

amsterdam _____ *on tour* _____

LISBETH GRUWEZ «PIANO WORKS DEBUSSY»

Ungewöhnlich ist Lisbeth Gruwez' Tanzkunst schon immer gewesen. Seit ihrer ersten Choreografie, dem Solo «Forever Overhead» (2008), kennzeichnet ein Mix aus Explosivität und Risikofreude ihre Arbeiten. Längst hat sie sich aus dem künstlerischen Einflussbereich Jan Fabres herausgetanzt und ihre eigene Stimme gefunden. Mit den Jahren ist es ihr gelungen, ihre unbändige Energie in zunehmend gegliederte Strukturen zu kanalisieren. Um gescheitete Diskurse und ausgeklügelte Choreografien hat sie sich kaum geschert. Stattdessen vermag sie Bewusstseinszustände nahezu umweglos und mit äußerster Präzision in Bewegung zu transformieren. Das macht sie zu einer Ausnahmetänzerin.

Die Zusammenarbeit mit der Pianistin Claire Chevalier ist ein Glücksfall: Chevalier gibt sich Claude Debussys Klängen ebenso rückhaltlos hin wie Gruwez ihren Bewegungen. Eine Stunde bezaubernder Klang- und Bewegungskunst entsteht, die vergessen lässt, dass Gruwez hier erstmals mit live gespielter Klassik operiert.

Zunächst blicken sich die Künstlerinnen über das Klavier hinweg an. Nachdenklich hebt Gruwez ein Bein, beugt sodann das andere und streckt die Arme gerade vor sich aus. Sie wiederholt diese Figur einige Male und nimmt dann die immer schneller werdenden Rhythmen der Partitur auf, indem sie ihre Eingangssequenz variiert. Schließlich schreitet sie in weitem Bogen um das Klavier herum auf die andere Bühnenseite, hinaus aus Chevaliers Blickfeld. Fortan agiert jede in ihrer eigenen Sphäre, selbst wenn Gruwez neben Chevalier auf dem Klavierhocker Platz nimmt. Doch gerade

in diesem Moment wird deutlich, wie akkurat beide den quecksilbrigen Stimmungsschwankungen der Musik folgen: Während sich Chevalier tief über die Tastatur beugt, lässt auch Gruwez ihre Schultern sinken und richtet sich erst wieder auf, wenn auch die andere es tut.

Lisbeth Gruwez' Tanz ist unverkennbar autobiografisch grundiert und markiert einen Knotenpunkt sämtlicher Stile, die sie beeinflusst haben. Gerader Rücken, elegante Arme, insbesondere aber ein unbestechliches Gefühl für Körpersymmetrie lassen den klassischen Hintergrund durchblicken. Doch bricht auch immer wieder die Rebellin durch, die gegen die akademische Disziplin aufbegehrt. Das zeigt sich, wenn Gruwez sich gemächlich hinlegt, um Rücken und Beine im 45-Grad-Winkel anzuheben und reglos zu verharren. Dann verschränkt sie lächelnd die Hände im Genick, als lehne sie sich bequem in einem Sessel zurück. Nichts in ihrem Ausdruck verrät die Muskelkraft und Präzision, die diese Pose erfordert. Stattdessen führt sie vor, wozu ihr Körper mühelos in der Lage ist – ein paradoxes Bild des Lustgewinns durch physische Anstrengung. Und ein entwaffnendes Statement gegen die allseits herrschende Corona-Depression.

Pieter T'Jonck

Aus dem Englischen von Marc Staudacher

Wieder Amsterdam, ITA, 4.–6. Nov.; Maasmechelen, 14. Nov.; Oslo, Dansens Hus, 19.–22. Nov.; Münster, Theater im Pumpenhaus, 26., 27. Nov.; Brügge, «December Dance», 8. Dez.; Leuven, 10. Dez.; Turnhout, 17. Dez. www.voetvolk.be

Gruwez' pleasure principle

'Piano works Debussy' brings together two exceptional artists around the work of the French composer Claude Debussy. Lisbeth Gruwez is dancing, Claire Chevalier plays the piano. They each go their own way, in a mutual understanding that has no need for words. The lighting and the scenography subtly add extra glamour to this exceptional evening.

Lisbeth Gruwez' dancing always was unusual. From 'Forever Overhead' (2008) on, her first choreography, it was an explosive mix of energy and risk. She definitely struck her own chord, despite the influence of her time with Jan Fabre.

Over the years, she got to manage this relentless energy in a more articulated way. She didn't dabble into discourse and didn't care much for sophisticated choreographies. But time and again, she conquered the audience by her instinctively right choice of gestures and intensities. As no other, she translates states of mind almost directly, and with utter precision, in movement, as if she inhabited a time and space that were hers only. That is why she is an exceptional dancer.

That is also why the match with Claire Chevalier is such a happy one: Chevalier seems as completely absorbed in the music as Gruwez is in her dancing. They both merge in their own way with Debussy's music. The result is an enchanting hour of sound and movement. It makes you forget that this is actually the first time that Gruwez works with classical music that is performed live.

At first, both artists face each other across the piano. Pensively, Gruwez lifts one leg, then bends the other and lifts her arms straight in front of her. After repeating this simple pattern a few times, she picks up the ever faster rhythm of the music in variations on the initial theme. Then she walks in a wide curve along the piano to the other side of the stage where Chevalier no longer sees her.

From now on, the two artists will rarely make eye contact again. They are submerged in their own 'bubble', even when Gruwez sits next to Chevalier on the piano stool. But it is precisely then that one sees that they both accurately follow the mercurial mood swings in the music. When Chevalier bends deeply over the keyboard, Gruwez also lowers her shoulders, letting go of the tension in her body. She veers up again when Chevalier does so.

There are exceptions though. Every now and then Gruwez, for a moment, steps out of the flow of the music. It makes the spectator aware of her sheer joy in listening to the music. Joy is indeed key to this performance.

Gruwez' dance is unmistakably an artistic autobiography of sorts. It is a cross section of the dance styles she was influenced by. Her straight back or the gracious way she lifts her arms, but especially her strong sense of the geometry of the body in space betray her classical background. But there is the rebel as well, who fights the discipline that comes with it.

This shows itself in one extraordinary scene. She lazily lies down and then lifts her back and legs until she remains motionless at an angle of 45°. Smilingly, she puts her hands in her neck. It is as if she were leaning back in a lazy chair.

Nothing in her attitude betrays the strength and precision this takes. Her joyful showing off of what her body is effortlessly capable of is too strong for that. It's a paradoxical image of pleasure through pain. A thrilling moment, if only because such joy has become so rare on dance stages these days. It is almost like a statement against the COVID depression.

Marie Szersnovicz's scenography and the innovative lighting installation by Stef Alleweireld add a suggestive framework to the interplay between Gruwez and Chevalier. A long, shiny rod in the form

of a question mark runs behind the stage. A felt cloth covered with gold leaf runs along it almost imperceptibly, as an image of time slipping by. As slow as it goes, it goes too fast. Because a pleasure like this, you can hardly get enough of it.

- Pieter T'Jonck / Tanz / NOVEMBER 2020