看我, 我是中国人
LOOK AT ME, I'M CHINESE

Tanzcompagnie RUBATO & Mahjong Dance

Berlin/Shanghai

WORLD PREMIERE

看我, 我是中国人

LOOK AT ME, I'M CHINESE

Tanzcompagnie RUBATO & Mahjong Dance
Berlin/Shanghai

Idea, Concept, Choreography	Jutta Hell, Dieter Baumann
Performance, Dance, Choreography	Chen Kai, Er Gao, Li Ling Xi Liu Ya Nan, Wang Hao, Zhao Yuan Hang
Music Composition	Yin Yi
Light Design	Jochen Massar
Scenography	Jutta Hell
Video	Dieter Baumann

Shanghai 2010

Created in China

Jutta Hell und Dieter Baumann sind Rubato und arbeiten seit 25 Jahren als freie Tanzcompagnie in Berlin. Seit 15 Jahren arbeiten sie auch in China. Im März 2010 begannen in Shanghai die Proben zu einem neuen Stück, gemeinsam mit sechs chinesischen Tänzern / Choreografen – Mahjong Dance – die mit einem neuen Selbstbewusstsein in einer Kultur leben, die sich schneller wandelt, als wir Chinesisch verstehen. Ein Tagebuch.

Shanghai, Mitte April

Wir sind seit dem 21. März hier, um ein Projekt vorzubereiten, das sechs chinesische Tänzer aus vier Städten und Provinzen zunächst für zwei Monate zusammenbringt. Sie alle sind nicht / nicht mehr in festen Tanzcompagnien, haben sich irgendwann in den letzten zwei Jahren entschieden, »frei« in China als TänzerIn/ChoreografIn zu arbeiten. Das ist zweifellos ein noch »härteres Brot« als in Europa. Im Tanz- und Performancebereich gibt es kaum Strukturen, geschweige denn öffentliche Förderung.

Die Körper bilden die Oberfläche, in die sich Kultur einschreibt

Durch unsere langjährige Arbeit in China – Aufführungen, Choreografien, Unterricht – kennen wir die meisten Künstler, mit denen wir jetzt das neue Stück erarbeiten.

»pochende Zeit, so schnell_Körper China« lautet der Arbeitstitel. Unsere erste These ist: Die Körper bilden die Oberfläche, in die sich Kultur einschreibt. Fin-

Shanghai, Mid-April

We arrived March 21st to prepare a project that brings together six Chinese dancers from four cities and provinces for two initial months. None of them are regular members of a dance company (any longer). Over the last two years, all of them have decided to work as »independent« dancers/choreographers in China. This is undoubtedly an even harder choice to make than in Europe. There are next to no support systems for dance or performance here, let alone public funding.

The bodies are the surface into which culture inscribes itself.

We have been working in China now for many years – presented performances, developed pieces and taught classes. We therefore already know most of the artists with whom we are developing this new piece.

»pochende Zeit, so schnell_Körper China« (throbbing time, so fast_bodies China) is our working title. Our first hypothesis: the bodies are the surface in-

Created in China

Jutta Hell and Dieter Baumann are Rubato – an independent dance company, who have been working in Berlin for 25 years and also on and off in China now for 15 years. In March 2010, rehearsals began for a new piece in Shanghai in collaboration with six Chinese dancers / choreographers – Mahjong Dance – who live with new self-confidence in a culture that is changing faster than we understand Chinese. A diary.

det ein kultureller Wandel statt, reagieren die Körper. Das zeigt sich vor allem bei dem Tempo, mit dem dieser sich zurzeit in China vollzieht.
Fragen, die uns interessieren:

- Wie manifestiert sich der gesellschaftliche Wandel Chinas in den individuellen Lebensstrukturen der Menschen?
- Wie verändert sich die subjektive Wahrnehmung von Familie, von persönlichen Beziehungen und des Körpers?
- Wie verändert sich die Wahrnehmung von Raum und von Zeit?
- Welche Bedeutung hat »Geschichte« für das gegenwärtige Leben?

Alle sechs Darsteller hatten bereits Ende 2009 von uns einen ausführlichen Fragenkatalog erhalten, mit dem sie Eltern, Freunde, Kollegen, Arbeiter, Angestellte etc. befragen sollten. Wir hatten sie gebeten, Fotos und Videos ihrer Familien, Lebensumgebung und für sie typischen Situationen aufzunehmen, sowie Erfahrungen und Anekdoten aus dem chinesischen Alltag zu notieren. Wir wollten möglichst viel konkretes Rechercheматerial sammeln, austauschen und davon ausgehend einen gemeinsamen künstlerischen Prozess starten. Unser Austausch gestaltet sich langsam und erfordert viel Geduld.

Natürlich ist fast das gesamte Material auf chinesisch. Ein andauernder Übersetzungsprozess beginnt: Chinesisch – Englisch – Chinesisch. So verschieden die

to which culture inscribes itself. When cultural change occurs, bodies react and this is particularly the case at the rate with which change is currently taking place in China.
Questions, which interest us, are:

- How does China's social change manifest itself in the individual structures of people's lives?
- How is the subjective perception of family, of personal relationships, of the body changing?
- How is the perception of space and of time shifting?
- What significance does »history« have for contemporary life?

All six performers received an extensive catalog of questions from us end of 2009, to use when interviewing parents, friends, colleagues, workers, employees, etc. We had asked them to take photos and make videos of their families, their daily routines and situations that were typical for them, as well as write down experiences and anecdotes from everyday life in China.

We wanted to collect and exchange as much concrete research material as possible and then use it as the basis for our shared artistic process. Our exchange is slow and requires a lot of patience. Almost all material is of course in Chinese. A constant process of translation has begun: Chinese – English – Chinese. In spite of all the differences, the collected mate-

Quellen auch sind, lassen sich doch bestimmte Übereinstimmungen feststellen:

- Familie ist als Orientierungspunkt immer noch sehr bedeutend, und gleichzeitig ist der Zerfall stabiler Familienzusammenhänge augenscheinlich. Fast alle Ehen der Eltern unserer Darsteller sind geschieden. Die Väter und Mütter haben zum Teil mehrmals wieder geheiratet. Dieses Phänomen ist relativ neu, es geht einher mit dem zunehmenden wirtschaftlichen Wachstum seit Mitte der 1980er Jahre.
- Die Lebensperspektive ist fast ausschließlich auf Zukunft ausgerichtet. Vergangenheit spielt keine oder nur eine sehr marginale Rolle.
- Das Tempo der Veränderung der eigenen Realität wird klaglos als Herausforderung wahrgenommen nach dem Motto: So ist es, damit müssen wir umgehen, unseren eigenen Weg finden.
- Insgesamt haben sich »Lebensabläufe« beschleunigt: die Wege in der Stadt, die

rial contains some parallels:

- Family is still considered significant point of reference, while the collapse of stable family relations is simultaneously conspicuously apparent. Almost all the performers' parents are divorced, some fathers and mothers have repeatedly married again. The phenomenon is relatively new and associated with the advent of economic growth since the mid 1980's.
- The perspective on life is almost exclusively future-oriented. The past plays no or only a very marginal role.
- The speed at which people's own realities are changing is uncomplainingly accepted as a challenge, according to the motto: that's how it is; we have to deal with it, find our own way.
- As a whole, people's »everyday routines« have gathered speed: the travel time to and from the city, the time for meals, meetings with friends.

Direct observations from our current reality in Shanghai: The sheer number of people, who share our daily way to work, has noticeably increased compared to 2006, our last longer stay in Shanghai. The speed with which people move at the subway junctions has also grown noticeably faster. And yet there is no perceivable aggression. To move together with the crowd is a »cultural ability«, practiced from an early age in kindergarten and school e.g. in the daily group gymnastic exercises, which are internalized by all.

Zeit des Essens, das Treffen mit Freunden.

Unmittelbare Beobachtungen aus unserer gegenwärtigen Realität in Shanghai: Die Menge an Menschen, mit denen wir täglich unseren Weg zur Arbeit teilen, hat im Vergleich zu 2006, unserem letzten längeren Aufenthalt in Shanghai, deutlich zugenommen. Auch das Tempo, mit dem sich die Menschen an den U-Bahn-Knotenpunkten bewegen, ist wahrnehmbar schneller geworden. Trotzdem gibt es keine spürbare Aggression. Das angepasste Bewegen in der Masse ist eine »Kulturfähigkeit«, früh eingeübt in Kindergarten und Schule, u.a. durch tägliche Gruppengymnastik, die alle verinnerlicht haben.

Der Himmel über der »Expo« ist hell erleuchtet

Shanghai, 1. Mai

Gestern Abend: Start der EXPO 2010. Wir schlagen uns zum »Bund« durch, eine der bekanntesten Straßen in Shanghai, direkt am Huang Pu Fluss, eine Flaniermeile für Fußgänger, die für die EXPO extra verlängert und aufgehübscht wurde. Wir sind nicht allein. Hunderttausende wollen das Feuerwerkspektakel miterleben und hoffen wie wir, vom Bund aus etwas von der Expo-Show auf der anderen Uferseite flussaufwärts sehen zu können. Der Bund ist restlos überfüllt, alle Zugänge werden von der Polizei abgeriegelt. Man kann nicht mehr auf die erhöht liegende

The sky over the »Expo« is brightly lit

Shanghai, May 1st

Yesterday evening: start of the EXPO 2010. We try to make our way to the Bund, one of the best-known streets in Shanghai, directly along the Huang Pu River – a promenade for pedestrians, extra lengthened and prettified for the EXPO. We are not alone. Hundred of thousands want to experience the fireworks and hope, as we do, to see something of the Expo Show upstream from the other side of the river. The Bund is completely overcrowded. All entranceways are blocked off by the police. It is no longer possible to reach the elevated pedestrian platform. The people shove and push, everyone wants to get up there. Only a few manage to slip past the tight police barricades. Suddenly, there is a bang. The fireworks have started. Thousands break into a run to find some kind of spot between the high-rises where they can get a glimpse of the fireworks. Short panic attack. We break into a run as well and are lucky enough to soon find a gap between the buildings and be able to see the impressive display of fireworks. The sky is brightly lit; hundreds of rockets are launched without interruption. Colors intertwine. At the end of each section, the red star, the symbol of the political regime, is painted into the sky over and over again.

Spaziergängerplattform gelangen. Es wird geschoben und gedrückt, die Menschen wollen da rauf. Nur wenigen gelingt es, durch die engen Polizeisperren zu schlüpfen. Plötzlich kracht es, das Feuerwerk beginnt, Tausende rennen los, um doch noch einen Platz zwischen den Hochhäusern zu finden, wo sie einen Blick auf das Riesenfeuerwerk erwischen können. Kurze Panikattacke. Auch wir laufen los, finden zum Glück schnell eine Lücke und sehen die beeindruckende Feuerwerksshow. Der Himmel ist hell erleuchtet, ununterbrochen werden Hunderte von Raketen abgeschossen. Farben greifen ineinander, am Ende wird immer wieder der rote Stern, das Symbol der politischen Führung, in den Himmel gezeichnet. Das Spektakel ist zu Ende, die Masse löst sich auf, diszipliniert, Alkohol oder Essen gibt es nicht. Hunderte blau uniformierter städtischer Reinigungskräfte wuseln durch die Menge und beseitigen jede Plastikflasche, mitgebrachte Tüten, Müll. Alles soll clean und sauber sein. Nicht hinterher aufräumen, sondern fortwährend, immer, ein unaufhörlicher Prozess.

Harmonie als Lebensprinzip

Harmonie ist in China ein Lebenskonzept, Konfuze hat das schon 550 v. Chr. als eine der wichtigsten Lebensregeln benannt. Hu Jintao, Staats- und Parteichef Chinas, bringt das Harmoniekonzept erneut als offizielle politische Doktrin ins Spiel. Wenn eine Internetseite aus politisch inhaltlichen Gründen zensiert wird, heißt es, sie werde »harmonisiert«.

Auch für die Tänzer ist Harmonie eine wichtige Kategorie. Wenn man sie verliert, muss man sie unbedingt wiedergewinnen, sonst geht man am Leben vorbei oder verliert sein Gesicht. Es ist nicht einfach, über so einen komplexen Begriff mit chinesischen Künstlern zu sprechen. Das Selbstverständliche ist schwer zu artikulieren. Im Körper, in der Bewegung, im traditionellen chinesischen Tanz, ist Harmonie wahrnehmbar, z.B. in runden Formen, fließenden Bewegungsabläufen. Bestimmte traditionelle Bewegungen aber lassen sich immer weiter auflösen, kontinuierlich, bis etwas Neues entsteht, wie z. B. im Hip-Hop Bewegungen transformiert werden, ohne wirklichen Bruch im Übergang ...

»Cheap, cheap, aah«

»fake products« gibt es überall in China: Prada, Calvin Klein, Louis Vuitton, Rolex, ... wir arbeiten an Texten, die nur aus diesen Brandnames bestehen, chinesisch ausgesprochen. Es entstehen Lieder, Rap-Texte, karikierte Verkaufsszenen aus dem Alltag: »Karaokee Massagie, good good price, very cheap aah ... come come come take a looki ...« – ein großer Spaß. »... you wanna buy my kidney ... please call me ...«,

The spectacle draws to a close, the masses disband in a disciplined way. There is no alcohol or food. Hundreds of cleaning personal in blue uniforms scurry through the crowd and take with them every plastic bottle, plastic bag, all the trash that the spectators may have brought with them. Everything should be clean and tidy. They don't clean up afterwards, but continually, as an endless constant process.

Harmony is a life philosophy

In China, harmony is a life philosophy. Confucius named it as early as 550 BC as one of the most important rules of life. Hu Jintao, head of both the State and the Communist Party in China, has revived the concept of harmony as an official political doctrine. When a website is censored for political reasons, they say, it has been »harmonized«.

Harmony is an important category for the dancers as well. When lost, it must be regained by all costs; otherwise you miss a part of life or lose face.

It is not easy to speak with Chinese artists about such a complex concept. It is difficult to articulate something that is self-evident. Harmony is visible in the bodies, in the movement, in traditional Chinese dance, for example in the round forms, the flowing movement sequences. However, certain traditional movements can also be dissolved over and over again,

endlessly until something new is created, similar to the way movements are transformed in hip-hop, without real disruption, in transition ...

»cheap, cheap, aah«

»Fake products« are everywhere in China: Prada, Calvin Klein, Louis Vuitton, Rolex ... we are currently working on texts only composed of these brand names pronounced in Chinese. Songs emerge, rap lyrics, caricatures of shopping scenes from everyday life: »Karaokee Massagie, good good price, very cheap, aah ... come come come take a looki ... « – great fun. » ... you wanna buy my kidney ... please call me ... «, the stark reality of »workbench« China.

Improvisations function via simple input, via constellations. We want as little restriction as possible. The group is supposed to discover movements and contents through interaction and play. The context is provided by the previously collected interviews and real life material. We ask them what this material has triggered in them and whether some of it influences the open improvisations, which we record on video and discuss with everyone together. What is interesting for our context? What stimulates us? What is worth reconstructing? Sequences develop; chapters are defined.

die krasse Realität der »Werkbank« China.

Improvisationen funktionieren über einfache Vorgaben, über Konstellationen. Wir wollen möglichst wenig Eingrenzung, die Gruppe soll aus dem Spiel heraus Bewegungen und Inhalte erfinden. Den Kontext bilden die vorher gesammelten Interviews und das Material aus der Realität. Wir fragen, was dieses Material ausgelöst hat, ob etwas davon in diese offenen Improvisationen hineinwirkt, die wir auf Video aufnehmen und mit allen besprechen. Was ist für unseren Kontext interessant? Was stimuliert uns? Was ist es wert, rekonstruiert zu werden? Verläufe entstehen, Kapitel werden definiert.

Körper bedeutet Unkosten

Shanghai, 16. Mai

»Wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen« (Albert Camus). Chen Kai, einer der Tänzer/Choreografen hat gestern ein Interview mit einem »nong min gong« (einem bäuerlichen Arbeiter = Wanderarbeiter) geführt. Dieser ältere Mann aus der Provinz Anhui zieht seit 2005 in Shanghai von Baustelle zu Baustelle. Lebt mit seiner Arbeitseinheit inmitten von Baumaterial, Schutt, Staub und Farbdämpfen. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz in den armen, bevölkerungsreichen Provinzen, dass jeder, der die Möglichkeit hat, in die reichen Städte geht, um dort zu arbeiten

The body means expenses

Shanghai, May 16th

»We should imagine Sisyphus a happy man« (Albert Camus). Chen Kai, one of the dancers/choreographers had an interview yesterday with a »nong min gong« (a rural laborer = migrant worker). This older man from the province Anhui has been moving from construction site to construction site around Shanghai since 2005. He lives with his work unit in the middle of the building material, rubble, dust and paint fumes. It is an unwritten law in the poor and population-rich provinces that everyone, who has the chance, goes to the rich cities to work and send money back home.

What struck me was this man's unbelievably calm, relaxed, almost cheerful attitude and his friendly, vibrant eyes. His life consists of work, meals and sleep. He is humbly dressed. That which he calls his own can be carried from one construction site to the next in one or two bags. He doesn't complain, on the contrary, he is content. He is not jealous of those people, who have more, drive expensive cars, wear pretty clothes. He knows no other life. He has clear ideas and one goal: he has work. That is what is expected of him. He saves money for his family in Anhui. Some day he will renovate an old house there and then live in it together with his family. His answer to the question what the body means to him was: »expenses«.

He is one of ca. 230 million migrant workers, who are de facto building up China as cheap labor under bad living and working conditions. This encounter gave me food for thought. This man made

und Geld nach Hause zu schicken.

Mir fiel die unglaublich ruhige, gelassene, fast fröhliche Haltung dieses Mannes auf, seine freundlichen, lebendigen Augen. Sein Leben besteht aus Arbeiten, Essen und Schlafen. Er ist ärmlich gekleidet. Was er sein Eigen nennt, kann er in ein, zwei Taschen von Baustelle zu Baustelle tragen. Er klagt nicht, im Gegenteil, er ist zufrieden, er ist nicht neidisch auf die Leute, die mehr haben, die teure Autos fahren, schön gekleidet sind. Er kennt kein anderes Leben. Er hat klare Vorstellungen und ein Ziel: Er hat Arbeit, das wird von ihm erwartet, er spart für seine Familie in Anhui. Irgendwann will er dort ein altes Haus modernisieren und darin zusammen mit seiner Familie leben. Auf die Frage, was der Körper für ihn bedeutet, antwortet er: »Unkosten«.

Er ist einer von ca. 230 Millionen Wanderarbeitern, die de facto als billige Arbeitskräfte China aufbauen, unter schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen. Mich hat diese Begegnung nachdenklich gemacht, der Mann hat mein Bild vom unglücklichen Wanderarbeiter ins Wanken gebracht. Ich kann nicht wirklich nachvollziehen, wie jemand, der unter solchen Bedingungen lebt, so gelassen und zufrieden sein kann ...

me rethink my idea of the unhappy migrant worker. I can't really understand how someone, who lives under such conditions, can be so serene and satisfied ...

If you don't attract political attention, your private life is left alone.

City culture is young, colorful and self-confident - full of playful experimentation with trends, fashion and technologies. Desire for individual expression has increased greatly among young Chinese. The most striking thing is how hairstyles and clothing have changed over the last four years. You can feel the pleasure people take in publicly displaying identities, bodies, lifestyles. And as long as the outfit remains within the bounds of the codified rules of prudency, there are no limitations from »above«.

Four of our dancers belong to this young generation. They represent this new level of self-confidence grown out of greater prosperity. They have a lot more possibilities to live and to fashion their lives than was the case in their parents' generation. The direct influence of the party no longer reaches all the way down into the nether regions of private life. If you don't attract political attention, your private life is left alone.

Wer politisch nicht auffällt, wird privat in Ruhe gelassen

Die städtische Kultur ist jung, bunt und selbstbewusst, ein spielerisches Ausprobieren von Trends, Moden, Technologien. Unter den jungen Chinesen ist das Bedürfnis nach individuellem Ausdruck sehr gestiegen. Am auffälligsten ist, wie sich Frisuren und Kleidung in den letzten vier Jahren verändert haben. Man spürt die Lust, Identität, Körper, Lebensstil öffentlich sichtbar zu machen. Und solange das Outfit im Rahmen der kodifizierten Schamgrenze bleibt, gibt es auch keine Einschränkung von »oben«.

Vier unserer Tänzer gehören dieser jungen Generation an, verkörpern das neue Selbstbewusstsein, gewachsen durch größeren Wohlstand. Sie haben viel mehr Möglichkeiten, ihr Leben zu leben und zu gestalten, als dies noch in der Generation ihrer Eltern der Fall war. Die unmittelbare Einflussnahme der Partei reicht nicht mehr flächendeckend bis in die Verästelungen des Privaten. Wer politisch nicht auffällt, wird privat in Ruhe gelassen.

Just look at me, my body is here

Je länger wir an unserem Stück arbeiten, desto mehr erkennen wir, dass wir mit diesem Aspekt chinesischer Realität

Dieter Baumann and Yin Yi

Just look at me, my body is here

The longer we continue working on our piece, the more we recognize that this is an aspect of Chinese reality which we are working with and that it is visible in the piece and also in its new title: »Look at me, I'm Chinese« or: »Kan Wo, Wo Shi Zhong Guo Ren«. Ling Xi says it would have been impossible for her parents to utter such a thing. This sentence appears several times in the piece: »Just look at me, my body is here, you can see clearly that I am Chinese, and then you can think more about Chinese culture.«

Shanghai, May 27th

After two exciting »open rehearsals« with audience in Shanghai - we will be presenting »Look at me, I'm Chinese« to a wider audience tonight at the CANART Institute of Contemporary Arts.

»cheap cheap aah ... cheap cheap aah ... cheap cheap aah ... do you wanna buy a watch, a bag, iPhone, do you wanna buy me!!??« The Western spectators smile, the Chinese audience is torn between laughter, irritation and the feeling that China should be presented by and large in a positive light. They know that the »work in progress« showing that they are seeing will premiere in Berlin in two months time at Tanz im August.

umgehen, und dass dies im Stück sichtbar wird, auch im neuen Stücktitel: »Look at me, I´m Chinese«, oder: »Kan Wo, Wo Shi Zhong Guo Ren.« Ling Xi meint, dass es für ihre Eltern noch unmöglich gewesen wäre, so etwas auszusprechen. Dieser Satz taucht im Stück an verschiedenen Stellen auf: »Just look at me, my body is here, you can see clearly that I am Chinese, and then you can think more about Chinese culture.«

Shanghai, 27. Mai

Nach zwei spannenden »open rehearsals«, Proben vor Publikum in Shanghai, wird heute Abend »Look at me, I`m Chinese« im CANART Institute of Contemporary Arts einem breiteren Publikum präsentiert.

»cheap cheap aah ... cheap cheap aah ... cheap cheap aah ... do you wanna buy a watch, a bag, iPhone, do you wanna buy me!??« Das westliche Publikum schmunzelt, das chinesische Publikum ist hin- und hergerissen zwischen Lachen, Irritation und dem Gefühl, dass man China in einem insgesamt positiveren Licht zeigen sollte. Sie wissen, dass die »work in progress«-Vorstellung, die sie gerade sehen, in zwei Monaten als Uraufführung in Berlin bei Tanz im August zu sehen sein wird.

»CANART Institute of Contemporary Arts«: An der Eingangstür hängt ein großer handgeschriebener Hinweis, dass dies eine nicht öffentliche Probe ist, nur

»CANART Institute of Contemporary Arts«: A large hand-written note is taped to the entrance door stating that this is not a public performance - just for friends and invited guests. A public presentation would require permission from the authorities. This authorization is not needed for private events with free admission.

300 people came to the performance in the gallery on May 27th, far exceeding the number of 40-50 visitors that we had expected. The »scene« was mobilized with almost no advertising, purely by word-of-mouth, emails and blogs. Many watch the 90-minute piece standing. The atmosphere is very attentive and participatory, followed by long rounds of applause.

Into the psychiatric clinic for »one's own protection«

Cut. For days now, a series of suicides among the employees of Foxconn, the world's largest manufacturer of electronics in Southern China, has been making headlines. Today, another employee has jumped from the balcony of a dormitory to his death, as the Chinese news agency Xinhua reports. The Taiwanese company Foxconn is a sub-contractor of computer corporations such as Apple, HP, Dell or Sony. Foxconn pays the local minimum wage of 900 Yuan (110 EUR) in Shenzhen.

Zhao Yuan Hang

Chen Kai and Jutta Hell

für Freunde und eingeladene Gäste. Für eine öffentliche Vorstellung wäre ein Erlaubnispapier der Behörde erforderlich gewesen. Diese Erlaubnis wird bei privaten Veranstaltungen ohne Eintritt nicht verlangt. 300 Menschen kamen am 27. Mai zur Performance in die Galerie, die von uns erwartete Zuschauerzahl von 40 bis 50 Personen wurde bei weitem übertroffen. Fast ohne jede Werbung wurde durch Mundpropaganda, E-mails und Blogs die »Szene« mobilisiert. Viele sehen das 90-minütige Stück stehend, die Stimmung ist sehr aufmerksam, teilnehmend. Am Ende langer Applaus.

»Zum eigenen Schutz« in die psychiatrische Klinik

Schnitt. Seit Tagen sorgt eine Serie von Selbstmorden unter den Beschäftigten des weltweit größten Elektronikherstellers Foxconn in Südchina für Schlagzeilen. Ein weiterer Mitarbeiter ist vom Balkon eines Wohnheims in den Tod gesprungen, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Das aus Taiwan stammende Unternehmen Foxconn beliefert Computerkonzerne wie Apple, Hewlett-Packard, Dell oder Sony. Foxconn zahlt in Shenzhen den örtlichen Mindestlohn von 900 Yuan (110 EUR). Dafür setzen die Arbeiter kleinteilige Elektronikgeräte zusammen – eine monotone Arbeit, bei der die jungen Leute viele Stunden die gleichen Handbewegungen wiederholen. Die Arbeiter bei den Honda-Zulieferern fordern eine Aufstockung auf 2.000 Yuan (240 EUR) im Monat. Bisher erhalten sie 1.500 Yuan. Schreibtischarbeiter fordern heute das bis zu Zehnfache von ihren Chefs.*

For this amount the workers assemble delicate electronic equipment – monotonous work, during which the young people repeat the same hand movements for hours on end. The workers at the Honda sub-contracting plant are demanding an increase of 2.000 Yuan (240 EUR) a month. Currently they receive 1.500 Yuan. Desk workers are demanding up to ten times their previous wages from their bosses.*

»cheap cheap aah … cheap cheap aah … cheap cheap aah …«: Im Anschluss an unsere Vorstellung wird intensiv diskutiert. Unser Stück zeigt aus der individuellen Perspektive der Darsteller eine große Bandbreite chinesischen zeitgenössischen Lebens. Der Aspekt der billigen, gefakten Produkte, der käuflichen Billig-Körper, wird im Stück thematisiert. Es überrascht uns, dass an diesem Abend in der Kunst-Szene darüber diskutiert wird, ob China zu kritisch dargestellt wurde. Obwohl die chinesischen Kritiker bestätigen, dass China die billige Werkbank der Welt ist, spürt man das Unbehagen, dies künstlerisch formuliert zu sehen, wie wir es tun. Sind wir zu direkt für China, das Land der Indirektheit, in dem man zuerst nach links geht, wenn man eigentlich nach rechts gehen will?

»cheap cheap aah … cheap cheap aah … cheap cheap aah … «: We have deep discussions with the audience after the show. Our piece presents a broad range of scenes from contemporary Chinese life out of the performers' individual perspectives. This aspect of cheap, fake products, cheap bodies for sale, is one of the subjects of the piece. We are surprised that an important topic for discussion among the art scene is whether China is represented too critically in the production. Although the Chinese critics confirm that China is the cheap workbench of the world, we can feel their discomfort in seeing it formulated artistically, as we have done. Are we too direct for China, the land of indirectness – where you have to first go left, when you really want to go to the right?

Ein Tag später, das ganze Team trifft sich zum Arbeitsessen. Wir sprechen über den Vorstellungsabend, die unterschiedlichen Wahrnehmungen von westlichen und chinesischen Zuschauern. Was die billigen Produkte betrifft, die in China hergestellt und verkauft werden,

One day later, the entire team meets for dinner. We speak about the performance, the different perspectives of the Western and Chinese viewers. In the case

** Source: Zeit-Online / * Quelle: Zeit-Online*

Liu Ya Nan – Nannan

Wang Hao

sieht der westliche Zuschauer darin eine Realität, der er nicht nur als Tourist begegnet, sondern auch zuhause in Form von Elektrogeräten, T-Shirts, etc. Der Chinese blendet das aus, behauptet, damit sei er nicht konfrontiert.

Schnitt. Einem Pressebericht zufolge greift Foxconn inzwischen zu drastischen Mitteln, um Selbstmorde unter seinen Arbeitnehmern zu verhindern. So mussten sich die rund 300.000 Beschäftigten des Konzerns schriftlich verpflichten, sich nicht selbst zu töten. »Ich verspreche, mich oder andere niemals in einer extremen Form zu verletzen«, heißt es in dem Schreiben, dass die chinesische Zeitung Southern Metropolis Daily abdruckt. Gleichzeitig erlauben die Mitarbeiter dem Unternehmen mit ihrer Unterschrift zudem, sie »zum eigenen Schutz oder dem anderer« in eine psychiatrische Klinik zu schicken, sollten sie in einer »anormalen geistigen oder körperlichen Verfassung sein«. Gebäude des Unternehmens wurden mit Netzen verhängt, um Todesstürze zu verhindern.*

Doch es regt sich Protest angesichts unmenschlicher Arbeitsbedingungen – es gibt Arbeitsniederlegungen: Es werden höhere Löhne und mehr Freizeit gefordert. Auch wir sind als westliche Konsumenten Teil des Systems »Made in China«.

of the cheap products that are produced and sold in China, the Western spectator sees the reality, which he not only faces as a tourist, but also at home in form of electronic equipment, T-shirts, etc. The Chinese block this out, claiming that this is something that they're not confronted with it.

Cut. According to a recent press report, Foxconn is meanwhile resorting to drastic measures in order to prevent further suicides among its employees. The ca. 300,000 company employees have to pledge in writing not to kill themselves. »I promise never to harm myself or others in an extreme form«, says the document published by the Chinese newspaper Southern Metropolis Daily. At the same time, the employees give their consent for the company to send them to a psychiatric clinic »for their own protection or that of others« should they »be in an abnormal mental or physical state«. Nets are hung from the sides of the company's buildings to prevent further jumps to the death.*

Yet gradually protest is stirring in the face of the inhuman working conditions. Walkouts and strikes are taking place. Higher wages and more free time are being demanded.

We, as Western consumers, are also part of the system »Made in China«.

** Quelle: Zeit-Online. / * Source: Zeit-Online*

Shanghai, 8. Juni

From »Made in China« to »Created in China« – Transition. Tagelang sitzen wir mit dem chinesischen Germanistikstudenten Zhu Jinjin und übersetzen Videointerviews, die wir und die chinesischen Tänzer/Choreografen in China geführt haben.

Zhu Jinjin hat während seiner Studienzeit in Shanghai mit sieben anderen Studenten ein Zimmer geteilt. Er findet das okay, denn es gibt keine Alternative, es sei denn, man hat reiche Eltern. Es ist billig, man lebt auf dem Campus, verschwendet keine unnötige Zeit für tägliche Hin- und Rückwege. Der Stundenplan ist straff, täglich außer Sonntags von acht Uhr bis neunzehn Uhr, danach lernen, vorbereiten, essen, schlafen. »Ich bin jetzt 25 Jahre und habe eigentlich keine Ahnung von der Realität«, sagt er. »Wir haben keine Zeit für Politik«, und: »Als ich Schüler war, war es noch viel stressiger, ich hatte eigentlich nie Freizeit. Nur mit guten Noten bekam ich eine Chance, in Shanghai zu studieren.« Deutsch sprechende Chinesen sind selten in China, er hat eine Nische gefunden und hofft auf eine glückliche Zukunft im Ausland. Enttäuscht ist er von der chine-

Li Ling Xi

Er Gao

Shanghai, June 8th

From »Made in China« to »Created in China« – Transition. For days, we have sat with a Chinese student of German language and literature - Zhu Jinjin – and translated the video interviews that we and the Chinese dancers/choreographers conducted in China.

While studying in Shanghai, Zhu Jinjin shared a room with seven other students. It didn't bother him. There are no alternatives, unless you have rich parents. It's cheap, the students live on campus, don't waste unnecessary time for daily trips back and forth. The students are on a tight schedule, classes are everyday from eight am until seven pm, except Sundays. Afterwards they study some more, prepare the next day, eat something and sleep. »I'm 25 years old now and really have no notion of reality«, he says. »We don't have time for politics« and: »Going to school as a child was even more stressful. I didn't really have any free time at all. I only had a chance to study in Shanghai, if I got good grades«.

German-speaking Chinese are rare in China. Zhu Jinjin has found his niche and hopes for a happy future abroad. He is disappointed by the Chinese government. Not enough has changed over the past few years: »The biggest change is that the government has become much wealthier.«

sischen Regierung, denn es hat sich zuwenig geändert in den vergangenen Jahren: »Die größte Veränderung besteht darin, dass die Regierung sehr viel reicher geworden ist.«

Ich hatte keine Ahnung, was es bedeutet, selbst Bewegungen zu entwickeln, zu kreieren, zu tanzen

Extensive Arbeitszeiten, keine Freizeit, leben auf engem Raum, hier treffen sich die Lebensbedingungen von (Wander-) Arbeitern und Studenten. Raum und Zeit, wichtige Komponenten für Kreativität, sind in China Luxus.

Wang Hao, 24 Jahre, hat zehn Jahre in einer staatlichen Hochschule in Peking Volkstanz gelernt. Mit 22 Jahren begegnet sie auf einem Workshop dem Modern Dance. Eine Welt bricht zusammen, eine andere öffnet sich. »Ich habe plötzlich gefühlt, dass ich zehn Jahre lang nicht getanzt habe. Ich habe alle Schritte der relevanten Volkstänze Chinas gelernt. Ich habe nachgemacht, was man mir gezeigt hat. Ich hatte aber keine Ahnung, was es bedeutet, selbst Bewegungen zu entwickeln, zu kreieren, zu tanzen.«

Aufgrund ihrer guten Technik, der Wettbewerbspreise, die sie gewonnen hat, wäre sie heute Lehrerin an einer staatlichen Tanzhochschule, um ihr Wissen an eine neue Generation weiterzuge-

I had no idea what it meant to develop movements myself, to create, to dance.

Long working hours, no leisure time, living in close quarters, the living conditions of (migrant) workers and students have some things in common. Space and time, important components for creativity are a luxury in China.

Wang Hao, 24 years old, studied folk dance at a State University in Beijing for ten years. When she was 22, she came into contact with modern dance during a workshop. One world collapsed, another emerged. »Suddenly I felt that I hadn't danced at all the last ten years. I had learned all the steps for the relevant Chinese folk dances. I copied what I was shown. But I had no idea what it meant to develop movements myself, to create, to dance.«

Because of her excellent technique, the prizes and awards that she had won, she could have found a position as a teacher at a state dance school to pass on her knowledge to a new generation until a comfortable retirement. But she declined the offer and turned to modern dance instead. For her parents, a world came

ben bis zur Pensionierung. Sie lehnte ab und wandte sich dem Modern Dance zu. Für die Eltern brach eine Welt zusammen. Doch Wang Hao ist glücklich, entdeckte etwas, das ihr viel mehr bedeutet als Sicherheit: Freiheit. Inklusive aller Nebenerscheinungen, wie Schuldgefühle und der Ungewissheit, was die Zukunft bringt. Trotzdem, sie ist sich sicher, es war die richtige Entscheidung.

Keiner hat uns Vorschriften gemacht

Für drei Monate konnten wir mit Hilfe einer Finanzierung aus Deutschland in Shanghai einen »Raum« organisieren, in dem wir zusammen experimentierten, ausprobierten, redeten, tanzten, verstanden, nicht verstanden.

Keine Kulturbürokratie oder Institution hat uns Vorschriften gemacht, wir waren unabhängig, »frei«, uns selbst die Struktur aufzubauen, die wir für einen solchen Arbeitsprozess für geeignet hielten.

Aber all das wäre ohne die Bereitschaft, die Neugierde, die Unterstützung und die Beziehungen der chinesischen Tänzer/Choreografen nie gelungen. Das Stück trägt den gemeinsamen Prozess in sich: es ist lebendig, vielschichtig, melancholisch, bewegt. Es kostet Kraft und Atem, es treibt weiter – wie China.

Denn es ist: »Created in China.«

Dieter Baumann
Shanghai / Juni 2010

crashing down. But Wang Hao is happy. She has discovered something that means more to her than security: freedom. Side effects include: feelings of guilt and the uncertainty of what the future will bring. Nevertheless, she is confident that it has been the right decision.

No one dictated how to do things

With the help of funding from Germany we have been able to organize a »space« in Shanghai in which we could experiment, investigate, dance, understand and misunderstand each other for three months.

There was no cultural bureaucracy or institution that dictated how to do things, we were independent, »free« to build the structure that we felt appropriate for our working process.

But none of this would have been possible without the readiness, the curiosity, the support and relationships of the Chinese dancers/choreographers. The piece contains this shared process. It is lively, complex, melancholy, moving. It demands strength and stamina. It pushes forward – like China does.

For it is: »Created in China«.

Dieter Baumann
Shanghai /June 2010

DRUCKEN,
BINDEN,
DANN
TANZEN:
CONRAD!

Druckerei Conrad GmbH
Oranienburger Straße 172 · 13437 Berlin
www.druckereiconrad.de
Telefon (030) 40 20 53 0

CONRAD

Im chinesischen Körper gibt es mehr Alkohol und Fleisch!

ZHAO YUAN HANG graduierte mit 17 Jahren an der Shanghai Dance Academy. Er tanzte sieben Jahre beim Jin Xing Dance Theatre. Seit 2007 ist er freier Choreograf, Tänzer und Yogalehrer. Mit eigenen Arbeiten war er auf dem Shanghai eARTS Festival und beim Summer Dance Festival in Stavanger vertreten.

There is more alcohol and meat in the Chinese body!

ZHAO YUAN HANG graduated from the Shanghai Dance Academy at the age of 17 and danced for seven years with the Jin Xing Dance Theatre. He has been working as an independent choreographer, dancer and yoga teacher since 2007 and presented his own pieces at the Shanghai eARTS Festival and the Summer Dance Festival in Stavanger.

„Mein Vater schickte mich nach Shanghai, um Volkstanz zu lernen, ohne mich zu fragen. So begann mein Tänzerleben ...

Der chinesische Körper ist im Vergleich zum europäischen Körper nervöser. Im chinesischen Körper gibt es mehr Alkohol und Fleisch! Ich glaube, dass jeder Chinese so denkt. Die Chinesen sind gieriger als die Europäer. Weil die europäischen Länder reicher sind, können die Europäer viel stärker ihren Wünschen und Bedürfnissen folgen – sie machen sich nicht so viel Sorgen um sich selbst ...

China ist eine Männergesellschaft. Die Männer haben mehr Rechte, Kontrolle auszuüben. Dieses östliche Element ist sehr stark. Früher war es ein Tabu, dass Männer über Frauen redeten, heute ist das relativ offen ...

Da wir heute reicher sind, steigt die Scheidungsrate. Meine Eltern sind geschieden, der alte Familienzusammenhang existiert nicht mehr. Das ist in vielen Familien meiner Freunde der Fall ...

Körper – ohne Körper wäre ich tot! Ich bin ein Performer, ich kann mit dem Körper etwas ausdrücken. Ich finde meinen Körper schön!

My father sent me to Shanghai to learn folk dance without asking me. Thus began my life as a dancer ...

The Chinese body is more nervous than the European body. There is more alcohol and meat in the Chinese body! I think all Chinese would agree. The Chinese are greedier than Europeans. Because European countries are richer, Europeans can follow their dreams and desires more. They don't have to worry as much about themselves ...

Chinese society is a male society. The men have more rights to exercise control over things. This Eastern element is very strong. It used to be a taboo for men to speak about women. Now it's relatively common ...

We are richer nowadays and therefore the divorce rate is rising. My parents are divorced; old family traditions and ties no longer exist. This is the case in many of my friends' families ...

The body – without the body, I would be dead! I am a performer, I can express something with the body. I think my body is beautiful!"

Alles war Fake, es kam nicht aus meinem Körper

LI LING XI studierte Ballett, klassischen Chinesischen Tanz und Volkstanz bei der chinesischen Armee. 2000 entdeckte sie den Modern Dance und tourte weltweit mit dem Jin Xing Dance Theatre. Seit 2007 arbeitet sie international als freie Tänzerin/Choreografin.

It was all fake, it didn't come out of my body

LI LING XI studied ballet, classical Chinese dance and Chinese folk dance in the Chinese Army. In 2000, she discovered modern dance and toured worldwide with the Jin Xing Dance Theatre. She has been working internationally as an independent dancer/choreographer since 2007.

Was Körpertechnik und Disziplin betrifft, war die Ausbildung beim Militär eine gute Übung, aber auf der Bühne war das nur Oberfläche, langweilig … bei Auftritten musste ich immer lächeln, das wurde so erwartet. Das war alles Fake, es kam nicht aus meinem Körper. Das wurde mir besonders bewusst, nachdem ich Kontakt mit dem Modern Dance hatte …

Im Tanz lieben die Chinesen langgliedrige Frauen und Männer, schöne Körper, schöne Gesichter. Ich bin klein, zwar nicht hässlich, aber eben nicht die typische Schönheit. So wurde ich immer als Gruppentänzerin eingesetzt, sehr langweilig … Als dann die Choreografin Jin Xing nach Shanghai zog, beschloss ich, mein Leben zu ändern und begann, in ihrer Company zu tanzen …

Sieben Jahre später … ich wollte frei sein, nicht mehr einer Company angehören … machen was ICH will … tanzen muss mich glücklich machen … heute kann ich meinen Geist wirklich öffnen: Ich fühle, dass ich größer werde, stärker werde, mehr Energie habe …

Mein Leben als freie Tänzerin empfinde ich im Kontrast zur Gesellschaft … ich muss immer einen Weg finden, flexibel zu sein, wie zwei Personen … wenn ich dann auf der Bühne stehe und meine Arbeit zeige, fühle ich, das ist wirklich Ling Xi von innen heraus – eine Einheit. Aber manchmal muss ich eine andere Person sein, um in China überleben zu können.

I think my military training was good practice in terms of physical technique and discipline, but on stage it was just superficial, boring … at performances, I always had to smile, that was expected of me. It was all fake, it didn't come out of my body. I felt this even more strongly, once I came into contact with modern dance … In classical dance, the Chinese love long-limbed women and men, beautiful bodies, beautiful faces. I'm small, not really ugly, but also not a typical beauty. I was therefore always employed as a group dancer. Very boring … Then the choreographer Jin Xing moved to Shanghai and I decided to change my life and began dancing in her company …

Seven years later … I wanted to be free and no longer belong to a dance company … to do what I want … dancing has to make me feel good … now I can really open my mind, I feel myself growing, becoming stronger, gaining energy …

I feel that my life as an independent dancer is in conflict with society … I always have to find a way to be flexible, like being two people … when I'm on stage and show my work, I feel that I'm really truly Ling Xi – the whole body connected inside and out. But sometimes I have to be someone else in order to survive in China.

Der Tanz ist mein Traum seit meiner Kindheit

CHEN KAI graduierte in Wirtschaft, bevor er Tänzer wurde. Nach dem Master of Fine Arts an der Hong Kong Academy for Performing Arts studierte er Tanz in den USA. Er war vier Jahre beim Jin Xing Dance Theatre und ist heute freier Choreograf/Tänzer.

To dance has been my dream since childhood

CHEN KAI became a dancer after first studying business. He danced for 4 years with the Jin Xing Dance Theatre, then received his Master of Fine Arts from the Hong Kong Academy of Performing Arts and continued studying in the USA. Today he is a freelance choreographer and dancer in China.

Der Tanz ist mein Traum seit meiner Kindheit, aber die Lebensumstände haben es mir nicht erlaubt, überhaupt darüber nachzudenken. Während meines Wirtschaftsstudiums in Beijing sah ich das Jin Xing Dance Theatre … ich war tief berührt von den sich frei bewegenden Körpern … mein Kindheitstraum erwachte wieder … eine Kraft hat mich in Richtung Tanz bewegt …

Modern Dance ist für mich eine Möglichkeit, meine Ideen und Träume in Bezug zur Gesellschaft zu veranschaulichen. Als freier Tänzer ist es schwer, in China zu überleben, es gibt hierfür kein System …

Der Unterschied zwischen dem chinesischen Körper und dem europäischen Körper lässt sich für mich über das Bild von Linie und Kreis am besten beschreiben. In China legt die Gesellschaft Wert auf den »Mittleren Weg«, bei dem Extreme vermieden werden. Das beeinflusst den chinesischen Körper, er kann viele Kreise ziehen, das entspricht einem zirkulären Denken. Der europäische Körper ist sehr muskulär und direkt, das zeigt sich auch in der Denkweise …

Unsere heutige Gesellschaft ist beeinflusst durch die westliche Kultur, viele Tänzer lernen westliche Techniken. Für mich ist das eine Erweiterung meines Horizonts, aber als Chinese versuche ich auch, einen eigenen Weg zu finden, der mit meiner kulturellen Herkunft zu tun hat.

To dance has been my dream since childhood, but the circumstances didn't allow me to think about it at all. While I was studying business in Beijing, I saw a performance by the Jin Xing Dance Theatre … I was deeply moved by the freely moving bodies … my childhood dream awoke again … a certain force pushed me towards dance …

For me, modern dance allows me to give form to my ideas, my dreams for society …

It is difficult to survive in China as a freelance dancer. There is no system of support …

I believe the line and the circle are good ways to describe the difference between the Chinese body and the European body. In China, society attaches great importance to the »Middle Way«, which avoids extremes. This influences the Chinese body; it can draw many circles, engage in circular thought. The European body is very muscular and direct and the European way of thinking is similar …

China's society today is influenced by Western culture, many dancers want to learn Western techniques. For me, this lets me expand my horizon, but, as a Chinese, I also try to find a path of my own that has something to do with my cultural background.

Zwei Meinungen, ein Weg – typisch chinesisch!

WANG HAO graduierte in Tanz an der Central University for Nationalities in Beijing. Sie gewann viele Preise im professionellen Volkstanz. Zwei Jahre tanzte sie in der Beijing Modern Dance Company. 2008 war sie Mitbegründerin des TAO Dance Theatre, Beijing.

„Als Kind habe ich zufällig den Tanz entdeckt. Mit 12 Jahren verließ ich meine Familie, um in Beijing Tanz zu studieren. Wegen der Trennung habe ich viel geweint. Zwei Meinungen, ein Weg – das ist typisch chinesisch ...

Im Westen ist man sehr direkt, die Chinesen hingegen sind eher bescheiden und zurückhaltend. Wenn ich nach rechts gehen möchte, muss ich erst mal ein wenig nach links gehen, dann nach rechts. Auch über das Thema Sexualität wird nur indirekt gesprochen ...

Das ist für Chinesen etwas Besonderes, das tief im Innern bleiben und nicht ans Tageslicht gezerrt und banalisiert werden soll. Man möchte raten, was die anderen tun ...

Unsere Großeltern waren im Krieg und nahmen an der Revolution teil. Wir fühlen heute eine Unruhe in unserem Innern – das ist auch eine Art Krieg ...

Der Körper ist für mich wie eine Ahnenreihe. Das Blut, die Hautfarbe sind nicht veränderbar, ich bin Chinesin."

Two opinions, one path, – typically Chinese!

WANG HAO studied Dance at the Central University for Nationalities in Beijing. She won numerous prizes for professional folk dance, before dancing two years for the Beijing Modern Dance Company. In 2008, she co-founded the TAO Dance Theater in Beijing.

"As a child, I discovered dance by accident. When I was 12, I left my family to study dance in Beijing. I cried a lot being separated from them ...

Two opinions, one path, – that is typically Chinese. In the West, everything is very direct; the Chinese are more modest and reserved. If I want to go to the right, I first have to go a bit to the left and then to the right. And when we talk about sexuality, for example, we do so indirectly. It's something special for Chinese people. It should stay deep inside and not be dragged out into broad daylight and turned into something banal. We want to guess what the others are doing ...

Our grandparents went to war and participated in the revolution. But we feel a kind of restlessness inside – that is also a form of war ...

For me, the body is like my genealogy. The blood, the skin color can't be changed. I'm Chinese."

Was nützt es, wenn du Geld hast, aber keinen Geschmack?

ER GAO arbeitet als freier Künstler und Choreograf in Guangzhou. Nach dem Studium an der Hong Kong Academy for Performing Arts tanzte er u.a. in der Guang Dong Modern Dance Company und bei Emio Greco | PC Dance Company in Amsterdam.

What good is money, if you have no sense of taste?

ER GAO works as a freelance artist and choreographer in Guangzhou. He graduated from the Hong Kong Academy for Performing Arts with a Master of Fine Arts and has danced e.g. with the Guang Dong Modern Dance Company, as well as with Emio Greco | PC Dance Company, Amsterdam.

„Die wirklich interessanten Bewegungen kommen aus dem täglichen Leben. Zuerst war der Körper für mich Emotion – Menschen die sich begegnen, Liebe, man geht zusammen, wie ein Körper. Heute ist der Körper mehr und mehr zu einem Objekt geworden, fragmentiert, die Lippen die du küsst, die Beine die du toll findest …

Einer meiner Lieblingslehrer in Hong Kong war begeistert von Pina Bausch, ihrer Emotionalität und Körperlichkeit. Daran glaubte ich auch, aber nach dem Studium habe ich gesehen, dass wir das alle nur kopierten … ich wollte meine eigenen Fragen stellen … Sexualität, Gender, Identität sind meine Themen. Mit dem Körper, mit visuellen Mitteln untersuche ich diese Themenkomplexe intensiv, auch wenn ich mit anderen Künstlern zusammenarbeite. Die wichtigen Leute des Modern Dance in China sagen Modern Dance sei Freiheit. Aber das ist eine Lüge, es ist nur Kampfkunst …

Im Bezug auf »Fashion« hat sich viel verändert … Shanghai ist sehr »Fashion«… in Guangzhou mischen wir Einflüsse aus Hong Kong und Taiwan, aber es gibt nichts Eigenes, nichts Originäres. Viele Schwule in China wissen, wie man Spaß am Leben haben kann: Körperpflege, Performances, Musik, Mode … Statussymbole, die viel kopiert werden … klar, jeder möchte individuell sein… doch was nützt es, wenn du Geld hast, aber keinen Geschmack?

„The really interesting movements come from daily life. At first, the body was for me emotion – people in direct encounter with each other, love, moving together like one body. Today the body has increasingly become an object, fragmented, the lips that you kiss, the legs that you admire.

One of my favorite teachers in Hong Kong loved Pina Bausch, her emotionality and physicality. I felt the same, but after graduating I saw that all of us were just copying that style … I wanted to ask my own questions … Sexuality, gender and identity have always been subjects of mine. By using the body, visual material, I explore these themes extensively in my own work, as well as in collaboration with other artists …

The important people in modern dance in China all say that modern dance is freedom, but that's a lie, it's just martial arts …

Much has changed in terms of »fashion« … Shanghai is very »fashion« … in Guangzhou, we mix influences from Hong Kong and Taiwan, but there's nothing unique, original. Many gays in China know how to enjoy life: wellness, performance, music, fashion … status symbols, which are often copied.

Of course, everyone wants to be special … but what good is money, if you have no sense of taste?“

Nach Hause gingen wir nur zum Schlafen

LIU YA NAN – NANNAN graduierte in Soziologie an der Fudan Universität Shanghai. Dort gründete sie 2005 mit Künstlern verschiedener Disziplinen die Gruppe Zuhe Niao. 2006 gewannen sie den Förderpreis beim Zürcher Theater Spektakel.

We only went home to sleep

LIU YA NAN – NANNAN studied Sociology at the Fudan University Shanghai. In 2005, she co-founded the group Zuhe Niao there together with artists from various disciplines and in 2006, received the Award for Advancement (Förderpreis) from the Zürcher Theater Spektakel.

Mit vier Jahren begann ich zu tanzen … wir lebten auf 16 m², nach der Schule war ich bei meinen Großeltern. Wenn meine Eltern von der Arbeit kamen, aßen wir gemeinsam, nach Hause gingen wir nur zum Schlafen. Als wir uns dann eine größere Wohnung leisten konnten, wurde der Kontakt zu meinen Großeltern viel seltener …

In der Schüler-Tanzgruppe begann ich, den Tanz zu hassen. Bei Veranstaltungen und Fernsehauftritten mussten wir immer tun, was die Lehrer verlangten, immer lächeln, das war sehr ermüdend. Als ich anfing zu studieren, entschied ich, nicht mehr zu tanzen. Aber ich merkte, dass ich den Tanz brauche. Ich traf die Choreografin Xiao Ke und begann wieder zu tanzen …

Typisch chinesisch – das ist heute ein Durcheinander. Harmonie ist wichtig für mich, das ist eine tief verwurzelte Idee der chinesischen Kultur, die heute mehr und mehr verloren geht …

Viele Chinesen nehmen ihren Körper heute bewusster wahr. Sie werden unabhängiger, sie haben jetzt größere Wohnungen, achten mehr auf ihren privaten Raum …

Körper – das ist der Beweis, dass ich existiere … ein Werkzeug … ich brauche ihn für so viele Dinge.

I began dancing at the age of four … we lived in a 16 m² flat. After school I went to my grandparent's house. When my parents came from work, we ate together and only went home to sleep. Later, when we could afford a larger apartment, we had much less contact with my grandparents …

It was in the school dance group that I began to hate dancing. At events and for television, we always had to do what the teacher demanded, always smiling, that was very tiring. When I began studying, I decided to stop dancing. But then I noticed that I need to dance. I met the choreographer Xiao Ke and began to dance again …

Typically Chinese – it's all topsy-turvy nowadays. Harmony is important to me. It's a deeply entrenched idea in Chinese culture, which is increasingly lost in today's society. Many Chinese people have become more aware of their bodies. They are becoming more independent; they have larger apartments now and pay more attention to their private space … The body – is proof that I exist … a tool … I need it for so many things.

Neugier auf Körper

25 Jahre Tanzcompagnie RUBATO

Interest in the body

25 years Tanzcompagnie RUBATO

by Tobias Schwartz

Jutta Hell and Dieter Baumann

1985 2010 Urgesteine des Tanzes möchten Jutta Hell und Dieter Baumann nicht genannt werden. Verständlich, sind sie doch nicht nur im Geist jung geblieben. Mit der Initialproduktion »Die Menagerie« beginnt die Karriere der 1985 gegründeten Berliner Tanzcompagnie RUBATO, die heute zu den bekanntesten Gruppen der freien Szene zählt.

1988 wird die Produktion »RabenGold-GoldRaben« erstmals öffentlich gefördert, es folgt eine Erfolgsexplosion. Baumann, Jahrgang 1954, und Hell, Jahrgang 1955, bereisen die ganze Welt. Immer wieder landen die Pioniere internationaler Koproduktionen in China, wo sie 1995 eine Choreografie für die Guangdong Modern Dance Cie erarbeiten. »Es hat sich in der Tanzszene wahnsinnig viel verändert in den letzten 25 Jahren«, erklärt Baumann im Gespräch. »Die Vielfalt dessen, was als Tanz bezeichnet wird, ist wesentlich größer geworden, auch die Neugier auf Körper.«

In fast allen RUBATO-Choreografien ist Baumann als Tänzer zu erleben, Hell dagegen übernimmt häufig den choreografischen Part. »Je nach Stück, Idee und auch finanziellen Mitteln holen wir uns Tänzer dazu. Alle zwei, drei Jahre erarbeiten wir ein gemeinsames Duett, in dem wir uns ganz auf uns und unseren aktuellen Bezug zur Welt konzentrieren«, erklärt Baumann.

Abstrakte, experimentelle und von Theorie durchdrungene Arbeiten wie »display live« stehen so neben aufwändigeren, theatralen, auch emotionaleren Produktionen wie »3 men running«.

Zu den berühmtesten RUBATO-Arbeiten zählen »This is not a love song«, »S.O.S« und das über dem früher noch ebenen Potsdamer Platz vor dem Panorama der vielen Kräne aufgeführte Duett »Ort 1«.

Das Jahr 2010 hat Hell und Baumann wieder nach China geführt. Das dort gemeinsam mit der Gruppe Mahjong Dance entwickelte Stück »Look at me, I'm Chinese« dürfte auch ihrem 15-Jahre-China-Jubiläum angemessen sein. In die Zukunft blicken die Künstler gelassen: »Wenn der Körper kann und der Geist noch inspiriert ist, geht es weiter«, meint Baumann. »Offenheit bewahren! Solange es diese Freiheit gibt, ist alles wunderbar«, ergänzt Hell.

Zum Jubiläum und auch für die Zukunft die herzlichsten Glückwünsche!

1985 2010 Jutta Hell and Dieter Baumann would rather not be called the veterans of dance. This is understandable, as they have stayed young, not only in spirit. Tanzcompagnie RUBATO was founded in 1985 with their initial production »Die Menagerie« and is today one of the best known independent groups in Berlin.

In 1988, RUBATO received their first public funding for the production »RabenGold-GoldRaben« and what followed was an explosion of one success after another. Baumann, born 1954, and Hell, born 1955, traveled the world. Again and again, the pioneers of international co-production, landed in China, where they choreographed a piece for the Guangdong Modern Dance Cie in 1995. »A lot has changed in the dance scene over the last 25 years«, Baumann told me. »The range of what is considered dance has increased considerably, as has interest in the body.«

Baumann appears as a dancer in almost all RUBATO choreographies, whereas Hell often takes on the choreographic part. »Depending on the piece, the idea and also the financial means, we bring in additional dancers. But every two or three years, we develop a duet together, in which we concentrate entirely on ourselves and on our current relationship with the world«, Baumann explains. Abstract, experimental pieces steeped in theory such as »display live« stand beside

more elaborate, theatrical, but also more emotional productions such as »3 men running«.

Some of the best RUBATO pieces are »This is not a love song«, »S.O.S.« and the duet »Ort 1« – performed above the still flat Potsdamer Platz in front of the panorama of multiple cranes.

2010 brought Hell and Baumann back to China. Together with the group Mahjong Dance, they have developed the piece »Look at me, I'm Chinese«, which is surely also worthy of their 15-year-China-anniversary. The artists are unperturbed about the future: »If the body is still able and the mind still inspired, we'll continue«, says Baumann. »Stay open-minded! As long as we have this freedom, everything is wonderful«, Hell adds.

My warmest congratulations on the anniversary and all the best for the future!

Musik / Music / Licht / Light

YIN YI ist Komponist, Sound-Künstler, Live-Musiker und Aufnahmeproduzent. Er lebt in Shanghai und ist Mitglied des «physical theater« Kollektivs Zuhe Niao. Als freier Komponist arbeitet er für live Musik Performances, Tanz, Theater und Film. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Aufnahme von Soundlandschaften der Großstadt. Außerdem unterrichtet er Digitale Audiotechnologie und Sound Design an Kunsthochschulen in Shanghai.

YIN YI is a composer, sound artist and record producer based in Shanghai. He is a member of the physical theater collective Zuhe Niao. As an independent composer, his work includes live music performance, modern dance, drama, physical theater and film. As a sound artist, Yin Yi is interested in the collection and use of sounds from the city and of daily life for e.g. his sound art project »City Sound Travel«. In 2009, he made »1-24« – a one day / 24 hour field recording in a South Shanghai railway station. Yin Yi also teaches digital audio technology and sound design at art institutes in Shanghai.

JOCHEN MASSAR ist Dipl.-Ing. für Theater- und Veranstaltungstechnik in Berlin. Neben Projektleitungen für das Kunstfest Weimar, Weimar Kulturhauptstadt Europas 1999, sowie Expo Hannover 2000 betreut er seit 1996 als Technischer Leiter und/oder Lichtdesigner/Setdesigner verschiedene Compagnien wie »anna huber compagnie«, Remote Control Productions, LaS Company, Tanzcompagnie Rubato, »EX!T Ausgangspunkt Theater« und weitere Projekte bei der Produktion und bei weltweiten Gastspielen.

JOCHEN MASSAR studied theater and event engineering in Berlin. He has worked as project manager for the Kunstfest Weimar, Weimar Cultural Capital Europe 1999, and the Expo Hanover 2000. Since 1996, he is also active as a technical director and/or lighting designer/set designer for productions and tours of various companies such as »anna huber compagnie«, Remote Control Productions, LaS Company, Tanzcompagnie Rubato, EX!T Ausgangspunkt Theater.

Project Coordination — Sven Neumann
Production Management — ehrliche arbeit – freelance office for culture
Assistent in China — Li Jing Shan
Photography — Dirk Bleicker

Thanks to: Elke Schmid, Wu Qian, Zhu JinJin, Björn Dirk Schlüter, Qinwen Dong, Wilfried Eckstein

Partners: A project by Tanzcompagnie Rubato, Berlin, funded by the Kulturstiftung des Bundes (German Federal Cultural Foundation). Supported by the Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten (City of Berlin – Department for Cultural Affairs).
Co-producers: Tanz im August – Internationales Tanzfest & Taliesin Arts Centre, Swansea, Wales, UK.
Cooperation-partners: Goethe Institut Shanghai, RADIALSYSTEM V, Berlin.

Imprint: Published by: Tanzcompagnie RUBATO
www.tanzcompagnie-rubato.de
Edited by: RUBATO and Sven Neumann
English Translation: ehrliche arbeit – freelance office for culture
Artdirection & Photography: Dirk Bleicker
Printed by: Druckerei Conrad

www.tanzcompagnie-rubato.de

Gefördert durch:

KULTURSTIFTUNG DES BUNDES

TANZ IM AUGUST
INTERNATIONALES TANZFEST
19 AUG – 3 SEP
BERLIN 2010

Taliesin

Berlin

RADIALSYSTEM V
NEW SPACE FOR THE ARTS IN BERLIN