

Avec les danseuses Corinne Rochet, Pauline Wassermann et Youngsoon Cho Jaquet.
Mit den Tänzerinnen Corinne Rochet, Pauline Wassermann und Youngsoon Cho Jaquet.

Screen Sisters

eine Choreographie von Fabienne Berger,
gesehen von Joëlle Richard, Regisseurin

une chorégraphie de Fabienne Berger,
vue par Joëlle Richard, metteuse en scène

Die Vorstellung, Tanz zu beschreiben, fällt mir schwer. Es ist eine Kunst, die mich anröhrt, aber in meinen Augen rätselhaft bleibt. Einer wie mir, die in den Text verliebt ist, fällt es auch schwer, eine Geschichte zu erzählen, die ganz ohne die Poesie des Wortes und ohne die geringste narrative Unterstützung auskommt. Wie kann man die Verirrungen einer Gesellschaft anprangern, die eine Geisel des Virtuellen ist (denn das ist es, was mir *Screen Sisters* suggeriert), allein mit Hilfe von Körpern, die sich bewegen, und in totaler Kargheit (die Bühne beschränkt sich auf eine Leinwand, die eine Komödie verbirgt)? Ich befürchte, dass es mir nicht gelingt, die Virtuosität, die ein solches Unternehmen voraussetzt, in ihren Feinheiten zu entziffern.

Zumal mich die Aufführung von Anfang an überrascht und schockt. Eine eindringliche Musik, unterbrochen von langer Stille und vom Rhythmus des organischen Atmens, starke Inzidenzen (drei Persönlichkeiten, drei Einsamkeiten vor allem, die jeden direkten Kontakt mit den andern vermeiden), die sich, hypnotisiert von ihrem vergrößerten Doppel, dem Publikum verweigern – *Screen Sisters* täuscht die üblichen Erwartungen und Klischees. Eine Leinwand als Blickfang, und schon ist man von seinem sich wehrenden Körper mitgerissen, indem man in einem quasi shakespearischen Prozess im Zeugen eines «Stücks im Stück» wird, ein vertrauter Schnüpfungspunkt, den ich freudig ergreife.

In der meisterhaften Komposition szenischer Bilder dramaturgischem Ablauf zeigt *Screen Sisters* weitere Ähnlichkeiten mit der Theatersprache. Anstelle des Prologs sucht uns eine frenetische Folge von Kurznachrichten und Werbespots in die alltäglich erlebte Bilderflut, während eine Tänzerin, die Nase an der Leinwand, unseren fehlenden Abstand zu dieser Art von Information stigmatisiert. Es folgen dann drei «Akte». Zuerst die Entdeckung seiner selbst durch einen Filter der Kamera. Wie ein Kind vor dem Spiegel lernen die Tänzerinnen, sich in ihrem riesigen Abbild zu erkennen, lieben jedoch Gefangene ihres Narzissmus, da sie unfähig sind, einen Bezug zur Wirklichkeit zu schaffen. Es folgt ein Lachtkampf, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, obwohl gemeinsam, tanzt jede für sich selbst, verloren in der Faszination für die eigene Person. Fabienne Berger mischt die Projektionen mit Humor und Strenge, indem sie die verschiedenen Ebenen miteinander verknüpft und eine unistische Realität schafft, die an Bildmontagen erinnert. Das Bild verschmilzt, unerbittlich, mit der Realität, und während sich das «Bild im Bild» vervielfacht (wie eine im Spiegel gefilmte Person), braucht es zum Verständnis keine Worte. Das Individuum macht sich abwechselungsweise zum Zuseher und zum Exhibitionisten, zum Manipulator und Abhängigen seines eigenen Bildes, obgleich es sich vollständig entgleitet. Man atmet auf, wenn der Epilog die Verbannung der Leinwand ankündigt. Endlich sieht man sich, man misst sich, verführt sich, weit entfernt von der Selbstentfremdung einer autistischen und realitätsfernen Identität. Endlich erfüllen sich die Körper und hören auf, sich zur Schau zu stellen, um existieren zu wollen.

Screen Sisters ist eine moderne visuelle Fabel, deren Wirkung durchschlagender als eine argumentierende Rede ist. indem sie die Codes verfremdet, nimmt sie das Tierische vor dem Humanen in Schutz: den Instinkt, das Fleisch und vor allem das Lebewesen als solches.

Joëlle Richard

Difficile de m'imaginer évoquer la danse, art qui me touche mais reste énigmatique à mes yeux. Difficile aussi pour l'amoureuse des textes que je suis de raconter une histoire sans la poésie du verbe et sans support narratif, même minimal. Comment dénoncer les dérives d'une société prise en otage par le virtuel (puisque c'est ce que *Screen Sisters* me suggère) par le seul biais des corps en mouvement et dans un dépouillement total (la scène se limitant à un écran chantant une caméra)? Je crains que la virtuosité qu'implique une telle entreprise ne me permette pas d'en décrypter toute la subtilité.

D'autant que, d'emblée, le spectacle m'étonne et détone. Musique obsédante, entrecoupée de longs silences et du rythme d'un souffle organique, danseuses de dos (trois individualités, trois solitudes surtout, évitant tout contact direct avec l'autre) qui, hypnotisées par leur double décuplé, se refusent au public, *Screen Sisters* se joue des attentes et des clichés. Un écran en point de mire et voilà que chacun s'y retrouve happé à son corps défendant, devenant témoin d'une «pièce dans la pièce» selon un procédé quasi shakespeareien, point d'ancrage familier que je saisirai joyeusement.

Les similitudes avec le langage théâtral se succèdent alors, *Screen Sisters* faisant preuve de maestria dans sa composition de tableaux scéniques au fil de sa trame dramaturgique. En guise de prologue, une succession frénétique de faits divers et publicités nous immerge dans un quotidien riche d'images, tandis qu'une danseuse, le nez contre l'écran, stigmatise notre manque de recul face à l'information. S'ouvrent ensuite trois «actes». D'abord, l'apprivoisement de soi via le filtre de la caméra. Tel un enfant devant un miroir, les danseuses apprennent à se reconnaître dans leur reflet gigantesque, mais restent prisonnières de leur narcissisme, car incapables d'établir un rapport au réel. S'ensuit une lutte de pouvoir pour accaparer l'attention. On danse des gestes dérobés à l'autre, certes ensemble, mais perdu dans la fascination de soi. Fabienne Berger équilibre les projections avec humour et rigueur, enchevêtrant les plans et créant ainsi une réalité factice qui rappelle bien des montages trompeurs. L'image, inexorablement, se confond avec le réel et, lorsque la mise en abyme se multiplie (le reflet filmé d'un miroir suit, poursuit et traque l'humain sans répit), nul besoin de mots pour comprendre. L'individu se fait tour à tour voyeur et exhibitionniste, manipulateur et dépendant de sa propre image bien que pleinement dépossédé de soi. On respire quand l'épilogue annonce une mise au ban de l'écran. Enfin, on se voit, se juge, se séduit, loin de l'aliénation d'une identité autistique et désincarnée. Enfin, les corps se touchent et cessent de s'exhibiter pour tenter d'exister.

Screen Sisters, fable visuelle moderne, est d'un impact plus percutant qu'un discours argumenté. En détournant les codes, elle défend de l'humain l'animal – l'instinct, la chair, et, surtout, le vivant.

Joëlle Richard

regards croisés
blickwechsel