

Helena Waldmann

Helena Waldmann, geboren 1962 in Burghausen, studierte 1982-87 angewandte Theaterwissenschaft an der Universität Gießen, arbeitete u.a. bei Heiner Müller und Adolf Dresen sowie mit George Tabori an den Münchner Kammerspielen, Axel Manthey am TAT Frankfurt/Main und Frank-Patrick Steckel, Gerhard Bohner und Jürgen Gosch am Schauspielhaus Bochum. Als freischaffende Regisseurin inszenierte sie hier u. a. die Uraufführungen von »Verkürzte Landschaft« nach Georg Paulmichl (1991) und »Ungeduscht, geduzt und ausgebuht« nach Max Goldt und Wiglaf Droste (1993). International bekannt wurde sie mit einer Inszenierungsreihe, die 1993-99 am Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt/Main entstand, u. a. »Die Krankheit Tod« (1993), »Face... ä« (1996), »vodka konkav« (1997), »Glücksjohnny« (1998) und »CheshireCat« (1999). Bei ihr sind Körper, Stimme, Musik, Licht, Video und Raum gleichwertige Spielelemente. Sie arbeitet derzeit in Berlin sowie mit dem Schauspielensemble des Theaters in Luzern/Schweiz.

Ich liebe es, die Grenzen zu verwischen, den Taumel zu erzeugen, die Sehgewohnheiten zu brechen und vergnügt die Verwirrung zu steigern... Dazu bediene ich mich aller Medien und Körper, Stimmen und Bilder für eine aus den optischen Fugen geratene Bühne, für eine aus dem Tritt geratende Choreografie und für einen kecken Tanz der Wahrnehmung.

Helena Waldmann

Helena Waldmanns Theater ist ein Versuchslabor. Gern kippt die Künstlerin den Theaterbesucher aus seinem Voyeursessel und bringt ihn in ungewohnte Lagen. Ihre stark konzeptorientierten Theaterentwürfe haben den Wahrnehmungsapparat des Zuschauers zum Thema. Waldmann inszeniert Sehmaschinen, in denen der Blick des Zuschauers umgelenkt, gebrochen und aus der Bahn geworfen wird. In ihrem Projekt »Die Krankheit Tod«, nach einem Text von Marguerite Duras, lagen die Zuschauer auf dem Rücken, während sich eine Tänzerin über ihren Köpfen durch einen mit farbiger Gelatine gefüllten Plastikschlauch bewegte. Dabei trennt sie die an der Aufführung beteiligten Zeichensysteme fein säuberlich, inszeniert Licht, Video, Ton, Körper, Stimme, Blick, Bewegung und Text als eigenständige, durchkomponierte und -choreografierte Einheiten. Ausgangspunkt ist dabei stets der nicht-dramatische literarische Text, den sie auf seine Raumentwürfe befragt. Mit Akribie begibt sie sich hinein in die Vorstellungswelt des Textes und sucht nach einem szenischen Äquivalent für die Scheinwelt, die er entfaltet. Für das Spielerstück »Glücksjohnny« nach einer Geschichte von Bertolt Brecht verwandelte sie die Bühne in eine zweidimensionale Spielkarte. In »vodka konkav« blickten wir hinein in den Kopf eines Trinkers, dessen imaginäre Reise nach Petruschki in vielfach gebrochenen und gespiegelten Trugbildern vor uns ablief. Indem Helena Waldmann die traditionelle Theatersituation analysiert und auseinandernimmt, perfektioniert sie deren Illusionswirkung unter zeitgemäßen medientechnischen Voraussetzungen.

Gerald Siegmund

TOURFÄHIGE PRODUKTIONEN 2002:
»Gelage für Langschweine – ein Gastmahl« (2001)
2 Darsteller, Raum: 20 m breit x 15 m tief
»see and be scene – a catwalk banquet« (2000)
4 Darsteller, Raum: 20m breit x 15 m tief
»CheshireCat – a little revue« (1999)
3 Darsteller, Raum: 12 m breit x 8 m tief
»Glücksjohnny – a boat movie« (1998)
1 Darsteller, Raum: 10 m breit x 8 m tief

»See and be scene« · Foto: Bernd Uhlig, Berlin

Helena Waldmann, born 1962 in Burghausen, studied applied theatre studies at the University of Gießen 1982-87 and also worked with Heiner Müller and Adolf Dresen as well as George Tabori at the Münchner Kammerspiele, Axel Manthey at the TAT in Frankfurt/Main and Frank-Patrick Steckel, Gerhard Bohner and Jürgen Gosch at the Schauspielhaus Bochum. Her work as a freelance director here has seen the world premiere of »Verkürzte Landschaft« according to Georg Paulmichl (1991) and »Ungeduscht, geduzt und ausgebuht« according to Max Goldt and Wiglaf Droste (1993). She rose to international fame with a series of performances created 1993-99 at the Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt/Main, which included »Die Krankheit Tod« (1993), »Face... ä« (1996), »vodka konkav« (1997), »Glücksjohnny« (1998) and »CheshireCat« (1999). In her work, the body, the voice, the music, the light, the video and the room itself are equal elements of the play. She currently works in Berlin and with the Acting Ensemble at the theatre in Luzern/Switzerland.

I love to blur the borders, to generate dizziness, to break customary habits of seeing, and I take glee in stepping up the general confusion... To accomplish that I help myself to any and all media, bodies, voices and images in order to create a stage that is visually coming apart at the seams, for a choreography that falls out of step, and for an impudent, lively dance of perception.

Helena Waldmann

Helena Waldmann's theatre is an experimental laboratory. She gladly throws the audience out of its voyeur armchairs and puts them in unaccustomed situations. Waldmann's pieces are strongly concept-oriented and their subject is the perceptual apparatus of the spectator. Waldmann stages sight machines, in which the observing gaze of the spectator is diverted, broken, and thrown off-track. Her project »Die Krankheit Tod« was inspired by a text by Marguerite Duras, and even here the audience lay on their backs while a dancer moved over their heads through a plastic tube filled with colored gelatin. She cleanly separates the signal systems involved in the performance; she stages light, video, sound, body, voice, facial expression, movement, and text as independent, thoroughly composed and choreographed units. The starting point is always a non-dramatic literary text that she analyzes for a spatial design. She meticulously throws herself into the imaginary world of the text and seeks a scenic equivalent for this fictitious world. The gambling piece »Glücksjohnny« was inspired by a story by Bertolt Brecht, and she transformed the stage into a two dimensional playing card. In »vodka konkav« we peer into the head of an alcoholic whose imaginary journey to Petruschki takes place in a multiplicity of broken and mirrored illusory images. Helena Waldmann analyzes the traditional theatre situation, takes it apart, and this lets her perfect the effect of its illusions under the conditions of contemporary media technology.

Gerald Siegmund