

»THE BODY IS AN ONGOING CONSTRUCTION SITE,
EMBEDDED IN SOCIAL AND CULTURAL, MEANING POLITICAL LIFE.
LIFE AND THEORY, IMAGINATION AND INVOLVEMENT ALWAYS FIND A WAY
TO BECOME CHOREOGRAPHY, A WAY INTO THE MOVING BODY.«

Tanzcompagnie Rubato

?? / © Dirk Bleicker

So breit Rubatos Spektrum in den rund 50 Produktionen seit der Gründung 1985 sein mag, es gibt doch bestimmte Konstanten. Ob in Dieter Baumanns Soli, den Duos mit Jutta Hell, den Stücken für Gruppe: Es geht um das Menschsein in seinen Gefährdungen, Einblicke in das »normale« und dennoch singuläre Leben, um Verletzlichkeit des Individuums, Suche nach seiner Bestimmung in der Gemeinschaft, Solidarität, Verlorensein, soziale Normen, zwischenmenschliches Klima. Jagd nach Glück und Geborgenheit, die Spanne zwischen Hingabe und Aggression, Unterwerfung und Dominanz, den Sprint um Erfüllung thematisiert »hunting« von 2000. In »Act« (2013) klingen ähnliche Motive an, erweitert um politische Dimensionen: Veränderungen durch Kraft und Einheit des Volkes etwa in arabischen Ländern. Rivalität, Wettkampf, Gewalt zwischen den drei Tänzern leuchten das Danach aus, wenn Siege erfochten sind und Macht verteilt wird. Stehen Baumanns Soli – oft in Reaktion auf die Arbeit mit Gerhard Bohner – als reduzierte und hochkonzentrierte Selbstbefragungen im leeren Raum, ziehen die Duette mit Hell – assoziative Bilderteppiche aus Puzzleteilen wie Nähe, Ego, Vertrauen, Zärtlichkeit – Bilanz eines gemeinsamen Weges, sind in den besten Momenten getanzte Monologe eines Zweierkörpers. Witz hat das, ist fein ziseliert in der abstrahierenden Formensprache, endet mit versöhnlichen Tönen. Leiser, sensibler, eindringlicher agiert Rubato über die Dezennien, kontrollierter im Einsatz von Bewegung und Requisit.

Volkmar Draeger

No matter how wide the spectrum of Rubato's approximately 50 productions since its founding in 1985 may be, there are nevertheless certain recurring themes. Whether in Dieter Baumann's solos, his duos with Jutta Hell, or the group pieces: the focus always lies on the hazards of humanity, insights into »normal« and nonetheless singular lives, the fragility of the individual, the search for its role in the community, solidarity, forlornness, social norms, interpersonal relations. »hunting« (2000) explores the pursuit of happiness and comfort, the gap between devotion and aggression, submission and dominance and the race for fulfilment. »Act« (2013) touches on similar motifs, but also includes political dimensions: change initiated by the power and unity of the people as in the Arab countries. Rivalry, competition, violence between the dancers show what comes next after victories have been won and power is distributed. While Bauman's solos stand apart as reduced and highly concentrated questionings of the self in empty space, often in reaction to the work of Gerhard Bohner, the duets with Hell – associative visual tapestries composed of jigsaw pieces such as intimacy, ego, trust, tenderness – take stock of a shared journey and are, in their best moments, danced monologues of a dual body. Rubato's work is finely chiselled with great wit in the abstract language of form, often ending on a conciliatory note. Over the decades, Rubato has become quieter, more sensitive, more insistent, more controlled in the use of movement and props.

Volkmar Draeger

Productions available for touring

A C T 2013 / 3 performers, 10 x 10 m, 60 min

TWO FIGURES IN A LANDSCAPE and

HAPPINESS (combined program) 2013 / 2 performers, 10 x 10 min, 70 min

FINDEORTE 2012 / 2 performers, 10 x 10 m, 60 min

MILK & BREAD / RICE & WATER 2011 / 6 performers, 12 x 10 m, 70 min

LOOK AT ME, I ' M CHINESE 2010 / 6 performers, 12 x 10 m, 75 min

DISPLAY LIFE 2009 / 2 performers, 10 x 10 m, 60 min

TROPEN 2009 / 2 performers, 4 x 5 m, 45 min

ZUKUNFT_ERINNERN_RELOADED 2008 / solo, 10 x 8 m, 55 min

SOS 1991 / 4 performers, 17 x 2 m, 65 min

www.tanzcompagnie-rubato.de

www.tanzcompagnierubato.wordpress.com

Die **Tanzcompagnie Rubato** wurde 1985 in Berlin von den Tänzern/Choreografen Jutta Hell und Dieter Baumann gegründet. Bis heute entwickelten sie 51 abendfüllende Stücke, in unterschiedlichsten Künstlerkonstellationen und Kulturen. Produktionen wurden auf zahlreichen Tourneen rund um die Welt gezeigt. Von 1990 bis 1992 arbeitete sie eng mit Gerhard Bohner zusammen. Die Akademie der Künste in Berlin verlieh Rubato 1992 den Förderpreis für Darstellende Kunst. Diverse Auftragsproduktionen für das Haus der Kulturen der Welt in Berlin, die Akademie der Künste in Berlin, das Festival steirischer herbst in Graz. Seit 18 Jahren finden kontinuierlich Arbeitsaufenthalte und Koproduktionen in China (u. a. Guangdong, Peking, Hongkong, Shanghai) statt. 2014 realisieren sie zwei Projekte in China: »Happiness« und »Figures in a Landscape«.

Tanzcompagnie Rubato was founded in 1985 in Berlin by dancers/choreographers Jutta Hell and Dieter Baumann. To date, they have developed 51 full-length pieces in a wide variety of artistic constellations and cultures. Their productions have toured all over the world on numerous occasions. From 1990 to 1992, close collaborations with Gerhard Bohner. In 1992, the Akademie der Künste (Academy of the Arts) awarded Rubato its Award for the Advancement of the Performing Arts. The company has also received various commissions from the Haus der Kulturen der Welt (House of World Cultures) in Berlin, the Academy of the Arts in Berlin, and the steirischer herbst festival in Graz. The group worked and co-produced continually in China over the last 18 years (e.g. in Guangdong, Peking, Hong Kong, Shanghai). In 2014, they will produce two projects in China: »Happiness« and »Figures in a Landscape«.