

vodka konkav, Choreographie: Helena Waldmann; Photo: Scholz Shoots People

Helena Waldmann

Helena Waldmann studierte von 1982 bis 1987 Angewandte Theaterwissenschaft in Gießen, u. a. bei George Tabori, Heiner Müller, Adolf Dresen und Molly Davies. Nach Regieassistenzen an den Münchner Kammerspielen bei George Tabori und am Schauspielhaus Bochum bei Urs Troller, Frank-Patrick Steckel, Andrea Breth und Jürgen Gosch begann sie 1991 zu inszenieren. Seit 1993 arbeitet die Frankfurter Performance-Regisseurin für das Künstlerhaus Mousonturm. Dort entstanden die Produktionen *die krankheit tod* nach Marguerite Duras, *saint-sebaste* und *circuit* als Auseinandersetzung mit der bildnerischen Darstellung des heiligen Sebastian, *face...à* nach Marguerite Duras' Erzählung *Der Mann im Flur* und im vergangenen Jahr *vodka konkav*. Helena Waldmann wurde durch ihre eigenwilligen theatralen Versuchsarrangements, die auf immer neue, verblüffende Weise mit den Sehgewohnheiten des Zuschauers brechen, durch zahlreiche Gastspiele international bekannt.

*Helena Waldmann studied Applied Theater Science in Gießen with George Tabori, Heiner Müller, Adolf Dresen, Molly Davies and others from 1982 to 1987. After serving as assistant director for George Tabori at the Kammerspiele in Munich and at the Schauspielhaus in Bochum for Urs Troller, Frank-Patrick Steckel, Andrea Breth and Jürgen Gosch, she began directing her own events in 1991. This Frankfurt-based performance directress has worked for Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt since 1993. It was there that she created the productions entitled *die krankheit tod* (based on a text by Marguerite Duras), *saint-sebaste* and *circuit* (as confrontations with the imagistic portrayal of Saint Sebastian), *face...à* (based on Marguerite Duras' tale *The Man in the Hall*), and *vodka konkav* (1997). Helena Waldmann has earned an international reputation by devising idiosyncratic, theatrical, experimental situations which repeatedly shatter her audiences' ossified habits of perception.*

1 Meine Inszenierungen sind „multimediale“ Vernetzungen, in denen u. a. auch die Kunstsparte Tanz vorkommt und die ihre Ausgangspunkte in literarischen Texten haben, ohne aber inszenierte Literatur zu sein, denn es geht vor allem um die räumliche Architektur und das Zusammenspiel von Körper, Stimme, Musik, (Video-)Bild und Licht.

My stagings are „multimedial“ nexuses in which, among other things, the artistic discipline called „dance“ appears and has its starting point in literary texts or staged literature, since above all I'm dealing with the spatial architecture and the interplay of body, voice, music, (video)image and light.

2 Meine Inszenierungen werden auch als „Architekturen des Blicks“ bezeichnet: Die ungewohnten räumlichen Rezeptionssituationen, in die ich mein Publikum versetze, bewirken zuallererst, daß die Wahrnehmung selbst zum Thema wird. Bei meiner Performance *die krankheit tod* lag das Publikum unter einer halbtransparenten Plastikplane, bei *face...à* unter einem 45 Grad geneigten Spiegel, bei *circuit* saßen die Zuschauer auf einer Drehbühne, und bei *vodka konkav* wird der konventionelle Bühnenausschnitt durch eine Sichtblende versperrt und auf einen schmalen Cinemascope-ähnlichen Sehschlitz reduziert. Konventionelle Theater spielen dieses Spiel der unterschiedlichen Rezeptionshaltungen selten mit. Sie sind nicht genügend variabel.

*My stagings can be described as „architectures of the gaze“: the initial effect of the unfamiliar situations of spatial reception into which I put my audiences is to make perception itself an issue. In my performance *die krankheit tod*, the audience lay beneath a partially transparent plastic sheet; in *face...à* under a mirror set up at a 45° angle; in *circuit* the audience sat on a rotating stage; in *vodka konkav* their view of the conventional stage segment is blocked by a flat and reduced to a narrow viewing slit like the one in a cinemascope. Conventional theaters seldom play along with the games that can be played with various attitudes of reception because they aren't sufficiently variable.*

3 Die in meinen Inszenierungen zunächst voneinander getrennt optische und akustische Wahrnehmung führen in zwei unterschiedliche, simultan sich öffnende „Zeit-Räume“. Das Auge verfolgt das Spiel von Realität und Trugbild, und über das Ohr wird der ganze Körper in virtuelle (Klang-) Räume versetzt. Diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, die die menschlichen Sinne durcheinanderwirbeln und die Grenzen von Raum und Zeit überwinden, spielen bei mir eine wichtige Rolle.

The initially separated optical and acoustic perceptions lead into two different time-rooms which open themselves simultaneously. The spectators' eyes follow the play between reality and illusory image; via the audience's ears, the entire body is transported into virtual (sound) spaces. An important role is played for me by this simultaneity of non-contemporaneous events which the human senses mix together and which overcome the limits of space and time.

4 Ich verstehe meine Arbeit als eine Forschung auf dem Feld der Blicke: ein auf Sinnestäuschung, Scheinwelten und Halluzinationen spezialisiertes Theater, weniger als Spurensuche.

I understand my own work as research in the field of gazes. It's less a search for traces than it is a theater which specializes in sensorial illusions, illusory worlds and hallucinations.

5 Meine Beschäftigung mit dem Thema Neue Medien geht in *vodka konkav* und auch in meinem neuen Stück *glücksjohnny* dahin, Versuche zu unternehmen, den real existierenden Körper auf der Bühne und beispielsweise sein amiiertes Abbild so miteinander zu verschmelzen, daß Bilder entstehen, die nicht Abbild und nicht Reproduktion sind, sondern „Urbilder“, die durch die Theatralisierung sämtlicher Lichtquellen entstehen und so bei *vodka konkav* ihren Live-Auftritt im Spiegel haben.

In vodka konkav and in my new piece glücksjohnny, my interest in the „new media“ focuses on the attempt to so thoroughly blend the actually existent body and, for example, its animated copy on stage that new images are created, images which are neither copy nor representation, but are „primal images“ generated through the theatricalization of all light sources and thus, in vodka konkav, appear live in the mirror.

TANZPLATTFORM DEUTSCHLAND

1994
Berlin

1996
Frankfurt

1998
München

2000
Hamburg