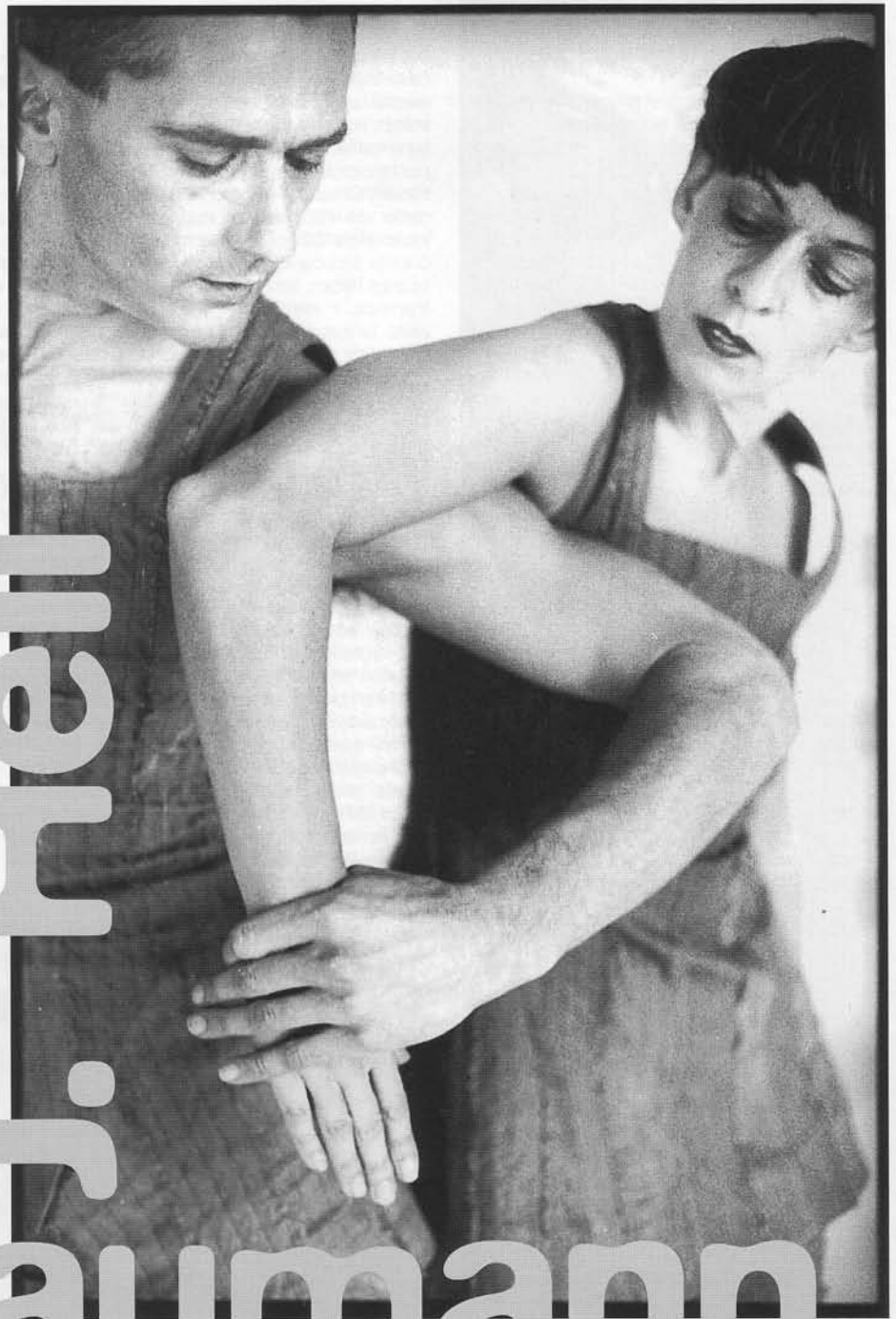

Das Theater als Ort der Konzentration, der Wahrnehmung und Reflexion zu behaupten, Momente der Einkehr und der Besinnung zu kreieren, diese Vision verfolgen Jutta Hell und Dieter Baumann - schöpferischer Kern von Rubato - seit der Gründung ihrer Company vor zehn Jahren in Berlin mit unerbittlicher Konsequenz im künstlerischen Anspruch und schonungsloser Abkehr von modischen Strömungen. Das Forschen nach Archetypen führte das von der Mime Corporel Decroux, von Artistik, Straßentheater, Stimmexperimenten und Butohstudien beeinflusste homogene Paar zur Recherche im eigenen Körper und ihre Figuren in eine Metamorphose innerer Entwicklung. Die Spurensuche verweist auf Quellen in der Erinnerung der Zellen. Höchst unterschiedliche Wesen entstehen: die vom bäuerlichen Landleben geprägten "Menschlinge", die schatzsuchenden und -findenden "RabenGoldGoldRaben", die zur mythologischen Vaterlandssehnsucht verstoßenden "Reisenden Nach Ithaka".

Rubatos Komposition aus Klang, Raumbild und Bewegung - streng ausgefeilt, intellektuell abgestützt und emotional entrümpelt - sind Kunstwerke, deren Kraft und Zärtlichkeit im Entwicklungsprozeß an energetischer Struktur gewannen. Jedes Stück öffnet auf veränderte Weise neue Räume der Wahrnehmung. "Pentaplatz" bezieht in ein dramatisches Gesellschaftsspiel drei Musiker und einen Tänzer mit ein. Gerhard Bohners "SOS" führt das Duett in die Abstraktion. Der Tod des Choreographen, den Jutta Hell und Dieter Baumann tief betroffen begleiten, markiert die Wende im eigenen Tun. "Stopping Mind" konfrontiert mit der unbewußten Ebene von Denk- und Handlungsmustern, zugleich mit einer dritten Tänzerin und den Sprach-Klangkonstrukten Eberhard Blums. Die Emotionalität der abstrakten Form wird in "Bewegung für Bewegung" abgetastet auf stabile und mobile Momente. Empedokles' Gedanken über Ruhe und Bewegung gerinnen in Form. Die Gruppe wächst mit den Stimm- und Traumgespinnsten "Gesänge der Nacht" und öffnet als Quintett mit "Hymnen" das schwierigste Kapitel: die Aufarbeitung der Gewalt-, Macht- und Angststrukturen aus dunkelster Nationalgeschichte. "Fern Blau" schluckt schließlich das faschistische Schwarz und fragt wie ein Kind: Was ist der Mensch? Heraus kommt eine Geschichte einzelner Körperteile, die in einer eigenständigen Gliederdramaturgie versuchen, sich loszulösen, sich durchzusetzen, skurril, surreal, kindlich-komisch, grotesk. Körper teilen sich mit. Körper teilen sich. Ein dreidimensionaler Stummfilm über Ticks, mit denen gelebt und überlebt werden muß. Eine Nummernrevue der Deformationen, die in ihrer Schönheit und Poesie wahrgenommen werden wollen - verspielt philosophisch.

■ Irene Sieben

Dieter Baumann

To reclaim the theater as a refuge for concentration, perception and reflection, to provide moments of introspection and insight: ever since Jutta Hell and Dieter Baumann, the creative core of Rubato, founded their dance company ten years ago in Berlin, they have pursued this shared vision with uncompromising rigor, discriminating aesthetics, and thorough disregard for trends, fashions and fads. Their inquiry into archetypes led the pair, who have been influenced by Decroux's mime corporel, acrobatics, street theater, vocal experiments and butoh, to investigate their own bodies and embark on a metamorphic process of inner evolution. Their search pointed them toward sources stored in the body's cellular memory. Highly dissimilar creatures were born: „Menschlinge“ („Humanlings“), characterized by the rural life of farmers; „RabenGoldGoldRaben“ („RavensGoldGoldRavens“), who seek and find treasures; and „Reisende Nach Ithaka“ („Travelers to Ithaca“), which explores the myth of exiled travelers yearning for their homeland.

Rubato's compositions are severely conceived, intellectually convincing and cleansed of maudlin emotionalism. Sounds, setting and movements combine to create works whose power and delicacy speak through a systemically conceived energetic structure. In its own unique way, each piece opens up new perceptual spaces. „Pentaplatz“ („Pentaplace“) draws three musicians and one dancer into a dramatic social game. Gerhard Bohners „SOS“ leads the duo into the world of abstraction. The death of the choreographer, which had a profound impact on Jutta Hell and Dieter Baumann, marked a turning-point in their own creative activity. „Stopping Mind“ features a third dancer, language/sound constructs by Eberhard Blum, and confrontations with unconscious patterns of thought and action. The emotion of abstract forms is scanned for stable and mobile moments in „Bewegung für Bewegung“ („Movement for Movement“). Empedocle's thoughts about stasis and motion coalesce into visible forms.

The group grows larger with the disembodied voices and dreamlike apparitions of „Gesänge der Nacht“ („Songs of the Night“) and, as a quintet, begins its most difficult chapter with „Hymnen“ („Hymns“), a work that strives to come to terms with the structures of violence, power and angst during the darkest days of Germany's national history. „Fern Blau“ („Distant Blue“) finally swallows the blackness of fascism and, like a child, poses the question: „What is a human being?“ The answer is a story told by individual body parts which long for independence and self-assertion in a dramatic staging of limbs that is alternately peculiar, surreal, childishly comical and grotesque. Bodies confide; bodies divide. The work is a three-dimensional silent movie about tics, about the muscular spasms with which we must live and survive, and also a playful yet philosophical staging of deformities whose beauty and poetry yearn to be perceived.

■ Irene Sieben

BERLIN