

isabelle schad berlin

» The better you look
the more you see «

Foto: Bruno Pocheron

Isabelle Schad wurde 1970 in Stuttgart geboren. Sie erhielt ihre Tanzausbildung 1981–90 in Stuttgart. 1990–96 war sie als Tänzerin in verschiedenen klassischen Ballettkompanien engagiert. Während dieser Zeit initiierte sie erste eigene Choreografien und vervollkommnete ihre Ausbildung durch Workshops und Stipendien, u.a. bei Jean-Yves Ginoux, Stephen Petronio, Andrew Harwood, David Hernandez, Xavier Le Roy und André Lepecki. 1996–98 war sie Mitglied von Ultima Vez / Wim Vandekeybus in Brüssel. Seit 1999 arbeitet sie als freischaffende Tänzerin / Performerin, Choreografin und Organisatorin transdisziplinärer Projekte. In enger Zusammenarbeit mit Musikern, Choreografen, Künstlern, Performern und Lichtdesignern entstanden zahlreiche Projekte. Schad ist 2003/04 artist in residence am Berliner Podewil und am De Monty in Antwerpen.

Ich suche oft danach, Dinge, die schon vorhanden sind, sichtbar zu machen. Das heißt, die Wahrnehmung auf die kleinen Details im Leben zu lenken. Nicht selten sind es diese Beobachtungen oder die eigene Selbstbeobachtung, das Bewusstsein über Mechanismen im Leben oder in der Gesellschaft, die je Ausgangspunkt für eine Performance sind. Theater und Performance ermöglichen uns, Vorgänge in der Welt zu reflektieren und Stellung zu nehmen.

Der Körper ist mein erstes Werkzeug, auch wenn ich oft mit anderen Mitteln, Medien, Kollaborateuren und in sehr unterschiedlichen äußeren Formen – von der performativen, interaktiven Installation bis zur frontalen Bühnensituation – arbeite. Jeder künstlerische Ausdruck ist Repräsentation von Wirklichkeiten. Welche Beziehung besteht zwischen der Darstellung, seiner Wahrnehmung und Rezeption? Zwischen Präsentation und Repräsentation, Realität und Abbild, zwischen Imagination und Identität? Was gibt man zu sehen, was bleibt versteckt? Wie kann man sich mit den sichtbaren und versteckten Wirklichkeiten des Körpers und seiner Projektion beschäftigen und dem Zuschauer Raum geben, sich selbst und die eigene Realität darin wieder zu erkennen?

Ich denke, dass es wichtig ist, dem Zuschauer Autonomie zu verleihen – ihm Werkzeuge zu geben, die es ihm ermöglichen, als Betrachter einen Teil der „Arbeit“ zu übernehmen. Die Arbeit zu komplementieren. Die „üblichen“ Erwartungen und Sichtweisen zu hinterfragen. Mich interessiert es, die Beziehungen und den Status von Publikum, Darsteller und Bühne zu erforschen bzw. die Mittel oder „Codes“, durch welche diese Beziehungen gebaut werden.

Isabelle Schad

Ihre Karriere begann 1995 mit einem Stromausfall im Voxxx-Theater in Chemnitz. Ihren bisherigen Höhepunkt erlebte sie bei einem Stromausfall in einem Berliner Club in Friedrichshain. „Untouchable Thoughts, Unantastbare Gedanken“ hieß damals ihr erstes abendfüllendes Werk, die Karten gingen bei Kerzenschein weg wie warme Semmeln. „The better you look the more you see“ hieß ihr bislang letzter großer Coup, inspiriert von einem Film, der einen Casinoraub samt Stromausfall zeigt. Im Dunkeln spielen die Augen Pingpong zwischen dem Film „Ocean 11“ und den sonderbaren Ereignissen im Clubsaal. Die Reihenfolge der Echtaktionen ist zwar exakt am Film ausgemessen. Aber den an der Theke erstarrten Mann, die plötzlich auf der Tanzfläche liegende Frau, die Minikameras, vom Mediengroßmeister Jim Whiting auf ferngesteuertes Kleinspielzeug montiert, muss man zwischen den Gästen erst selbst entdecken. Kein Bühnenepos, sondern eine Kunstaktion. Ein seltener Schritt: Eine endlos fleißige Tänzerin mit dem dreifachen Hintergrund Klassik, Modern und Jazz schafft es, vom Stuttgarter Ballett über Engagements als Tänzerin in Dortmund, Bern und Chemnitz, sich genauso souverän auch in die von Galerien diktierte Welt der Kunst einzuklinken.

Arnd Wesemann

Isabelle Schad was born in 1970 in Stuttgart, where she also received her training as a dancer from 1981 to 1990. From 1990 to 1996 she danced in various classical ballet companies. During this time she created her first choreographies and honed her skills with the help of stipends and workshops with Jean-Yves Ginoux, Stephen Petronio, Andrew Harwood, David Hernandez, Xavier Le Roy, André Lepecki, and others. 1996–98 she was a member of Ultima Vez / Wim Vandekeybus, Brussels. Since 1999 she has been working as an independent dancer / performer and choreographer and has organized many trans-disciplinary projects involving musicians, choreographers, artists, performers and light designers. 2003/04 Schad is artist in residence at the Podewil Theater in Berlin and De Monty in Antwerp.

I often search for ways of making the already existent more visible. That means, steering perception towards the minute details of life. It can happen that these observations or even observing myself, or being conscious of the mechanics of life and society, serve as the starting points for a performance. Theater and performance allow us to reflect on the world's course of events and to form an opinion.

The body is my primary tool, even though I frequently work with other means, media, collaborators, and utilize a variety of exterior forms – from the performative interactive installation to the frontal theatrical situation. Every artistic expression is likewise a representation of realities. What type of relationship exists between the performance, how it's perceived, and how it's received – or between presentation and representation, reality and reproduction, the imagination and identity? What exactly does one see and what remains hidden? How does one go about dealing with the body's visible and invisible realities and its projection? How does one give viewers the space in which to recognize themselves and their own reality?

I think that it's important to grant viewers autonomy – to give them the tools which allow them, as observers, to handle a part of the “work” for themselves. To compliment the work. To question the “usual” expectations and customary ways of seeing. I'm deeply interested in researching the relationships and status of the audience, performers, and the stage – or better, the means or ‘codes’ through which such relationships come about.

Isabelle Schad

Her artistic career began in 1995 with a power failure in the Voxxx Theater in Chemnitz. She experienced her artistic peak to date with a power failure in a club in Berlin's Friedrichshain district. For her first evening-length piece, “Untouchable Thoughts, Unantastbare Gedanken”, the tickets sold like hotcakes in candlelight. Her greatest coup so far, “The better you look the more you see”, was even inspired by a film about a coup: a robbery including a power failure in a casino. In darkness, the spectators' eyes move ping-pong fashion between the film “Ocean 11” and strange goings-on in the main clubroom. The ordering of what actually happens is perfectly synchronized with the film. Of course, the man frozen at the counter, the woman suddenly found lying on the floor, and the remote-controlled mini-cameras attached to model trains by media master Jim Whiting, are details the guests must discover for themselves. This is not a theater epic; this is an art action. And a rare professional move: an incredibly ambitious dancer, triply trained in the areas of classic, modern, and jazz, achieves a move from the Stuttgart Ballett with dance engagements in Dortmund, Bern, and Chemnitz – and with just as much finesse, she fits herself inside the gallery-dictated art world.

Arnd Wesemann

works available for touring 2004:

„Good Work“ (2004)

„Put your head off“ (2003) solo, interactive installation performance for 8 visitors at one time

„The better you look the more you see“ (2002/03) 7–9 performers, 3 kinds of locations possible: theater stage 10 x 10 m, gallery, lounge

„SwitchPositionFreezeControl“ (2001) solo, stage: 10m x 10 m

www.isabelle-schad.net