

LEO NAOMI BAUR

(c) Martina Thalhofer

DE Dazwischen. Im Übergang. Ich fühle mich wie auf einer Schwelle zwischen innen und außen, Moment und Zukunft.

Dieses Masterstudium war für mich ein Raum, in dem ich mich vom Produktionsdruck einer neoliberalen Arbeitswelt teilweise loslösen und freier experimentieren konnte.

Seit 2019 erforsche ich meine choreografische Praxis auch im Medium Film/Video. Im Rahmen des maC hatte ich Gelegenheit diese Recherche weiterzuführen und mehr in den physischen Raum zu bringen.

Sampling, collageartige Livekomposition von Tanz/Video/Sound/Licht und die Abwesenheit der „vierten Wand“ sind zentrale Methoden meiner choreografischen Praxis geworden (oder es ist mir bewusst geworden).

Auch habe ich den performativen Einsatz traditionell unsichtbarer Elemente des Theaterraums – Technikpulte, Kabel, Beamer, etc. – für mich entdeckt.

Vor allem aber hat sich mein künstlerisches Interesse stärker definiert: Mich beschäftigt das subtile, alltägliche Chaos urbaner Massengesellschaften.

Kollektive Erfahrungen – Überforderung, Ohnmacht, Routine, Reibung, Banalitäten – durchwandern dieses Chaos in einer Art *perpetuum mobile*. Vielleicht ist es das, was wir Leben nennen.

Meine aktuelle choreografische Strategie ist es performative, alltäglich-urbane Umgebungen, in denen Realitäten sich überschneiden und angenommene Binarietäten zerfließen, im nicht-alltäglichen Bühnenraum zu komponieren. So etwas wie *magischer Realismus* im Tanz. Im Unterschied zu „der Realität“ kann dabei immer eine Distanz eingenommen werden: die Gelegenheit sich zu wundern, Fragen zu stellen, kopfschüttelnd rauszugehen.

EN Between. In transition. I feel like I'm on a threshold between inside and outside, moment and future.

For me, this master program has been a space in which I could partially detach myself from the production pressure of a neoliberal working world and experiment more freely.

Since 2019 I have been researching my choreographic practice also in the medium of film/video. In the frame of maC, I had the opportunity to continue this research and bring it more into physical space.

Sampling, collage-like live composition of dance/video/sound/light and the absence of the "fourth wall" have become central methods of my choreographic practice (or I have become aware of it). I also discovered the performative use of traditionally invisible elements of theatre spaces – technical desks, cables, projectors, etc. – in my works.

Above all, however, my artistic interest has become more defined: I'm concerned with the subtle, everyday chaos of urban mass societies.

Collective experiences – overload, powerlessness, routine, friction, banalities – wander through this chaos in a kind of perpetuum mobile. Maybe that is what we refer to as life.

My current choreographic strategy is to compose performative, everyday-urban environments, in which realities overlap and assumed binaries dissolve, in non-everyday stage spaces. Something like magical realism in dance.

In contrast to "reality", a distance can always be taken: the opportunity to wonder, to ask questions, to go out shaking your head.

erleben/zustand für publikum choreographieren

KÖRPER
SCHMERZEN

Krankheit
Krise
Kontrollverlust
krankenhaus

schwer - düster - ironisch

extreme, gegensätze, kontraste, ambivalenz.

überlagerung
sprach
sound
musik
stille
projektion
körper
licht
text

fallen
aus der achse sein
schwanken
bebén

masse - individuum
laut - leise
chaos - klarheit
überlagerung - minimalismus

GRENZÜBERSCHREITUNG

VERLETZBARKEIT

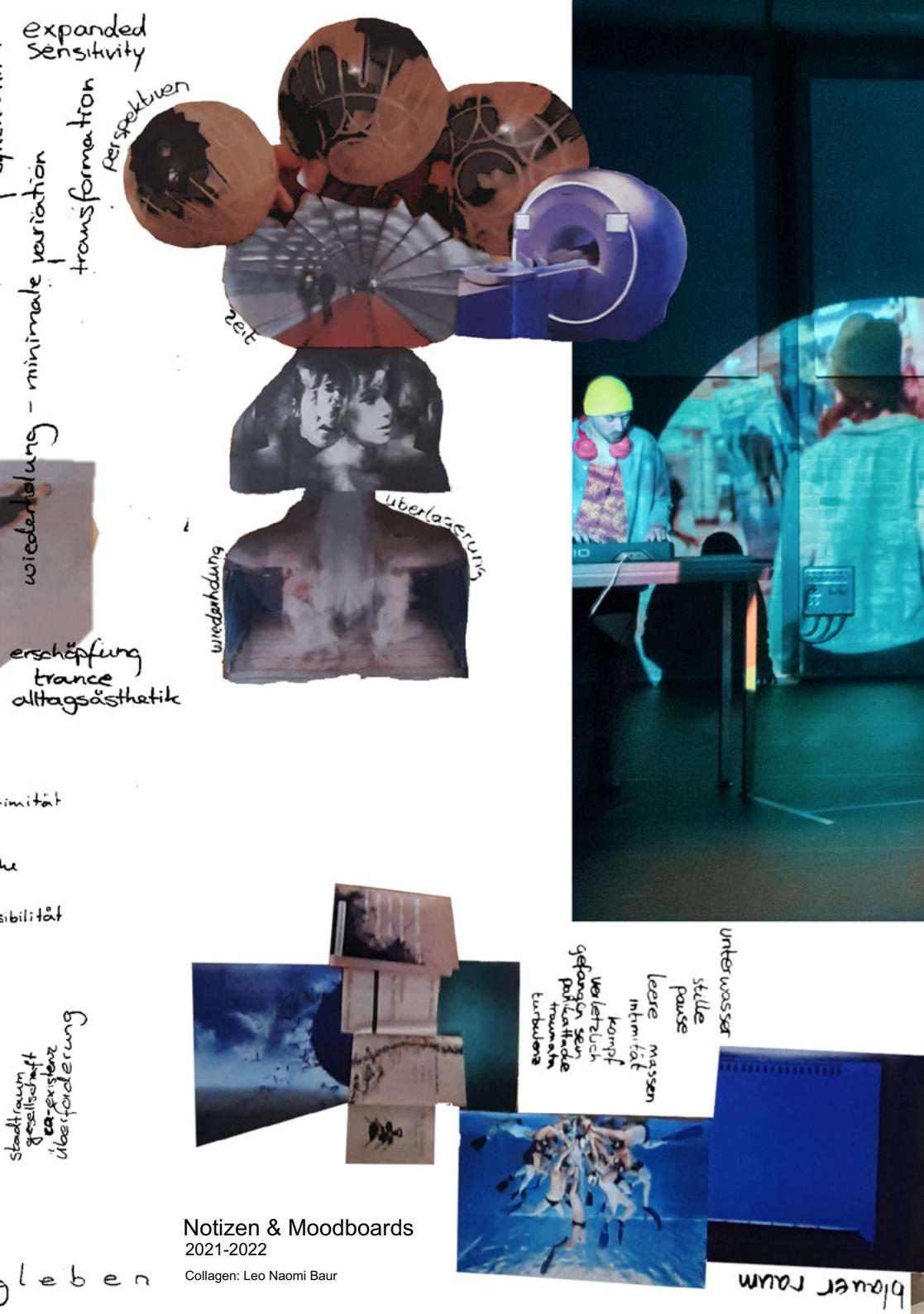
OHNMACHT

CHAOS
FEHLER
PANIK
LEERERE
FREMDE

einsamkeit destabilisierung

illusion von
synchronität

bewegung & Körper als hauptmedium

All-tag [l'alta:k]:

Naturgewalt,

das Unberechenbare,
das
Unbekannte.
Ein wuchernder

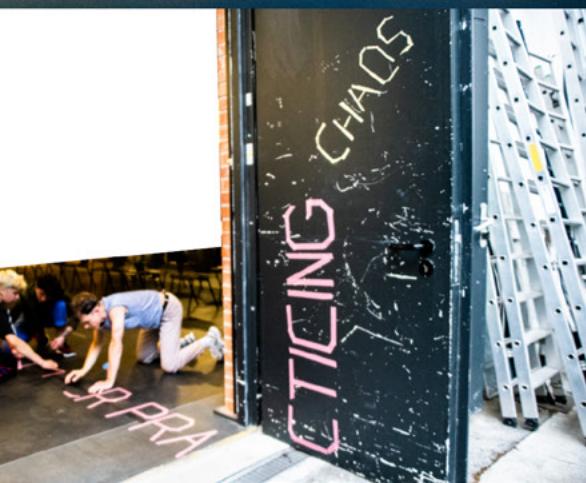
Organismus. Das, was überwältigt,
auffrisst, verschlingt, ausspuckt,
erschlägt, zerreißt, umklammert, leckt,
abstößt, zerschmettert, streichelt,
brüllt, schüttelt, auffängt –

Chaos ['ka:os]: die Häufung von subtilen Turbulenzen ins Unendliche. Eindrücke, Gesichter, Abweichungen.

U-Bahnstationen, die nicht aufeinander folgen.

Die Flüchtigkeit

scheinbarer Ordnung, das Verschwinden von Pausen, das Kontinuum der Ambivalenz.

initiationspunkte u

pleasure_in_the_breaking bat-Studiotheater & Potsdamer Tanztage 2022

Konzept und Choreographie: Leo Naomi Baur
Tanz: Luis Zander, Therry Kornath, Oska Melina Borcherding
Sounddesign und -performance: Lorenzo Francesconi
Kostümdesign: Alice Fassina / STREETWARE saved item
Lichtdesign: Luise Graeff
Projektionsdesign: Leo Naomi Baur
Dramaturgie: Vera Fenyvesi Köppern
Tutorin: Shiran Eliasercov
Produktionsleitung: Julius Graupner
Technische Leitung: Sabine Krien

Fotos: Valentina di Natale

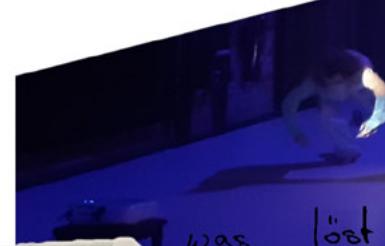
kontextualisieren und anleiten
OHNE minderungswürter
bisschen "

die finger amstein die denstein drehen

follkühn
"out of balance"
"reach out"

definiert
raumwege?
diagonale, kreis,...?

was löst den rosen aus?

verhältnis der schichten
zeitkomponente

ikonografie: bildgrö

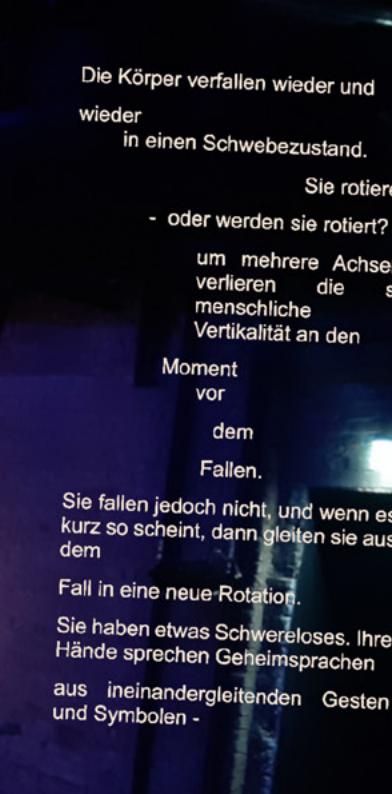
Die Körper verfallen wieder und wieder
in einen Schwebezustand.

Sie rotieren
- oder werden sie rotiert? –
um mehrere Achsen,
verlieren die so
menschliche
Vertikalität an den
Moment
vor
dem
Fallen.

Sie fallen jedoch nicht, und wenn es
kurz so scheint, dann gleiten sie aus
dem

Fall in eine neue Rotation.

Sie haben etwas Schwereloses. Ihre
Hände sprechen Geheimsprachen
aus ineinandergleitenden Gesten
und Symbolen -

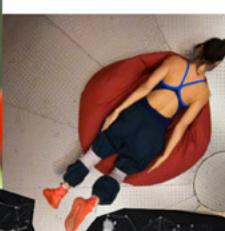

Recherche/Skizze (bat-Studiotheater, 2023)

Konzept und Choreographie: Leo Naomi Baur
Tanz: Romina Gepert, Stephanie Day
Video- und Projektionsdesign: Leo Naomi Baur
Soundkomposition: Andrea d'Arsie

Fotos: Karsten Gloger (Filmstill)

Ben

The Disempowered

Masterprojekt, 2024

Konzept & Choreographie: Leo Naomi Baur

Text & Stimmen: neneh noi, Marwa Younes Almokbel

Sound: Rheremita Cera

Tanz im Video: Joy Atkinson, Oska Melina Borcherding,
Stefanie Alf, Kysy Fischer, Mariana Romagnani, Therry Kornath

Video: Leo Naomi Baur

Licht: Andreas Harder

Audioaufnahme und -bearbeitung: Matthias Larsen

Bühnenbild: Leo Naomi Baur

Dramaturgie: Jenny Mahla

Produktion: Stefanie Alf, Kysy Fischer

Mentor:innen: Ana Lessing Menjibar, Naomi Sanfo-Ansorge

Fotos / Filmstill: Leo Naomi Baur

Elements for voice

1. voice

calm
loud
accelerated
slow
whispering
playful
thoughtful
questioning
hesitating
shaky
breathing
making sounds
location of voice in the body
vibration created through voice in the body

describing

... somebody else's movement ... your own movement
... an imagined dance
... an imagined space/world
... the audiences movement
... your vision of the stage space
... the real physical space
... a memory of a public space (and bodies in it)
... an image/collage of the moodboards
... your own drawings
describing modes:
"you", I, they, she, we, ... (and all the people with the pronouns)
presence/past/future
intimate/distant
exaggerating
dramatizing
describing in questions

reading a text

in any position or while doing something p.e. balancing, walking,

using the question cards

read a question out loud
answer a question in 5 minutes (talking/writing/drawing)
take a question as an impulse for something else

interacting explicitly with each other guiding each other in words
proposing something to somebody
having a conversation

drawing (whether you describe the result or not)

lying/resting/pausing/listening

playing/moving/laughing

"moments/chapters" (read the title out loud before doing)
anti-ableist movement meditation
Mita's solo (Lumi whispering, Maru talking thoughtfully in Arabic)
describing space by what it's not
describing space with eyes closed
the huge dance
undescribing (for example saying "this is standing" while lying)
proposing definitions

Leo Naomi Baur (they/them) lebt und arbeitet in Berlin als freischaffende Choreografin, Video- und Performancekünstler:in. Leo identifiziert sich als non-binär und chronisch krank. Zunächst ohne formellen Abschluss wirkte Leo seit 2017 in verschiedenen kollaborativen Produktionen mit. They ist Mitbegründer:in des Performancekollektivs DIE KOMPANIE (2017–2021) sowie des Netzwerks für Tanz und Aktivismus Urgent Bodies. 2019–2020 absolvierte Leo den Master Performing Public Space an der FONNTYS School of Fine and Performing Arts. Seit 2021 studiert Leo den Master Choreographie (maC) am HZT Berlin. Leo ist es wichtig, Barrieren abzubauen, etablierte Produktionsstrukturen zu hinterfragen und emotional und körperlich nachhaltigere Strukturen zu erforschen.

2022 **pleasure_in_the_breaking** at Potsdamer Tanztage and bat-Studiotheater.
2021 **rememory | discontinuous landscapes** in collaboration with Jana Vos at Performing Arts Festival Berlin.
2020 **in·ter** [performative shortfilm] in collaboration with DIE KOMPANIE.
2020 **/ré/** [performative shortfilm] in collaboration with DIE KOMPANIE.

EN Leo Naomi Baur (they/them) lives and works in Berlin as a freelance choreographer, video and performance artist. Leo identifies as non-binary and chronically ill. Initially without a formal degree, Leo has been involved in and developed various collaborative productions since 2017. They co-founded the performance collective DIE KOMPANIE (2017–2021) as well as the network for dance and activism Urgent Bodies. In 2019–2020, Leo completed the MA Performing Public Space at FONNTYS School of Fine and Performing Arts. Since 2021, Leo has been studying the MA Choreography (maC) at HZT Berlin. It is important to Leo to question established production structures and explore more accessible as well as emotionally and physically sustainable structures.

www.leonaomibaur.com
[instagram/leonaomibaur](https://instagram.com/leonaomibaur)
[vimeo/leonaomibaur](https://vimeo.com/leonaomibaur)

www.diekompanie.kunstasyl.net
www.urgentbodies.com

Portraitvideo

2023 **maC**

MASTERSTUDIENGANG CHOREOGRAPHIE
HOCHSCHULÜBERGREIFENDES ZENTRUM TANZ BERLIN

Das HZT Berlin wird getragen von der Universität der Künste Berlin und der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Kooperation mit dem Netzwerk TanzRaumBerlin.

Universität der Künste Berlin

Hochschule für Schauspielkunst
Ernst Busch

Tanz
Raum
Berlin