

Claudia Lichtblau

Claudia Lichtblau, geboren 1956 in Leonberg, studierte an der Folkwang Hochschule Essen, wo sie in Jean Cébron sehr bald ihren Meister finden sollte. Ihre ersten choreografischen Arbeiten entstanden im Folkwang Tanzstudio, für das sie mehrere Jahre auch als Tänzerin tätig war. Sie arbeitete wiederholt mit der indischen Künstlerin und Choreografin Chandralekha zusammen, war Gast im Wuppertaler Tanztheater und lehrte an der Folkwang Hochschule. Seit 1990 freischaffend, kehrte sie der traditionellen Bühne zunächst den Rücken und mutete ihrem Publikum stattdessen experimentelle Inszenierungsformen auf bisweilen unwirtlichen Industriebrachen zu. So entstand u. a. auf dem Gelände der Essener Zeche Zollverein über mehrere Jahre ein Werkzyklus, der, in seiner Konzentration auf komplexe Inhalte und der Absage an Ausstattungstheater und Artistik, von einer konsequenten Handschrift geprägt ist.

Meine Arbeiten resultieren aus gedanklichen Impulsen und Ideen, die sich mir aufdrängen. Sie markieren bestimmte Punkte eines ständigen Auseinandersetzungsprozesses, der mit dem Sein zu tun hat. Sie kreisen, auf verschiedenen Bahnen, um existenzielle Fragen. Ich bin Tänzerin – mit Bewegung zu arbeiten, liegt nahe. Als Künstlerin bin ich natürlich beeinflusst von den Erfindungen der Zeit, in der ich lebe – sie zu nutzen, heißt nicht unbedingt, sie zu reflektieren, was ich wichtiger finde. »Bühne« bedeutet für mich nicht Institution, sondern Ort des Handelns, also Experimentierfeld im weitesten Sinne, ihre Definition ist Teil der künstlerischen Konzeption. Ich verstehe den Menschen auf der Bühne als Medium, sein Körper ist ein Instrument. Bewegung ist für mich in erster Linie eine Form der Mitteilung, besser: des In-Frage-Stellens, die unmittelbarer und weniger greifbar ist als die des Wortes. Das eigentlich »Tänzerische« meiner Arbeit liegt in der Dramaturgie: meine Stücke sollten Initialzündungen sein für den eigentlichen Tanz, sagen wir im Geist oder in der Seele des Betrachters. Erfolg ist für mich zu überleben, d. h. Lust zu haben, weiter zu forschen.

Claudia Lichtblau

Beim Powwow der Tanzveranstalter auf Essens Zeche Zollverein wird mehr telefoniert als getanzt. Und der Tanz bietet sich feil, eins zu eins, komm kauf mich. Eine macht da bestimmt nicht mit. Ihr Stück ist nicht transportabel. Hat sie obendrein darüber reflektiert? Einer der Tänzer von Claudia Lichtblaus geomorphologisch inspirierter on-site outdoor Produktion »Gewöll-Transkriptionen« (2000) findet nämlich unversehens die richtigen Worte für die Situation. Im spärlichen Gras sitzend, nach Atem ringend, nach einigem Laufen um einen kleinen Teich und einen Hügel rauf und runter, ruft er verzweifelt aus: »Ich bin hier«. Pause. »Falls mich jemand sucht«. Lichtblaus belebte Landschaften sind kein verbirkenstocktes Plädoyer »zurück zur Natur«. Nicht neue Naivität kultiviert sie, so scheinbar niedlich einfach auch ihre Szenarien sind. Einige Jahre lang collagierte Lichtblau sparsam Intertexte und überraschende Gedanken in den Passepartout des sinnlich überreichen Zechengeländes, das zur sprechenden Kulisse erst durch ihre Einwirkung wird. Im Gegensatz dazu »UNMOORED – Nachspiel«: Ein Bühnenstück, losgelöst vom konkreten räumlichen Bezug – und doch fest darin verankert. In der Leere der Halle werden Gedächtnisspuren verfolgt, die sich zu vielschichtigen Zeit- und Gedankenräumen verdichten.

Katja Werner

TOURFÄHIGE PRODUKTIONEN 2002:

»Arktische Bewohner« (Arbeitstitel) (2002)

2 Akteure, Bühne: 9 m breit x 9 m tief

»UNMOORED – Nachspiel« (2001)

4 Akteure, Halle mit Szenenfläche 14 m breit x 18 m tief oder große Bühne

»UNMOORED – Nachspiel« · Foto: Georg Schreiber, Essen

Claudia Lichtblau, born 1956 in Leonberg, studied at the Folkwang Hochschule Essen, where she soon found her maestro in the form of Jean Cébron. Her first choreographies were created in the Folkwang Tanzstudio, where she also worked as a dancer for several years. She has cooperated with the Indian artist and choreographer Chandralekha on many occasions, was a guest at the Wuppertal Dance Theatre and has taught at the Folkwang Hochschule. A freelancer since 1990, she turned her back initially on traditional stage work and has instead presented to her audience experimental forms of performance, sometimes in quite uncomfortable settings of industrial ruins. Among others, for example, this aspect of her work created a cycle of pieces on the grounds of the Zeche Zollverein in Essen, which, in terms of concentration on complex contents, the refusal to conform to the demands of traditionally staged theatre and the artistry, clearly reflects her own consistent signature.

My work is the result of intellectual stimulus and ideas that come upon me. They mark certain points in a constant process of confrontation that has to do with being; they follow different courses but all revolve around existential questions. I am a dancer – working with movement is close to my heart. As an artist I am of course influenced by the inventions of the time in which I live – just using them does not necessarily mean you are reflecting them, which I find more important. For me »the stage« does not just mean the institution but the scene of the action; a field of experimentation in the widest sense, whose definition is part of the artistic concept. I regard the people on stage as a medium and their bodies as instruments. For me movement is primarily a form of communication or rather of putting-in-question which is more direct and less tangible than spoken words. The actual »dance« aspect of my work lies in the dramatization – my pieces should spark off the real dance which takes place, let's say in the spirit or in the soul of the spectator. Success means survival to me, i.e., wanting to continue with my research.

Claudia Lichtblau

At the da'nce event organizers' powwow in Essen's Zeche Zollverein more people are talking on the telephone than dancing. Dance is up for sale, a fair exchange, come on and buy me. But there is one person that is certainly not joining in. Her piece is not transportable. She might even have thought a bit about it. One of the dancers of Claudia Lichtblau's geomorphology-inspired on-site outdoor production »Gewöll-Transkriptionen« (2000) suddenly finds just the right words for the situation. Sitting on the unlush grass, gasping for air after running around a small pond and up and down a hill a few times, he calls out in desperation, »I am here«. Waits. »If anybody is looking for me«. Lichtblau's lively scenes are no sandals-and-cardigans plea to »get back to nature«. She is not cultivating a new naiveté however sweetly simple her scenarios appear to be. For some years Lichtblau collaged together sparing intertexts and surprising thoughts and mounted them on the sensually lavish coal-mine grounds which through her influence became this speaking scenery. »UNMOORED – Nachspiel« contrasts with her earlier work. It is a stage piece freed from concrete spatial references – and yet still firmly anchored in them. In the wide emptiness of the hall traces of memories are pursued and condensed into many-layered time and thought spaces.

Katja Werner