

Tanzcompagnie Rubato

Jutta Hell, geboren 1955 in Markoldendorf, absolvierte in Hannover eine Wigman-orientierte Gymnastik- und Tanzausbildung. 1975–83 unterrichtete sie und wirkte im Ensemble von Tadashi Endo mit. Dieter Baumann, geboren 1954 in Schwenningen, erlernte zunächst Kunstradfahren und Artistik, bevor er Tanz, Pädagogik und Theaterwissenschaft studierte. Gemeinsam absolvierten sie 1983–86 Studienaufenthalte in Paris, London, Tokio und New York und gründeten 1985 ihre Compagnie. 1990–92 arbeiteten sie mit Gerhard Bohner zusammen und erhielten 1992 den Förderpreis für Darstellende Kunst der Akademie der Künste Berlin. 1993–95 waren sie artist in residence im Theater am Halleschen Ufer, Berlin, wo sie noch heute ihre meisten Stücke produzieren. Ihre weitere Aus- und Fortbildung erhielten sie seit 1985 an der School for Body Mind Centering bei Bonnie Bainbridge Cohen in Amherst/Massachusetts und in China, wo sie auch unterrichteten. 1998 arbeiteten sie vor allem in Frankreich und Kanada. Mit ihren über 20 eigenen Produktionen waren sie in zahlreichen europäischen Städten sowie u. a. in den USA, in China, Kanada, Japan und Kolumbien zu Gast.

Triebkräfte unserer Arbeit: Unruhe, Neugierde, ständiges Werden, Reflexion, Behauptungen aufstellen, sich freimachen von unnötigen Zwängen, selbst gesetzte Zwänge schaffen... Körper: Er ist unser Instrument, unser Filter, durch den die von uns erlebte Welt hindurch geht, Einatmen-Ausatmen, Essen-Verdauen-Ausscheiden, fünf Sinne – Mannigfaltigkeit der neurogenen Verarbeitung, er ist ein endloses, sich wandelndes Forschungsfeld, Musik, Bildende Kunst, Medien sind dienende Aspekte für die Kreation... Erfolg unserer Arbeit: Als wir im Jahr 2000 in Sofia im Staatstheater vor ausverkauftem Haus gespielt haben, war der Applaus am Ende des Stückes großartig. Als wir erkennen konnten, dass fast der gesamte Saal stand, ging ein unglaubliches Gefühl der Ehrfurcht und des Gerührtseins durch uns hindurch... Bedeutet dies Erfolg? In diesen Minuten ja, aber es bedeutet nichts für die Zukunft.

Jutta Hell / Dieter Baumann

Jutta Hell und Dieter Baumann folgen unbeirrt ihrer Vision, die Wahrnehmung fein zu stimmen und das Theater als Ort der Einkehr, Konzentration und Reflexion, als Oase des Staunens zu behaupten. Mit ihrer präzisen Erforschung der Körpersysteme, dem Erspüren von Form und Dynamik, das stets dem intellektuellen Diskurs folgt, wollen sie ein geistiges Feld erschließen. Ihre Kompositionen aus Bewegung, Klang und Raumbild gewannen über die Jahre in wechselnder Struktur an Kraft, Wildheit, Zartheit, physischer Direktheit. Einst tanztheatralisch in ihrer Weibart, zeigen sie sich nun bis zur Essenz entschlackt. Oft von philosophischen oder physiologischen Fragestellungen angestoßen, verkörpern sich in ihren Stücken Gewalt, Destruktivität, Rebellion, Stillwerden, Verschmelzung, Transformation. Rubato verdichtet sich in strenger Reduktion immer wieder zur kleinen Form. Der erste Teil einer Duett-Trilogie, »Bewegung für Bewegung« (im Andenken an Gerhard Bohner, dessen letztes Werk »SOS« sie tanzten), führt auf unsichtbaren Kraftlinien in strikte Abstraktion. Aus dichter Lautlosigkeit wächst in »This is not a lovesong« wieder Emotion heraus. Geometrie steht in Flammen. »Permanent Dialogues« fragt nach Sinn und sinnlicher Erfahrung, Nacktheit, Verletzlichkeit. Ein erregendes Zwiegespräch an der Schnittstelle zwischen Gefühlem und seiner Abstraktion.

Irene Sieben

TOURFÄHIGE PRODUKTIONEN 2002:

»Nische oder das Lokale ist das Universale – Ein Prozess« (2002)

7 Darsteller, Bühne: groß

»Permanent Dialogues« (2001)

2 Tänzer, Bühne: 8 m breit x 7 m tief

»Bewegung für Bewegung 2« (Neufassung) (2000)

2 Tänzer, Bühne: 8 m breit x 10 m tief

»hunting« (2000)

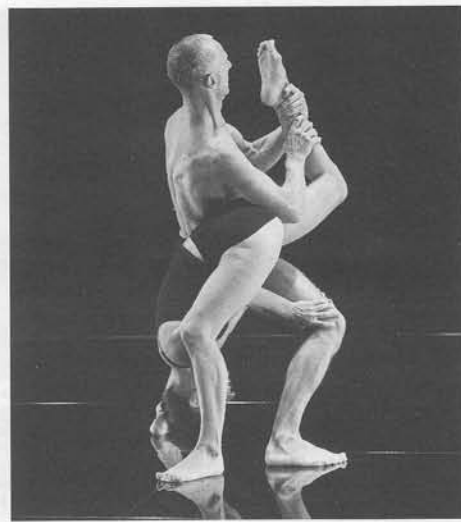
5 Tänzer, Bühne: 12 m breit x 12 m tief

»kiss me here (the brutality of facts)« (1999)

4 Performer, Bühne: 10 m breit x 10 m tief

»This is not a lovesong« (1998)

2 Tänzer, Bühne: 10 m breit x 10 m tief

»Permanent Dialogues«
Foto: Sebastian Greuner, Berlin

Jutta Hell, born 1955 in Markoldendorf, completed a Wigman-based gymnastics and dance training in Hannover. She instructed and performed in the Tadashi Endo Ensemble 1975–83. Dieter Baumann, born 1954 in Schwenningen, first studied bicycle artistry and artistry before moving on to dance, pedagogy and theatre studies. They studied together in Paris, London, Tokyo and New York 1983–86, and formed their own ensemble in 1985. They worked with Gerhard Bohner 1990–92, receiving the fellowship prize for performing art from the Akademie der Künste Berlin in 1992. They were the artist in residence in the Theater am Halleschen Ufer, Berlin, 1993–95, where they still produce most of their pieces. They have continued their studies since 1985 at the School for Body Mind Centering under Bonnie Bainbridge Cohen in Amherst/Massachusetts and in China, where they also teach. They worked mainly in France and Canada during 1998. They have staged guest performances of their repertoire of more than 20 own productions in numerous European cities and in the United States, China, Canada, Japan and Columbia.

The driving forces of our work: restlessness, curiosity, continuous becoming, reflection, setting up assertions, freeing ourselves from unnecessary obligations, creating self-imposed compulsions... Body: it is our instrument, our filter that the world we experience has to pass through, breathing in-breathing out, eating-digesting-excretion, five senses – the multifariousness of neurological processing, it is an endless, ever-changing field of exploration, music, fine arts, media, all are aspects that serve the creation... Success of our work: we played to a sold-out house in the State Theatre in Sofia in 2000 and the applause at the end of the piece was tremendous. And we did see that almost the entire house was standing. An unbelievable feeling of reverence and of being moved coursed through us then... Does that mean success? At that instant, yes, but it doesn't mean anything for the future.

Jutta Hell / Dieter Baumann

Jutta Hell and Dieter Baumann unwaveringly follow their vision, adjusting perception in fine details, and asserting the theatre as a place for introspection, concentration, and reflection, as an oasis of astonishment. They want to develop an intellectual field with their precise exploration of physical systems, with their tracing of form and dynamic that always follows an intellectual discourse. Their compositions of movement, sound, and spatial imagery have changed in structure through the years and have always gained strength, wildness, tenderness, and physical directness. They were once »tanztheatrical« in their weaving, now they are stripped down to the essence. Often stimulated by philosophical and physiological questions, their pieces embody violence, destructiveness, rebellion, silencing, fusing, and transformation. Rubato densifies itself in an austere reduction to small forms. The first part of a duet trilogy, »Bewegung für Bewegung« is an homage to Gerhard Bohner; they danced his last work, »SOS«. This piece leads along an invisible line of force in strict abstraction. In »This is not a lovesong«, emotion grows out of dense silence. Geometry in flames. »Permanent Dialogues« questions meaning and sensual experience, nakedness, vulnerability. An exciting dialogue at the interface between what is felt and its abstraction.

Irene Sieben