the strength of breath. “Human” as organ – an interesting alternative to the domain of subjectivity.

Thomas Schütt, performer and dramaturg

“What they are instead“ of stellt die große Herausforderung, von der Gewohnheit, entweder nur Individuen oder Gruppen zu sehen, allmählich Abstand zu gewinnen. Doch das ist ein leichtes, denn die gewaltige körperliche Leistung der beiden Performer schlägt einen Rhythmus vor, dem man sich kaum entziehen kann. Der starke Atem macht gemein. “Mensch“ als Organ – ein spannendes Gegenangebot zur Domäne der Subjektivität.

Thomas Schütt, Performer und Dramaturg

Angela Schubot and Jared Gradinger from Berlin, bring us excitement and pure ecstasy in “What they are instead of“, the most impressive guest performance: as a double-being.

Rhythmically hyperventilating, they never stop to copulate in the most tremendous positions until they carry all established aesthetics and motion language to absurdity.

Badische Zeitung, 16.01.2010

Spannung und Ekstase pur gibt es dafür beim beeindruckendsten Gastspiel von Angela Schubot und Jared Gradinger aus Berlin und ihrem Stück „What they are instead of“: Ein Doppelwesen, das rhythmisch hyperventilierend, in unglaublichen Stellungen dauerkopulierend, jede gängige Ästhetik und Bewegungssprache ad absurdum führt.

Badische Zeitung, 16.01.2010

“What they are instead of“ searches for encounters, mechanical shocks and impersonal intensity below the level of social meaning.

How close can we get to an impersonal pre-reflective consciousness, a qualitative period of consciousness without self? **A.G., performer und dramatic advisor**

„What they are instead of“ sucht nach Begegnungen, mechanischen Schocks und unpersönlichen Intensitäten, die der Ebene der sozialen Bedeutung vorausgehen. Wie nah kommt man einem unpersönlichen präreflexiven Bewusstsein, einer qualitativen Dauer des Bewusstseins ohne Selbst? **A.G., Performer und Dramaturg**

Jared Gradinger and Angela Schubot present an interesting project in which we may read an exploration on identity directly through its opposite representation. It confronts us to the endeavor of one in an attempt to agglutinate—literally, to another and, with this, try to become a perfect unity. Is the attempt of two to become a perfect One. Two putting the self aside so that the idea of We can exist, but not We as made by two, but a clear intention to fuse into the other to become one. An intended negligence of the Self... Most of this experiment is done through rhythmical breathing and a constant struggle, an impossible fight.

The piece “What they are instead of“ was elected to be presented February 2010 Nürnberg selected in the Tanzplattform Deutschland 2010 Theater Mummipitz. **Andres Montes**

Two bodies, glued together, spooning – standing, heavy breathing, wheezing and panting. For fifty minutes they pass through all thinkable poses and positions in their motion study “What They are Instead of“: standing, sitting, lying, kneeling, cowering on the floor, intertwined with each other, as if breathing with the same lungs. They seem to be moved by remote control or external forces, moving together, next to the other, on, over, under and through each other. Rubbing, beating and pressing their bodies together. Their heavy breathing evokes mostly sexual but also tender moments, latently violent and certainly comic; their togetherness provokes exhaustion. The body is obviously made of flesh and blood, sweat, tears and other secretions – it is not a product of culture but a natural phenomenon. Beauty, form, elegance: these criteria do not come into play here. Instead we see the antithesis of what dance normally aspires to: to lift off the ground, to raise above the earth, the dirt, the ugly reality of bodies, the animalistic. While classic dance is an effort to transcend/forget it's physical origin, Schubot and Gradinger put their emphasis on exactly this physical component. Their exhaustion through art strives to expose the dancers' physique. At the end, the physical exhaustion is also felt by the audience - and we realize the grandeur and power of the duet that manages to cause such an assimilation. **Tagesspiegel from 06.03.2010**

Zwei Körper, aneinandergeschnitten. Löffelchenstellung – im Stehen. Schwere Atemzüge, Keuchen, Hecheln. Fünfzig Minuten lang durchlaufen die beiden in ihrer Bewegungsstudie „What They are instead of“ alle denkbaren Posen und Positionen: Stehen, Sitzen, Liegen, Knien, Hocken, ineinander verschlungen, wie aus einer Lunge atmend. Wie fern- oder zwangsgesteuert bewegen sie sich mit-, neben-, auf-, über-, unter- und durcheinander, reiben, schlagen, pressen ihre Körper aneinander. Das schwere Atmen evoziert vor allem sexuelle, aber auch zärtliche, latent gewalttätige und in jedem Fall komische Momente; ihre Gemeinsamkeit provoziert Erschöpfung. Klar: Der Körper setzt sich aus Fleisch und Blut, Schweiß, Tränen und anderen Sekreten zusammen – er ist kein Kulturprodukt, sondern Naturereignis. Schönheit,

Form, Eleganz, diese Kriterien greifen hier nicht. Eher beobachtet man die Antithese zu dem, wohin der Tanz gewöhnlich strebt: weg vom Boden, der Erde, dem Schmutz, der unschönen Leiblichkeit, dem Animalischen.

Während der klassische Tanz seinen körperlichen Ursprung am liebsten verbergen möchte, stellen Schubot und Gradinger gerade diesen aus: Ihre artifizielle Erschöpfung will die eigene Physis spürbar machen. Am Schluss ist man selber ganz ausgelaugt und merkt, es hat Größe und Kraft, wenn einen so ein Duett zu einer derartigen Assimilation veranlasst.

Tagesspiegel vom 06.03.2010

The hard breathing provokes complete exhaustion - not only for the performers, but also for the audience.

Schubot and Gradinger demonstrate, fully aware of the act of performing, that the body is just not a product of culture, but a natural phenomenon. This is exactly what they want us to see and, above all, to feel. Their duet, which requires nothing more than two performers on the stage, coerces the audience into obediently sharing the artificial fatigue of the piece - and thus proves its intoxicating power and energy.

Tanzraum Berlin, 5-6/2010

Das schwere Atmen provoziert eine enorme Erschöpfung, nicht nur für die Performer, auch für die Zuschauer. Der Körper, das führen uns Schubot und Gradinger im vollen Bewusstsein des performativen Handelns vor, ist nun mal nicht Kulturprodukt, sondern Naturereignis und soll hier sichtbar, aber vor allem auch spürbar gemacht werden. Ihr Duett, das nicht mehr braucht als zwei Performer auf der Bühne, zwingt den Zuschauer in willensloser Anpassung an die artifiziell fabrizierte Erschöpfung- und beweist genau damit seine mitreißende Kraft und Energie.

Tanzraum Berlin, 5-6/2010

Strictly speaking there is no subject to Angela Schubot and Jared Gradinger's work "What They Are Instead Of", except their two bodies. In the beginning they stand at the back wall of the room, one behind the other. We can clearly see four hands against the bare wall. But this closeness only marks a starting point for the two dancers. They are aiming at the total dissolving of the Self: what can we be instead of just two separate souls?

The two are looking for an answer in what sex does to humans. As the reduced material of their search, they borrow what seem to be outward appearances, the rhythmic breathing, the entanglement of bodies. Far beyond any pornographic copulation they lock their bodies and wear themselves out, like counterrotating rods, in an unconditional dedication up to the extinction of their powers. The longer the performance goes, the sweatier their clothes become, the more the fear, helplessness and ecstasy shows in their faces. It is rare to see theater that pays off to this extent. There is no music to relay the action to the audience. On the brightly lit stage, the performers look the individual straight in the eye. It does not come as a surprise that they discover the animal within. „What they are instead of“ undertakes the desperate quest for a loophole into a paradise lost. Schubot and Gradinger take it on without compromises, but at the same time with a lot of thought.

Leipziger Volkszeitung, 10.05.2010

Angela Schubots und Jared Gradingers Arbeit „What They Are Instead Of“ hat streng genommen keinen Gegenstand. Außer ihren beiden Körpern. Zu Beginn stehen sie eng hintereinander an der Rückwand des Raumes. Vier Hände zeichnen sich scharf von der Brandmauer ab. Diese Nähe markiert für die beiden Tänzer jedoch nur einen Ausgangspunkt. Das Ziel des Selbstversuchs liegt in der völligen Auflösung des Ichs: Was könnten wir sein, statt zwei getrennte Gotteskinder? Die beiden suchen in dem, was der Sex mit den Menschen macht, nach Antwort. Sie entleihen sich scheinbare Äußerlichkeiten, die pumpende Atmung und das Sich-Ineinanderwühlen der Körper als knappes Ausgangsmaterial ihrer Recherche. Und fernab jedes pornografischen Kopierens verbeißen sie sich ineinander, reiben sich auf, wie zwei gegenläufige Pleuelstangen unter bedingungslosem Einsatz und Auslöschung ihrer Kraft. Umso länger das Spiel fort dauert, längst sind die Kleider der beiden schweißgetränkt, offenbart sich in ihren Gesichtern Angst, Hilflosigkeit und Verzückung.

Selten wurde im Theater mit solch barer Münze gezahlt. Keine Musik verschwächt Aktion und Publikum miteinander. Auf der taghell ausgeleuchteten Bühne schauen die Performer ins Weiße im Auge des Individuums. Dass sie darin das Tier entdecken, verwundert nicht. „What they are instead of“ unternimmt die verzweifelte Suche nach einem Durchschlupf ins verlorene Paradies. Schubot und Gradinger führen sie konpromisslos und durchdacht zugleich.

Leipziger Volkszeitung, 10.05.2010

"The solid limitation of the human body is gruesome" Franz Kafka wrote in his diary. In their piece "What They Are Instead Of", conclusion of this years "Transport Festival", Jared Gradinger and Angela Schubot try to dissolve these individual body limits through an unconditional abandonment to the other. In glaringly bright light, they stand one behind the other against the wall. They start to breath heavily in the same rhythm. Accompanied by their synchronous rising and falling wheeze, they greedily intertwine and link their bodies, push the other away with their feet, only to become wedged together anew, in a long abstract coitus. He is on all fours with her on his back, swaying her body with his breathing. They fling the other over the floor, turn their back on the other, continuously linked by their breath. They straighten up and fight against each other, like young animals testing their strength. Caresses turn into brutal wrestling. Each of them is fighting for the individual pleasure, until they finally let go, staring into emptiness when they wake up as strangers. Like in the beginning, they lean against the wall, before the melody of heavy breathing starts again and the ballet of desire repeats itself. But no matter how they turn and toss, no one can escape their skin, the prison of their own Ego. It is the consequent reduction to the minimum that gives Schubot and Gradinger's dance duet its unsettling power. 'What they are instead of' exposes the motion structure of love making and thus demonstrates in an almost painful way, the radical egocentricity in any sexual union. The impossibility of all desire to merge. **Süddeutsche Zeitung, 22.05.10**

'Die feste Abgegrenztheit der menschlichen Körper ist schauerlich', erklärte Franz Kafka in seinem Tagebuch. Von dem Versuch, die eigenen Körpergrenzen in bedingungsloser Hingabe an den anderen zu überwinden, erzählen Jared Gradinger und Angela Schubot gemeinsam in ihrem Tanzstück 'What they are instead of', mit dem das Transportfestival endete. In gleißend hellem Licht stehen die beiden im Schwere Reiter hintereinander an die Wand gelehnt, beginnen im gleichen Rhythmus stoßweise zu atmen. Vom pausenlos synchron anschwellenden und abebbenden Keuchen begleitet, umschlingen sie sich gierig, verknoten ihre Glieder, stoßen sich mit den Füßen zurück, um sich erneut ineinander zu verkeilen in einem langen abstrahierten Geschlechtsakt. Er kniet auf allen Vieren, während sie ihren Körper auf seinem Rücken von seinen Atemzügen schaukeln lässt. Sie schleudern sich über den Boden, keuchen mit voneinander abgewandten Gesichtern fort, richten sich auf, stemmen sich mit den Köpfen gegeneinander wie ihre Kräfte messende Jungtiere, Liebkosungen gehen in harte Ringergriffe über. Ein jeder kämpft für sich um seine Lust, bis sie sich schließlich trennen, als Fremde erwachend bestürzt ins Leere starren. Wie zu Beginn lehnen sie sich gegen die Wand, ehe die Melodie des Hechelns von Neuem einsetzt, sich das Ballett des Verlangens wiederholt. Doch wie sie sich auch winden und drehen, keiner kann aus seiner Haut, aus dem Gefängnis seines Ichs ausbrechen. Es ist die konsequente minimalistische Reduktion, die Schubot und Gradingers getanztem Duett seine suggestive verstörende Kraft verleiht. 'What they are instead of' legt das Bewegungsskelett des Liebesspiels bloß und führt dabei auf fast quälende Weise die radikale Selbstbezogenheit in der sexuellen Vereinigung, die Unerfüllbarkeit aller Verschmelzungswünsche vor. **Süddeutsche Zeitung, 22.05.10**