

»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

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«.

»IT SEEMS THAT SPECTATORS TODAY ARE FED UP OF BEING MERE CONSUMERS.
HOW CAN I INVOLVE SPECTATORS THESE DAYS?
NOT IN ORDER TO PLEASE OR ENTERTAIN THEM BUT TO GIVE THEM TIME DURING WHICH
THEY CAN »TRANSLATE« THE SEEN AND HEARD INTO THEIR OWN COMPOSITION.«

Eszter Salamon

?? / © Marcus Lieberenz

Eszter Salamon arbeitet mit einem denkbar weit gefassten Konzept von Choreografie. Mal rekonstruiert sie Gestik und Mimik einer 62-jährigen Frau beim Erzählen ihrer Lebensgeschichte (»Melodrama«), ein anderes Mal entwickelt sie Bühnensituationen, die Prozesse des Sinkens, der Ausdehnung und der Auflösung suggerieren (»Tales of the Bodiless«). Ein intellektueller Zugriff auf Körper und Bewegung verbindet sich dabei stets mit dem Interesse an sinnlicher Wahrnehmung, wobei die Gewichtung zwischen diesen Polen von Stück zu Stück unterschiedlich ausfällt. Selbst ihre sehr tänzerischen Produktionen sind immer auch von konzeptuellen Überlegungen inspiriert. Sei es die Vorstellung von flüchtigen und nicht repräsentativen Körperbildern in dem Duett »Dance #1« oder die Dissoziation von Bewegung und Sprache in »Dance for Nothing«, einem Solo zum Text von John Cages »Lecture on Nothing«. Dem Zuschauer verlangen Salamons Choreografien daher nicht nur eine ausgeprägte Anpassungsfähigkeit an verschiedene Aufführungsformate ab (Tanz, Lecture-Performance, Konzert, Theater), sondern auch die Bereitschaft, Empfindung und Intellekt kurzuschalten – eine Fähigkeit, die aufgrund unseres kartesischen Schubladendenkens in Körper und Geist immer noch entwicklungsbedürftig ist. Wem es gelingt, mit dem »body-mind« zu schauen, der wird sich auch nicht wundern, eine Choreografie zu sehen, in der Körperlichkeit durch die völlige Abwesenheit von Körpern generiert wird.

Pirkko Husemann

Eszter Salamon works with a pretty broad concept of choreography. Sometimes, she reconstructs the gestures and facial expressions of a 62-year old woman telling her life story (»Melodrama«), sometimes she develops theatrical situations suggestive of processes of sinking, expansion and disintegration (»Tales of the Bodiless«). All her work combines an intellectual understanding of body and movement with an interest in sensual perception, although the emphasis on one or the other varies from piece to piece. Even her most dance-like productions are always also inspired by conceptual considerations – be it the idea of fleeting and non-representative body images in the duet »Dance #1« or the dissociation of movement and language in »Dance for Nothing«, a solo danced to John Cage's text »Lecture on Nothing«. Salamon's choreographies therefore not only require of the audience a pronounced adaptability to different performance formats (dance, lecture-performance, concert, theatre), but also the willingness to short-circuit sensation and intellect – an ability that is still in need of development, thanks to our Cartesian pigeonholed mentality of body and mind. And those who manage to look with the »body-mind« won't be surprised to see a choreography in which corporeality is generated through the complete absence of bodies.

Pirkko Husemann

Productions available for touring

- LES REVENANTS** (working title) 2014 / group piece, 60 min
- MELODRAMA** 2012 / solo, 150 min
- DANCE #2** 2011 / 2 performers, 60 min
- TALES OF THE BODILESS** 2011 / science fiction music performance, 75 min
- DANCE FOR NOTHING** 2010 / solo, 80 min
- VOICE OVER** 2009 / 1 performer, 30 min
- TRANSFORMERS** 2009 / workshop project, 60 min
- DANCE#1 / DRIFTWORKS** 2008 / 2 performers, 60 min
- AND THEN** 2007 / 4 performers, 80 min
- WITHOUT YOU I AM NOTHING** 2007 / 2 performers, 50 min
- NVSBL** 2006 / 5 performers, 70 min
- MAGYAR TÁNCOK** 2005 / 7 performers, 80 min
- REPRODUCTION** 2004 / 8 performers, 60 min
- GISZELLE** 2001 / solo, 60 min
- WHAT A BODY YOU HAVE, HONEY** 2001 / solo, 45 min

www.eszter-salamon.com

Eszter Salamon ist eine ungarische Choreografin, Tänzerin und Performerin. Nach Abschluss ihrer Ausbildung an der National Dance Academy in Budapest im Jahr 1992 arbeitete sie mit verschiedenen Choreografen in Frankreich zusammen. Seit 2001 schafft sie Soli und Gruppenarbeiten, die in ganz Europa, auf internationalen Festivals sowie im Kontext der bildenden Kunst in Asien, Südamerika und den USA gezeigt werden. In ihrer polyphonen, weit gefassten choreografischen Arbeit benutzt sie fiktionale und dokumentarische Elemente, Video und Musik. Eszter Salamon ist 2014 zu Auftritten im MOMA, Museum of Modern Art, New York, eingeladen und nimmt im Winter 2014/15 an einer Ausstellung im Rahmen der Reihe »Satellite« am Jeu de Paume in Paris teil. Ihr nächstes Werk »Les Revenants« (Arbeitstitel) wird beim Internationalen Sommerfestival 2014 in Hamburg zur Uraufführung kommen.

Eszter Salamon is a Hungarian choreographer, dancer and performer. After graduating from the National Dance Academy in Budapest in 1992, she worked with various choreographers in France. Since 2001, she has been creating solo and group pieces that have been shown all over Europe, at international festivals and in the context of visual art in Asia, South America and the United States. Her polyphonic and extended choreographic practice uses fiction, documentary, video and music. Eszter Salamon is invited in 2014 to perform at MOMA, Museum of Modern Art, New York, and to a solo exhibition in winter 2014/15 in the frame of the exhibition series »Satellite« at Jeu de Paume, Paris. Her next work »Les Revenants« (working title) will premiere during the International Summer Festival in Hamburg, in 2014.