

WUK performing arts

eight

acht

Dezember 2019 – März 2020

acht

WUK performing arts

performing | WUK
arts

Originalbeiträge für diese Publikation.

Impressum

WUK performing arts
acht
Saison 2019/20

Herausgeberin:

Esther Holland-Merten

Künstlerische Leitung WUK performing arts

Redaktionelle Mitarbeit:

Ulli Koch

PR und Marketing WUK performing arts

Lektorat und Übersetzung:

Ulrike Syha und Neil Fleming

Grafik:

sensomatic

Druck:

Eigner Druck

Copyright:

WUK performing arts, Währinger Strasse 59, 1090 Wien

performingarts@wuk.at

Die Textrechte liegen bei den Autor_innen.

“Where do experimental artists go? They go places that are dangerous and most of the important art in the past 50 years has happened when artists, especially women, go places that are uncomfortable.”

Elizabeth LeCompte, Wooster Group, Oktober 2019

Inhalt

THOUGHTS and FEELINGS.

Anna Mendelssohn — 5

Get a Job!

PCCC* — 9

Willkommen im Platzhirsch-Habitat.

Fearleaders Vienna — 13

Kim and Ingmar.

Yosi Wanunu/toxic dreams — 17

Elias Canetti: Die Affenoper – Ein Experiment.

Studiengang Angewandte Dramaturgie
an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien — 21

Orpheus in Hollywood.

Nikolaus Adler — 26

Through the back door.

Anna Nowak — 29

Kalender

32

THOUGHTS and FEELINGS.

Anna Mendelssohn

Thoughts are the shadows of our feelings – always darker, emptier and simpler.

Nietzsche said that, I am not sure where. I found this quote in a file on my computer titled “work thoughts.”

Underneath I wrote: And what is the difference between thoughts and feelings? Language I would argue.

These are “work thoughts” because as an actress I am in the business of language. I try to understand how the translation between thoughts and feelings works.

A word can mean anything. In order to find feelings in words I fill them with thoughts.

I try to understand something. I try to find an angle. I look for analogies, similarities and differences.

Sometimes I don’t understand. Only recently I felt very frustrated in rehearsals. I couldn’t find a character. Nothing was working, the director was unhappy, I was miserable. I had nightmares of being unprepared, not knowing my text, losing my costume.

So I went home and I worked on the character again and I found something. The next day in rehearsals I said to my colleague – “I have thought about this character.”

And my colleague said “Oh dear. Thinking. Oh dear, you were thinking. That’s not good.”

So instead of thinking, I should have been – what? - feeling?

But how do I feel without thinking? Without thinking, can I know what I feel?

I greatly admire this colleague, he is a funny, refined actor. He is in possession of a technique, I believe, that obviously avoids the detour of thoughts.

He does not deal in thoughts, which are mere shadows.

So what guides him to the feelings?

Characters can be found in the back of a hand he tells me.

Hannibal Lecter has a very sweet voice. It is so sweet, this voice.

When Anthony Hopkins chose that voice he was thinking: “This voice will scare people, because it scares me.”

Actors have sweet voices, fake moustaches, limps, high heels and the backs of their hands.

Performers have authentic bodies and authentic voices and authentic thoughts. Performers like thinking. They like bodies. They like feelings but not too much.

They like fake moustaches but they think fake moustaches should stay fake and should not produce real feelings.

I often think about similarities and differences.

Gregory Bateson was interested in the difference that makes a difference. Because, he said, we can only understand something by its relationship to something else.

When I first started working with Yosi Wanunu and toxic dreams in 2004 we were doing performance. I had not learned much in acting school. I was a bad actress. But my bad acting made me into a good performer, because the fake moustaches stayed fake on me. Deconstruction came very natural to me. And I was allowed to think.

Yosi was thinking too, he always is, and back then he was thinking about political theatre. He gave me some very complicated texts. Texts that were meant to be read, not spoken. Texts

that were busy with different kinds of discourses, discourses about identity and politics.

These texts did not like being filled with feelings but they needed to be filled with something. I filled them with thoughts. I did my best. The audience complained anyway. The texts were too complicated. An actor colleague said to me - you always play these roles, in which you lecture the audience, I would like to see you vulnerable on stage once.

And so I started complaining too. I told Yosi - I don't want to speak into a microphone anymore. I am tired of looking at the audience. Can I speak with another actor? Can I feel something, please?

And then I asked Yosi to help me make a monologue.

It became a monologue of talking heads. A monologue about discourse and language, the politics of emotion, and how language can be employed as a mode of transportation for feelings. I have stayed busy with these thoughts ever since.

But the monologue also deepened my fear. I told Yosi that people were growing very tired of watching me talk on stage. That I needed to find something else to do than talk, like being emotional, poetic, more in my body and less in my head.

Anna Nowak recently asked me to dance with her. She said she wanted to work with me because I can talk, but she wanted me to dance too. So now I find myself in a rehearsal room, improvising. Which is strange, because I have not improvised for a long time. And in the beginning it was so much fun, and everything we did was moving and poetic. But after a while it became very tedious, and I became impatient with this slow process of working through improvisation.

It is a frustrating process, the body, only just thriving with emotion, now needs thought and analysis. In order to repeat a movement, I must understand what made it work. What was the difference that made a difference? Where was the feeling, maybe in the back of the hand?

Sarah Kaufmann, the head of the advertising agency I play in toxic dreams' "The Bruno Kreisky Lookalike", has a wicked laugh and she thinks faster than everyone else. Sometimes she feels very lonely.

If I were to open a new file on my computer titled "work thoughts" - what would I fill it with? No words, but colours, sounds, video links to Hannibal Lecter?

Gregory Bateson also says: "Sometimes I catch myself thinking, that there is something that is different from something else. But really, it's all one."

Artist **Anna Mendelssohn** is a performer / actress who has appeared in multiple very different productions for WUK performing arts. These range from works by toxic dreams, through Thomas Jelinek's multi-media musical theatre projects, to dance / performance projects. As a result she has worked in extremely different aesthetic and content-related contexts and has become one of the most versatile artists in regard to language.

Get a Job!

PCCC*

I work work work work work. All the time.
And still society tells me to just get a fucking job!!!!
So I wonder... what the hell is a JOB???
Wikipedia says the following:

"A job is a person's role in society. More specifically, a job is an activity, often regular and performed in exchange for payment ('for a living'). Many people have multiple jobs (e.g., parent, homemaker, and employee)."

HEY! THAT SOUNDS JUST LIKE ME!!!

Except that the only regularity is that I am in constant fear. That is regular.

Because when "the arbeit knapp wird bei mir"; I am fucked.

Will I get paid? Will I be forgotten?

"Manual work seems to shorten one's lifespan. High rank (a higher position at the pecking order) has a positive effect."

So if you are a well-paid boss you are happier??? SHOCKER!!!

"Professions that cause anxiety have a direct negative impact on health and lifespan."

Wait, what? Are you trying to tell me that if you are scared of your job, in your job OR of losing that job you get sick? Nooooo...? Really? No shit, Sherlock???

+++++

“Get a job!”
I work. For you!
You are all my employers.
I perform for you.
I sing for you.
I make you laugh.
I play music so that you can dance.
I do all these things for you, I provide this service so that you can relax and be entertained after YOUR jobs.

When I tell this to normative society, they say: “That’s not work. That’s a hobby!” and then I think: what if every piece of art you consumed were provided by people who do art as their hobby? Who and what decides where you are on the scale of being a professional? When are you a professional arrrrrrtist? This is very often measured by how successful you are, and how much money you make. Which would mean for example that Aqua, who made “I’m a Barbie girl”, are more artists than I could ever dream of being. I am gonna shock you with something right now: Not every artist wants to be a famous superstar. Imagine that all the art you ever consumed or enjoyed was created by a famous superstar. Right? You don’t want that, do you? So, my question is, when does the job that I do become legitimate?

When people asked my mother what I would do with my life, she always answered “ach Denice... she’s a dreamer...” Because I thought that it would be a good idea to do what I was good at. “not everybody can become a performer!!”

Nobody else in my class wanted to become a performer. But there were about 10 boys who wanted to become fire-fighters. No one told them to give up their dreams now, did they?? It’s not like they were all gonna make it!!

My work is your entertainment and relaxation from your stressful everyday life.
And it’s cheaper than therapy. My work is the cheapest therapy session that you will ever get.
I produce my work so that you can consume it and forget about your work.

You don’t want to pay 10 euros to see something that the artists have worked on and rehearsed for weeks. Months?
10 euros: that is the price of 2 beers and one (1!) cigarette.

I work. For you!
You are all my employers.
I deserve the salary you help provide. Do it.

Vienna’s first queer Comedy Club **PCCC*** (Political Correct Comedy Club) is inherent part of the WUK performing arts programme and takes place every three months — the only existing comedy format that practices “kicking-up” instead of “punching down.”

Willkommen im Platzhirsch-Habitat.

Fearleaders Vienna

Eigentlich geht es uns Männern doch fantastisch, uns weißen Männern ganz besonders. Wir haben alle Freiheiten dieser Welt, alles tanzt nach unserer Pfeife. Wir wissen wie der Hase läuft und können zur Not auch unsere Fäuste sprechen lassen. Und dennoch geht da so eine Angst um. Was ist da los? Irgendwie fühlen wir uns komisch, unsicher, nahezu fragil. Irgendwie fühlen wir uns bedrängt und bedroht! Ständig. Ständig bedroht, etwas zu verlieren. Unseren Status, unsere Vormachtstellung, unsere Privilegien, unsere Identität, ja am allerschlimmsten: unsere Männlichkeit. Unsere schöne Freiheit scheint plötzlich Grenzen zu kennen! Und deshalb brauchen auch wir Grenzen – für die Anderen. Wo, fragen wir uns verärgert und ängstlich, kommen wir denn da hin? Wenn Mann nicht einmal mehr sagen darf, was man doch wohl noch sagen wird dürfen. Dieses dumpfe, dunkle, unguete Gefühl, von irgendjemand beschnitten zu werden (was für eine Vorstellung!), es mit unfairen Schranken, mit Beschränkung, mit Einschränkungen (gegen uns!) zu tun zu haben, mit linkslinker political Correctness, mit Meinungszensur, mit einer Meinungsdictatur (!), mit Genderwahn, mit Kontrollverlust, mit dem Verlust richtiger, ehrlicher, gestandener Männlichkeit. Die Verbots-Gespenster lauern an jeder Ecke und dabei wollen wir doch eigentlich nur, dass alles einfach so bleibt wie es ist. Oder war. Was aber steht denn nun wirklich auf dem Spiel für uns Männer? Beginnen wir schmerzlich zu erkennen, dass auch un-

sere Freiheit dort endet, wo sie die der Anderen beschneidet? Oder müssen wir – noch schmerzlicher – einsehen, dass die Durchsetzung dieser Freiheit(en) schon immer darauf begründet war, gesellschaftliche Verhältnisse, Privilegien und Andere auszunutzen, und asymmetrische Machtstrukturen als naturgegeben zu legitimieren? Auf derart giftige und vergiftende Weise, dass jetzt sogar unsere Männlichkeit als toxisch diffamiert wird? Es ist schwierig und es ist verwirrend und es tut auch ein bisschen weh. Aber es ist höchste Zeit, dass wir uns fragen, ob unsere Rolle als gesellschaftliche Platzhirsche, als Alpha-Tiere dieses Planeten nicht langsam mal zu überdenken wäre.

Jetzt ist es nun mal so, dass wir alle von dieser Notwendigkeit des Überdenkens betroffen sind. Wir alle Männer im speziellen, aber irgendwie auch einfach wir alle, als Gesellschaft. Feedback und Kritik – manchmal auch ein satter Arschtritt – sind der oft notwendige Anstoß zur Reflexion, um Bewusstsein und kritische Distanz zu schaffen. Mit unserem Fearelli Kalender für das Jahr 2020 schwelgen wir noch ein letztes Mal augenzwinkernd in herrlich unkomplizierter Männlichkeit, um gleichzeitig – als Echo dieses Feedbacks – über unser eigenes männliches Verhalten nachzudenken. Das Feld toxischer Männlichkeit ist weit und steinig, es ist auch und vor allem ein Minenfeld, gespickt mit der explosiven Sprengkraft (männlicher) Befindlichkeiten – egal ob diese in Slim Fit Anzügen, Lederhose oder türkischem XS Höschen daherkommen. Schwierig macht, dass schon die Verweigerung, sich mit dem eigenen toxischen Verhalten auseinanderzusetzen, Teil dieses toxischen Verhaltens ist. Wo und wie also beginnen? Zunächst bei uns selbst, denn wir stecken ja mitten drin in dem ganzen Schlamassel. Mit dem Finger, mit dem wir nur allzu oft auf Andere zeigen, müssen wir uns also hauptsächlich selbst an der Nase nehmen. Das macht diese Aufgabe auch zu einer Selbst-Herausforderung im Umgang mit unserem eigenen Verhalten, Denken und Handeln. Wir müssen auch damit beginnen, mit anderen darüber zu sprechen und einen Zugang zu dem Thema finden, der nicht von vorne herein eine Abwehrhaltung evoziert. Dazu zählt, konsequent darauf hinzuweisen, dass der Begriff der toxischen Maskulinität nicht Männlichkeit oder Mann

sein per se als toxisch bezeichnet, sondern sich auf als männlich konnotierte Verhaltensweisen bezieht, die eine toxische Wirkung haben. Auf die Gesellschaft, auf unsere Mitmenschen, auf unsere Partner*innen, auf uns selbst. Diese toxischen Verhaltensweisen legen auch nicht ausschließlich Menschen männlichen Geschlechts an den Tag, aber es werden dann doch meist Männer jene „Indianer, die keinen Schmerz kennen“ und nur dann große Jungs, wenn sie nicht weinen. Und es sind auch durchwegs Männer, die die Hand nicht nur aufs Herz, sondern auch auf deinen Oberschenkel legen und dir breitbeinig den Platz in der U-Bahn streitig machen, weil ihre Hoden Luft brauchen, um keinen Schaden für die nächste Zeugung zu nehmen. Und das mit Bussi, Baby.

Als geübte Zuspitzer gesellschaftlicher Rollenbilder haben wir uns also auf die Suche nach den gängigsten und toxischsten Verhaltensweisen im Habitat der Alpha-Tiere und Platzhirsche gemacht, um sie mit großer Geste sichtbar zu machen. Das Ergebnis ist in unserem Kalender zu sehen. Maskulin und plakativ, ultimativ werbetauglich. Wie die schönste Imagekampagne, um unser eigenes Image (weiter) aufzupolieren. Auf Hochglanz und in Polycolor und als Grundlage für neues Feedback und hoffentlich für einen neuen Diskurs.

Die **Fearleaders Vienna** feiern jährlich ihre Fearelli-Kalenderrelease-Party im Programm von WUK performing arts und sind nun erneut im Dezember 2019 mit ihren fulminanten Choreographien, ihren wunderbaren Special Acts und ihren großartigen Fans zu Gast im WUK.

Kim and Ingmar.

Yosi Wanunu/toxic dreams

According to Wikipedia Ingmar Bergman is considered to be among the most accomplished and influential filmmakers of all time.

Martin Scorsese commented about Bergman: “If you were alive in the 50s and the 60s and of a certain age, a teenager on your way to becoming an adult, and you wanted to make movies, I don’t see how you couldn’t be influenced by Bergman... It’s impossible to overestimate the effect that those films had on people.”

But what happens if you are a teenager today and have no idea who the hell Ingmar Bergman is? And how many likes does he have on Instagram?

We, the people who are really concerned about the Bergman legacy, have a solution for this life-threatening problem: Sitcoms! Yes, you heard us right, sitcoms. Let’s turn Bergman’s films into sitcoms. The young generation will binge-watch the sitcoms on the platforms of their choice. Ingmar Bergman will become a household name again. And before you know it the names Ingmar Bergman and Kim Kardashian will be hard to separate. In the minds of young and impressionable teenagers, Ingmar and Kim will become the new ‘IT’ item. Two cultural icons that shaped the brain-box of a full generation.

Here are some possible examples for future sitcoms based on Bergman's films:

Fanny, Alexander, and friends

Fanny and Alexander are all grown up now, and despite a difficult Swedish childhood they turned out to be happy and charming adults. They live in the same apartment complex with two young men and two young women, of the BFF kind, and face life and love in New York. They're not above sticking their noses into one another's business and swapping romantic partners, which always leads to the kind of hilarity average people will never experience, especially during breakups.

Cries and Whispers (And Jerry!)

After the death of their sister, Agnes, Maria and Karin are struggling to make the rent on their enormous 18th century mansion that is drenched in bitter, unresolved despair. But here comes Jerry! He's the Jewish lodger from hell who's been sent from heaven. Can this klutz with a heart of gold melt the icy hearts of these austere Swedish maidens or will he be trapped forever in a web of their discordant memories?

Wild Strawberries

Explore life, death and everything in between through the relatable, hilarious and brutally honest lens of the working-class Josephson household, whose life plays out on a drab, fictional rural American farm. With the inimitable Marianne Borg at its epicenter as the family's matriarch, the series tackles current issues with fresh stories and even more laughs. Marianne Borg is joined by her husband, Henrik, and their children, D.J., Darlene, and Becky. Marianne Borg's warm, but neurotic sister Bibi rounds out the core of the family.

Scenes from a Marriage

Several couples meet during a magical summer evening and battle with desire, flirtation and belief with slightly less horror and despair than usual. Don't expect belly laughs, but there may be the occasional wry smile.

Or

Scenes from High School

Several couples, all high school friends, meet during a magical summer's evening and battle with desire, flirtation and belief with slightly less horror and despair than usual. Don't expect belly laughs, but there may be the occasional wry smiles, songs, and dances taking place in the school's hallway and cafeteria.

How I Met Your Greatly Missed Mother

In a single shot, elderly pessimist Anders painstakingly explains the dissolution of his marriage to an unseen audience, who may be the shadows of forgotten children. There is nothing else, but it is very funny. An experimental sitcom in the style of Ricky Gervais.

One Girl, Too Crazy

Alma's got a new job, looking after esteemed (and steamed) actress Elisabet. But will the demands of this *grande dame* drive Alma to distraction, or will it be revealed that Alma is purely a figment of Elisabet's psychosis-fuelled imagination and she is slowly growing more demented while solemnly staring out of a rain-drenched window?

Life's a Long, Desolate Beach!

This is the perfect Kardashian-Bergman synergy. Nils and Ingrid, or Kim and Kanye, discuss the dissolution of their marriage while walking along a vast expanse of sand on a remote island in an unnamed country on the brink of an apocalyptic conflict... with hilarious consequences!

The Seventh Fish

Tomas is the local priest for a rural New England fishing community who is suffering an ongoing faith-based existential crisis... until he meets a magical talking fish! Unfortunately, the fish merely wants to discuss its fear of an impending nuclear war. Tomas turns to his neglected wife for advice, but a repulsive rash has festooned her entire body, making her virtually impossible

to look at without retching. The first time in sitcom history that a local priest is featured as the main character.

Curb My Enthusiasm, Ingmar

Satan has a plan to wreak havoc on unsuspecting humanity with a variety of violent, torturous plagues involving lizards and fire... but he's really, really shortsighted! Phlegmy baker Ingmar is selected to be the Devil's eyes on Earth, helping the Great Evil to select souls to torment indiscriminately while struggling as a single dad with a sassy daughter who has a head for trouble. Another sure hit from the misanthropic mind of Larry David.

We are certain that these sitcoms will help us introduce Ingmar Bergman to the young digital generation. If this experiment works we are planning to do the same with masters like Jean-Luc Godard, Akira Kurosawa and Andrei Tarkovsky, a Russian revolutionary filmmaker who can be adapted easily to a sitcom format.

Yosi Wanunu is one of the artistic directors of the group **toxic dreams**. In January 2020 they present the last episodes (7–10) of the sitcom „The Bruno Kreisky Lookalike“ in the WUK performing arts program. For the Episodes 4–6 they won the Nestroy-Preis 2019 for the best off-theatre production.

Elias Canetti: Die Affenoper – Ein Experiment.

Studiengang Angewandte Dramaturgie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

Man gebe neun angehenden Dramaturg_innen einen unveröffentlichten Stoff, setze eine Deadline in Form eines Aufführungstermins im Wiener WUK und sehe, was passiert. Hier ein Interview mit ihnen nach der ersten intensiven Auseinandersetzungsphase, mit Elias Canettis „Affenoper“ einer in den 1950er Jahren entworfenen Ballettkomödie, wie er sie einmal genannt hat. 3 Genres in einem. Und ein stummer Affe. Das kann ja heiter werden. Nächste Station ist die Probenphase. Stay tuned!

Interview: Stefanie Prenn/
Dramaturg_innen: Matthias Gruber, Dominik Grünbühel, Monika Robescu, Martina Raab, Selina Ströbele, Alice Voith, Fani Vovoni/Canetti Stiftung, Zürich: Kristian Wachinger

Wie seid ihr an die Affenoper gekommen?

KWachinger: Am Anfang stand die überraschende Einladung an mich als Buchmenschen, mit einer Gruppe von gestandenen Musik- und Theaterleuten zusammenzuarbeiten.

Worum geht es in der Affenoper?

AVoith: Ein dressierter Zirkusaffe verlässt mit zwei gestohlenen Geldkoffern seinen Arbeitsplatz. Als Mensch verkleidet verteilt er das Geld an die Menschen, die ihm begegnen, und schon ist ein neuer Messias geboren – bis die Maske fällt: des Kaisers neue Kleider ...

MRobescu: Um Gewalt und Dynamiken äußerst bedenklicher Sinnhaftigkeit, die auf Polaritäten basieren: Mensch/Tier, Frau/Mann, Kollektiv/Individuum, arm/reich, Liebe/Intellekt, aktiv (sprechend, handelnd, arbeitend)/passiv (hören, nachahmen, betteln), oben/unten, Volk/„Machtmenschen“, Mensch/Natur, zivilisiert/unzivilisiert (Horror vacui). Viel um Klischees und Rollenbilder.

MGruber: Es geht um einen Affen, der unwillkürlich durch seine eigentümlichen Verhaltensweisen die Sehnsucht der Gesellschaft nach einem politischen Erlöser stillt. Unwissentlich wird er von seinen Begleiter_innen als Despot inszeniert und missbraucht.

Inwieweit ist die Affenoper heute relevant?

DGrünbühel: Ich glaube, dass wenn Menschen so etwas Grelles wie Geld oder Recht gegeben wird, sie Personen folgen, ohne genau hinzusehen. Leider zieht sich das durch unsere Geschichte und gilt heute genauso wie damals.

Wie habt ihr euch an die Arbeit gemacht?

MRaab: Jeder und jede hat bestimmte Aufgaben übernommen. Dies wurde in der Gruppe besprochen und die Aufgaben verteilt. Jeder und jede hatte die Möglichkeit, sich nach individuellen Interessengebieten einzubringen.

Was war die Basis eurer Zusammenarbeit?

MRaab: Es wurden in der Gruppe Arbeitspakete verteilt - von der Komposition und vom „Waschzettel“ bis hin zu den Rollen, zur Regie und Dramaturgie - ein Projekt, in dem jede_r ihre_seine Stärken einsetzen konnte.

Warum ist die Affenoper eurer Meinung nach nicht veröffentlicht worden?

MRobescu: Für eine Veröffentlichung war der Text vermutlich zu roh, aufführungstechnisch zu wenig ausgefeilt. Zudem waren deutschsprachige Theater der Nachkriegszeit an einer derart drastischen Verarbeitung der jüngeren Geschichte vermutlich kaum interessiert.

Welche Spannung ergibt sich aus einem vorhandenen Libretto ohne Musik?

MRobescu: Mehrere Ebenen durchziehen diese Oper, die es kompositorisch zu strukturieren gilt: Klangfelder, Gesangsfelder, Sprachfelder ... ich denke da eher an eine Film-musikstrategie, weniger an die Vertonung eines Opernlibrettos.

Wie ordnet ihr das Genre der Affenoper in eure geplante Aufführung ein?

MRaab: Sprache ist Kommunikation, Musik ist Kommunikation: Diese beiden ergänzen und bedingen einander.

Wer wird die Affenoper performen?

MRobescu: Die demographische Kommiliton_innenmasse unter Berücksichtigung bereits angelegter beruflicher Affinitäten.

9 Dramaturg_innen und ein Affe. Was waren die größten Herausforderungen bei diesem außergewöhnlichen Projekt?

MRobescu: Das Überleben in einer völlig unwahrscheinlichen Situation: 9 Dramaturg_innen und ein unfertiger Stoff.

MRaab: Innerhalb relativ kurzer Zeit so viele unterschiedliche Ideen unter Dach und Fach zu bringen und eine Fassung zu finden, mit der sich alle identifizieren konnten sowie eine Aufgaben- und Rollenverteilung, hinter der alle stehen und die alle mittragen.

Spielt Canettis Schlüsselwerk „Masse und Macht“ eine Rolle in der Affenoper?

FVovoni: „Masse und Macht“ hat unsere Diskussionen von Anfang an geprägt und auch wenn wir uns nicht nur an Canettis Werk orientieren wollten, war es als Themen-setzung sehr präsent. Von welcher Masse ist in der Affenoper die Rede und von welcher Art der Macht? Und wie kann das auf der Bühne übersetzt werden? Meine Assoziationen verselbstständigen sich. Masse ist laut Canetti auch organisierte Masse, Heer und Kirche. Und im Topos der Macht, dieser

Projektionsfläche für die Masse, vereinen sich mehrere Elemente des menschlichen Triebs. In meinem inneren Ohr drängen sich des öfteren Chor-Passagen von Bachs dramaturgisch so meisterhaft gesetzter Johannespassion auf. Der Chor/die Masse besingt oder beschimpft ihn, den Herrscher, den Erlöser. Herr, unser Herrscher: Der Eingangschor lässt diese unglaubliche Macht der Masse spüren. Die Musik zeigt uns in ihrer Wucht auch die Ambivalenz dieser Macht. Dieser Chor kann leicht zu einer Bedrohung mutieren. Im Laufe des Werks lässt der Chor/die Masse den Erlöser fallen und er wird zum Feindbild erklärt. Der Affe durchlebt also seine etwas andere Passionsgeschichte. Ein Affe wird zum Gott erklärt, und der Affe ist es, der Gott zum Affen macht.

Was ist zum jetzigen Stand euer Konzept für die Affenoper?

MRobescu: Räume und Kompetenzen kristallisieren sich heraus. Rollen sind verteilt. Textbearbeitungen haben begonnen. Ich habe die Chan-

sons geschrieben. Wir freuen uns auf die ersten Leseproben.

KWachinger: Es sieht so aus, als würden wir in den kommenden drei Monaten eine szenische Lesung mit performativen Einlagen auf die Beine stellen können – vielleicht als Anreißer für eine verspätete Uraufführung des hochaktuellen Stoffs.

Gibt es eine Erkenntnis?

MRaab: Was ist echt, was ist gespielt? Was zählt in der heutigen Welt, um von sich reden zu machen? Stichwort Soziale Medien.

Fehlt die Musik in Canettis Stück?

MRaab: Im Gegenteil: Das Fehlen der Musik ist das Spannende in unserer Situation und zugleich die Herausforderung. Dieser Umstand lässt viel Interpretationsspielraum und künstlerische Freiheit.

Die schweigende Rolle des Affen: Wer ist der Affe?

FVovoni: Der Affe ist die Nullstufe der Macht. Die

personalisierte Inhaltslosigkeit. Im Affen bündelt sich das Versagen der Demokratie, das Versagen des Individuums gegenüber der Masse. Canetti stellt die Zerbrechlichkeit der demokratischen Prozesse bloß.

MRaab: Eine Hauptperson, die zufällig zur Hauptperson wurde – nämlich erst durch das Denken der Anderen. Das macht den besonderen Reiz dieses Werks aus: Eine Hauptfigur, die kaum etwas von sich selbst preisgibt und von den Anderen zu etwas „gemacht“ wird.

Bringt ihr Theorie auf die Bühne oder Gefühle?

MRobescu: Theorie oder Gefühle: Wir bringen „Grauzonen“ auf die Bühne – das ist das Interessanteste.

FVovoni: Angenommen, dass Gefühl auch Form ist, bringen wir Theorie in Gefühlform auf der Bühne.

WUK performing arts kooperiert seit einem Jahr mit dem Studiengang **Angewandte Dramaturgie** am Institut für Kulturmanagement der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Im Februar 2020 werden die Studierenden mit der ersten öffentlichen Präsentation von Elias Canettis unveröffentlichtem Libretto einem Publikum diesen Stoff präsentieren und damit auch ihr Studium abschließen.

Orpheus in Hollywood.

Nikolaus Adler

„Sing no more this bitter tale ...“ – so lautet der Titel unseres neuen Werks, an dem wir bereits fleißig arbeiten, und das im Februar 2020 im Programm von WUK performing arts seine Uraufführung feiern wird - nicht zufällig ein Zitat von Homer. Denn obwohl es doch schon einige Zeit her ist, seit ich mich das letzte Mal mit der Mythologie in meinen Arbeiten beschäftigt habe, die mir früher als regelmäßige Inspirationsquelle dienten, stelle ich mir aus gegebenen Anlass die Frage: Worin liegt eigentlich der Reiz, die immer gleichen Geschichten wieder und wieder zu erzählen? Und finden sich hier Anknüpfungspunkte an meine zweite große Liebe, den Film?

Ja, ich liebe die griechische Mythologie, denn sie umspannt nicht weniger als die gesamte menschliche Existenz. Und wie Michael Köhlmeier schreibt: „Diese Sagen sind ein schwarzer, tiefer Spiegel, in dem wir uns immer wieder betrachten, weil er unser Bild sowohl in seiner Klarheit als auch in seiner Rätselhaftigkeit wiedergibt.“

Eigentlich ideal für meine Arbeit, in der ebenfalls der Mensch selbst im Mittelpunkt steht, denn mein Interesse gilt eben diesem in seiner Gesamtheit, nicht nur der reinen Körpermaschine.

Trotzdem war bei meinen „mythologischen“ Stücken nie der Mythos selbst der eigentliche Ausgangspunkt, nie die Nacherzählung dieser Sagen das zentrale Element. Warum aber dann der häufige Einsatz dieser Geschichten?

Meine Liebe für den Tanz speist sich aus dessen Fähigkeiten, menschliche Emotionen zu transportieren, sowie Gefühlswelten zu sezieren. Doch wo sich das klassische Ballett zum Vortreiben seiner Geschichten noch an einem Repertoire von Bewegungscodes bedienen konnte, die dem damaligen Publikum bekannt waren, ist uns heute eine ähnliche allgemein verständliche „Tanzsprache“ unbekannt. Da ich die Ansicht nicht teile, man könne und solle mit Tanz keine Inhalte mehr erzählen, wird der Aspekt der „Lesbarkeit“ für meine Stücke relevant - wobei es mir nicht darum geht, dem Publikum Erklärungen zu liefern, sondern ihm viel mehr Fragen zu stellen.

In meiner Stückentwicklung kommt der Mythos meist erst bei der Suche nach einer lesbaren Umsetzung ins Spiel, beim Schaffen eines gemeinsamen Ausgangspunktes für die dem Konzept anfänglich zugrunde liegenden Bilder, Themen und Fragen. Diese allgemein bekannten Stoffe mit ihren immer relevanten Grundthemen dienen so vor allem als Transporthilfsmittel, als gemeinsame „Sprache“, mit deren assoziierten Klischees und Erwartungen man blendend spielen und Brüche schaffen kann.

Ebenso verhält es sich mit dem anderen in meiner Arbeit wiederkehrenden Thema, dem Film:

Auch hier weiß jede_r, was sie_er zum Beispiel von einem Film Noir oder Western zu erwarten hat, welchen Rahmen die Genrekonventionen uns vorgeben oder wie spezifisch filmische Stilmittel wie etwa Schnitte, Zeitsprünge oder parallele Handlungen zu lesen sind. Diese für uns selbstverständlichen Spielregeln und Codes, die uns heutzutage natürlich gar noch präsender sind als bei den mehrere tausend Jahre alten Mythen, schaffen wieder eine gemeinsame Basis, von der aus grundlegende Themen und Fragestellungen verhandelt werden können.

Und jetzt, in unserer neuen Arbeit, beschäftigen wir uns mit der tatsächlichen Freiheit des Individuums. Wie selbstbestimmt sind wir? Welche Figur könnte da wohl besser Pate stehen als Odysseus, der Inbegriff der Selbstbestimmung selbst, um alles in Frage zu stellen. Und wer möchte, wird auch den einen oder anderen „Monolithen“ der Filmgeschichte entdecken können.

Der Choreograph **Nikolaus Adler** und sein Team werden im Februar 2020 bereits zum zweiten Mal mit einer Arbeit im Programm von WUK performing arts zu erleben sein. Nach der Wiederaufnahme der Produktion „Balthazar“ in 2018 folgt nun eine neue Arbeit mit dem Titel „Sing no more this bitter tale ...“, die Uraufführung eines Projekts, das sich am Odysseus-Mythos bedient.

Through the back door.

Anna Nowak

My name is Anna Maria Nowak. I am a freelance artist working within the performance and dance scene in Vienna. For the past 10 years I have been working within various collaborative contexts; with The Loose Collective, choreographer Alexander Gottfarb and with Chris Haring/liquid loft.

“*Oceans of Notions (swimming)*”, which premieres in WUK in March 2020, is a work in which I continue to investigate the interplay between thought, sensation and movement. Notions such as displacement, synaesthesia and metaphor are pivotal to my explorations. I have invited two outstanding performers and creators, Anna Mendelssohn and Karin Pauer, as well as the magical musician, Stephan Sperrlich to join in this collaboration.

“*Oceans of Notions (swimming)*” is an artistic attempt to think about some huge topics. What is ethics? What is motherhood? What is racism, freedom, propaganda? What is time, envy, death? We do the thinking with our bodies and with language, paying attention to the WAY we think, and the WAY we talk. Thinking about how we think we think is at the centre of the practice.

Nationalism, future, propaganda are huge, abstract notions, which frequently have multiple definitions, changing according to the context in which they are discussed, activat-

ing certain associations, sometimes more, sometimes less consciously. They mean different things for individuals and for populations.

The metaphor is crucial here. We are busy with metaphor as a way of thinking, rather than a literary, poetic tool, e.g. when we think of life as a journey, or when a country is being talked about in terms of a living organism.

Together with Anna, Karin and Stephan we set up a protocol of embodied reflection, of thought care. We dive into a sea of personal reflections on communal and political topics that are not always easy to discuss. We both move along and meander away from pathways of thought about complex personal, social and political phenomena.

We take a step further. We look for alternative framings and metaphors for certain issues.

What happens if we think of ethics in terms of a movement? Ethics as a map? What kind of place would solidarity be? Can the stock exchange become ill and need treatment? What happens when you frame humans as numbers and numbers as humans - what implications does that kind of framing have? Propaganda as dust, propaganda as lullaby, time as a David Copperfield show...

My motivation.

For some years I have had a feeling that we are living in an era where objective facts are less influential in shaping our opinions than emotional reactions, often triggered by certain narratives and frames. Let's face it, we are emotional beings. And that is ok, as long as we know and are aware of it.

Sometimes it is easier to approach an issue through movement.

The body as a dismantler of meanings, as a grinder, as a confused translator, a facilitator of well-meant miscommunication, emotionalizing the rational, rationalizing the emotional.

Creating the piece is a way of thinking. Swimming is also thinking. There is a certain fluidity, a quality of thought, a quality to the way meanings flow in the work, between movement, text and sound (music).

Creating this piece feels like entering a building through the back door.

The artist **Anna Nowak** has been a collaborator for other artistic teams which have already appeared as guests in the WUK performing arts programme. Her project "Oceans of Notions (swimming)" in March 2020 will however represent the first time she appears at WUK with a piece of her own, helped by other artists.

PCCC* #12
Vienna's
First Queer Comedy Club

2. Dezember 2019 – 19.30 Uhr – WUK Saal

Fearleaders Vienna
Fearelli
Kalenderrelease Party

21. Dezember 2019 – 21.00 Uhr – WUK Saal und Foyer

toxic dreams
Real Fiction:
The Bruno Kreisky Lookalike
Episode 7-10

Uraufführung

10. bis 12. Januar und 14. bis 18. Januar 2020 – 19.30 Uhr – WUK Saal

Angewandte Dramaturgie
an der Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien
Elias Canetti: Die Affenoper

Uraufführung

13. und 14. Februar 2020 – 19.30 Uhr – WUK Projektraum

Nikolaus Adler
Sing no more this bitter tale ...

Uraufführung

14. bis 16. Februar und 19. bis 22. Februar 2020 19.30 Uhr – WUK Saal

PCCC* #13
Vienna's
First Queer Comedy Club

24. Februar 2020 – 19.30 Uhr – WUK Saal

Anna Nowak
Oceans of Notions (swimming)

Uraufführung

12. bis 14. März 2020 – 19.30 Uhr – WUK Projektraum