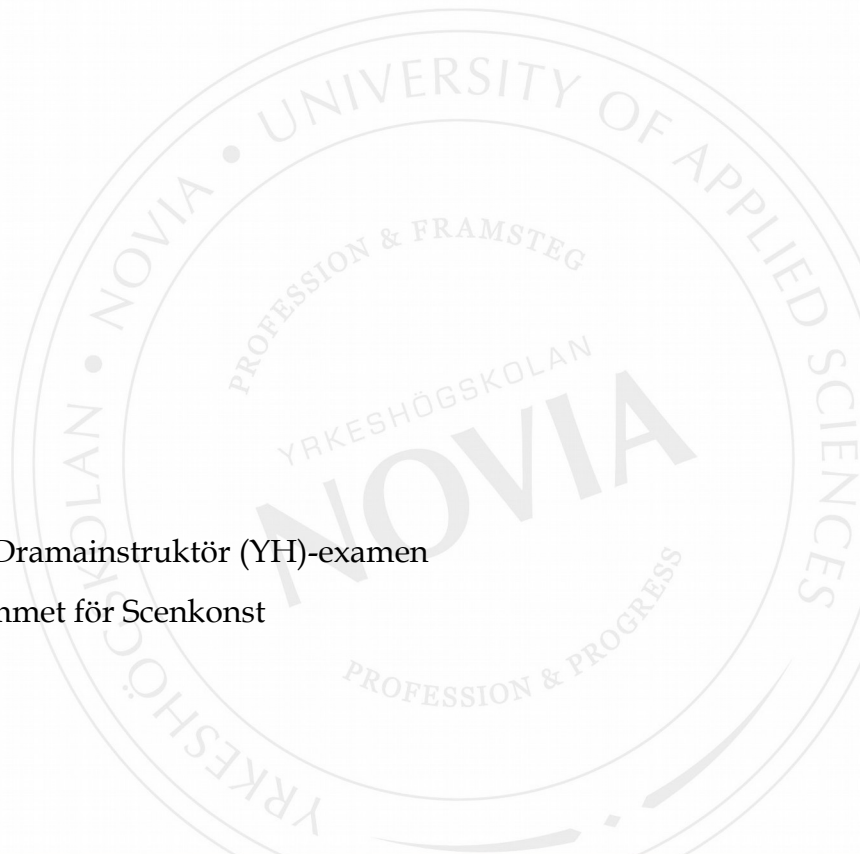

Auf der Suche nach dem Flow

Wenn die Produktion von selbst entsteht?

Susanna Kelm

Examensarbete för Dramainstruktör (YH)-examen
Utbildningsprogrammet för Scenkonst
Vasa 2017

EXAMENSARBETE

Författare: Susanna Kelm

Utbildningsprogram och ort: Scenkonst, Vasa

Handledare: Gabriele Alisch

Titel: Att hitta flödet - När produktionen skapa sig själv?

Datum 13.04.2017

Sidantal 77

Bilagor 1

Abstrakt

Efter ett antal stressiga teaterproduktioner ville jag hitta tillbaka till glädjen och njutningen i att skapa teater. På grund av detta började jag undersöka fenomenet "flow" (direkt översatt "flöde"), både praktiskt och teoretiskt.

Detta skriftliga slutarbete avhandlar nämnda tema i förhållande till mitt konstnärliga slutarbete. Frågorna "vad är flow" och "hur kan jag nå ett tillstånd av flow" diskuteras på basen av processen med mitt konstnärliga slutarbete "InSight", samt insikter av psykologen Mihály Csikszentmihályi som forskar i lycka.

Mitt skriftliga slutarbete är skrivet i formen av ett filmmanuskript för att stilistiskt binda samman det med mitt konstnärliga slutarbete, vilket var mycket influerat av filmtekniker trots att det var en scenproduktion.

"Flow" innebär att vara i stunden, att lyssna till sin egen intuition, att acceptera de givna omständigheterna och utnyttja dem. För att uppnå detta är det nödvändigt att skapa ett rum där samtliga involverade känner sig säkra och fria att släppa loss, utan rädsla för att bli dömda.

Både inom konstnärligt arbete men också i livet är ett tillstånd av "flow" inspirerande och lönsamt, för inom "flow" är det möjligt att projekt "skapas av sig själv"; men, det kan kräva hårt jobb att uppnå detta tillstånd.

Språk: Tyska

Nyckelord: flow, devising, inre bilder, editering, dramapädagogik

OPINNÄYTETYÖ

Tekijä: Susanna Kelm

Koulutusohjelma ja paikkakunta: Esittävä taide, Vaasa

Ohjaajat: Gabriele Alisch

Nimike: Flowta etsimässä – Kun produktio luo itse itsensä?

Päivämäärä 13.04.2017

Sivumäärä 77

Liitteet 1

Tiivistelmä

Oltuani mukana muutamassa stressaavassa teatterituotannossa halusin löytää jälleen teatterin tekemisen riemun ja siitä syntyvän nautinnon. Tästä syystä aloin tutkia ilmiötä "flow" (suora käänös: "virtaus") niin käytännössä kuin teoriassa.

Kirjallinen opinnäytetyöni käsittelee yllämainittua teemaa suhteessa taiteelliseen opinnäytetyöhöni. Kirjallisessa opinnäytetyössäni pohdin kysymyksiä: "mitä on Flow?" sekä "miten flow-tilan voi saavuttaa?" käyttämällä materiaalina taiteellista opinnäytetyötäni "InSight" sekä psykologi Mihály Csikszentmihályin (1992) tutkimuksia ja oivalluksia liittyen onnen löytämiseen.

Kirjallinen opinnäytetyöni on kirjoitettu elokuvakäsikirjoituksen muotoon, jolloin se tyyllillisesti linkittyy taiteelliseen opinnäytetyöhöni, joka oli teatteriesitys voimakkailla elokuvamaisilla vaikutteilla.

Flow tarkoittaa hetkessä olemista, intuition kuuntelemista, vallitsevien olosuhteiden hyväksymistä ja niiden hyödyntämistä ansiokkaasti. Jotta näin voitaisiin työskennellä, on välttämätöntä luoda työskentely-ympäristö jossa jokainen osallistuja voi tuntea olonsa turvallisiksi ja kyetä "päästämään irti" ilman pelkoa tuomitukseksi tulemisesta. Niin taiteellisessa työskentelyssä kuin elämässä yleensä, Flow on inspiroiva ja tuottoisa tila, jolloin tuntuu kuin projekti kehittäisi itse itseään. Kyseiseen tilaan pääseminen saattaa kuitenkin vaatia kovaa työtä.

Kieli: Saksa

Avainsanat: Flow, devising, mielikuvat, editointi, draamapedagogiikka

BACHELOR'S THESIS

Author: Susanna Kelm

Degree Programm: Performing Arts

Supervisor: Gabriele Alisch

Title: On the journey to find flow - When the production creates itself?

Date 13.04.2017

Number of pages 77

Appendices 1

Summary

After several stressful theatre productions, I wanted to regain the joy and happiness of making theatre. As a result, I started to research the phenomenon "Flow" in an applied and theoretical way.

The following thesis deals with the aforementioned theme in connection with my artistic Bachelor's thesis. The questions: "What is Flow?" and "How can you reach a state of Flow?" are discussed. Specifically the discussion is based on the process of creating my artistic Bachelor's thesis "InSight", as well as on the insights of Mihály Csikszentmihályi (1992), a psychologist whose research is focused on finding happiness.

The theoretical part of my Bachelor's thesis is written in the form of a film script in order to stylistically link it to the artistic part of my Bachelor's thesis, which - as a theatre performance - is heavily influenced by film techniques.

Flow means to be in the moment, to listen to one's own intuition, to accept the given circumstances and use that in a gainful way. In order to do so, it is imperative to create a space within which everyone involved feels safe and is enabled to "just let go", to act without the fear of being judged.

For an artistic work as well as for life, the state of "Flow" is inspiring and profitable, because within this state, projects seem to develop themselves, even though it can crave hard work to achieve.

Language: German

Key words: flow, devising, inner pictures, editing, drama pedagogy

EXAMENSARBEIT

Verfasserin: Susanna Kelm

Ausbildungsprogramm und Ort: Szenische Künste, Vasa

Tutor: Gabriele Alisch

Titel: Auf der Suche nach dem Flow - Wenn die Produktion von selbst entsteht?

Datum 13.04.2017

Seitenzahl 77

Anhang 1

Zusammenfassung

Nach einigen stressigen Theaterproduktionen wollte ich wieder einmal den Spaß und das Glücksgefühl beim Theatermachen erleben, was mich dazu veranlasste, das Phänomen „Flow“ praktisch, ebenso wie theoretisch zu erforschen.

Die folgende Arbeit widmet sich diesem Thema in Bezug auf meine künstlerische Examensarbeit. Die Fragen „Was ist Flow?“ und „Wie kann der Flow-Zustand erreicht werden?“ werden anhand des Prozesses der künstlerischen Examensarbeit „InSight“ und anhand der Erkenntnisse des Glücksforschers Mihály Csikszentmihályi (1992) erörtert.

Meine schriftliche Examensarbeit habe ich in Form eines Drehbuchs geschrieben, um stilistisch an die künstlerische Examensarbeit, die als Theater-Performance einen großen Einfluss von Filmtechniken aufwies, anzuknüpfen.

Flow heißt, im Moment zu sein und auf seine Intuition zu hören, die gegebenen Umstände zu akzeptieren und diese gewinnbringend anzuwenden. Dafür ist es notwendig, einen Raum zu schaffen, in dem sich alle Beteiligten sicher fühlen können und ohne Angst vor Verurteilung wagen können, loszulassen und zu handeln.

Für eine künstlerische Arbeit, genauso wie für das Leben, ist der Flow-Zustand inspirierend und gewinnbringend, da in ihm Projekte „wie von selbst entstehen“, aber es kann harte Arbeit bedeuten ihn zu erreichen.

Sprache: Deutsch

Schlüsselworte: Flow, Devising, innere Bilder, Montage, Dramapädagogik

Vorwort

Dies ist eine Warnung für all diejenigen, die eine schriftliche Examensarbeit im wissenschaftlichen Stil erwarten. Dies ist keine. Dies ist ein Drehbuch. Ganz richtig, für einen Film, kein Manuskript für ein Theaterstück. Warum? Weil ich aus Deutschland komme, wo ich in Hildesheim zwar auch Szenische Künste studiert habe, so wie hier in Vasa, aber dort als Hauptfach Medien und als Nebenfächer Theater und Musik hatte. Deshalb war ich mit den Vorgängen und Prozessen des Filmdrehens bekannt, was deutlich meine künstlerische Examensarbeit „InSight“ beeinflusst hat. Nein „InSight“ ist kein Film, sondern eine Theater-Performance, die aber viele filmische Stilmittel aufweist. Diese filmische Beeinflussung nehme ich nun mit in meine schriftliche Examensarbeit um beide Teile auch in der Form miteinander zu verbinden. „InSight“ war sowohl ein Projekt, das den Anforderungen der künstlerischen Abschlussarbeit des Studienganges für Szenische Künste an der Hochschule Novia entsprechen sollte, als auch ein Selbstversuch, um die Theorien des Flows erforschen zu können, was mich zu meiner schriftlichen Examensarbeit bringt:

Auf der Suche nach dem Flow – Wenn die Produktion von selbst entsteht?

Ja, auch das Thema meiner Arbeit hat etwas damit zu tun, warum ich in Form eines Drehbuchs geschrieben habe. Wohlgermerkt, in Form eines Drehbuch, nicht als ein Drehbuch, es ist schließlich immer noch meine Examensarbeit.

Flow ist ein sehr kreativer Zustand, deswegen diese kreative Form. Nein, ich habe darin nicht die richtigen Namen verwendet, sondern diese aus Datenschutzgründen geändert. Die beschriebenen Geschehnisse in Bezug auf meine künstlerische Abschlussarbeit basieren auf wahren Ereignissen, meinen persönlichen Erfahrungen und deren Interpretation. Das Gespräch zwischen Großmutter und Enkelin hingegen hat nicht so statt gefunden, es spiegelt vielmehr die Reflektionsgespräche, die in meinem Kopf abgehalten werden, wieder.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort.....	0
Scene 1 Erinnerungen innen/ Tag.....	5
Scene 2 Kill your Darling innen/ Tag.....	9
Scene 3 Das Bauchgefühl innen/ Tag.....	9
Scene 4 Der Flow innen/ Tag.....	10
Scene 5 Das Diagramm innen/ Tag.....	12
Szene 6 Magdalena tanzt außen/ Tag.....	18
Szene 7 Eins mit sich selbst innen/ Tag.....	18
Scene 8 Planen innen/ Tag.....	19
Scene 9 Briefing der Techniker innen/ Nacht.....	21
Scene 10 Flow und Deicing innen/ Tag.....	21
Szene 11 Deicing black.....	24
Szene 12 Das Treppenrollen innen/ Tag.....	26
Szene 13 Flow ist loslassen innen/ Tag.....	26
Szene 14 Yoshi Oida innen/ Tag.....	28
Scene 15 vom Flow weggetragen innen/ Tag.....	29
Szene 16 Gefahren des Flows innen/ Tag.....	32
Szene 17 Abhängigkeit innen/ Tag.....	32
Szene 18 Flow ist nicht Vergnügen innen/ Tag.....	32
Szene 19 Innere Bilder innen/ Tag.....	33
Szene 20 Vor dem Flow innen/ Tag.....	46
Szene 21 Erfahrung innen/ Tag.....	47
Szene 22 Im Kopf innen/ Tag.....	48
Szene 23 Warum Film innen/ Tag.....	49
Szene 24 Das Auskotzen innen/ Nacht.....	51
Szene 25 Feedback sortieren innen/ Tag.....	52
Szene 26 Die Motivationsrede innen/ Nacht.....	54
Szene 27 Schnitt und Montage innen/ Tag.....	55
Szene 28 Die Schlacht außen/ Tag.....	57
Szene 29 Parallelmontage innen/ Tag.....	58

Szene 30 Die Ohrfeige außen/ Nacht.....	61
Szene 31 Blacks innen/ Tag.....	61
Quellennachweis.....	67
Anhang: ursprüngliches Manuskript.....	68

Ich bin viel zu lange ein Quadrat gewesen
jetzt bin ich eine Blume
eine Blume, die lernt zu blühen
Woher soll eine Blume wissen, wie sie blüht
wenn sie so lange ein Quadrat gewesen ist

bleibe nicht in der Box
denke nicht in Schubladen
schau über den Tellerrand hinaus

das kann ganz schön gefährlich sein
wer weiß was dann alles passiert
du könntest fallen
du könntest verschwinden
oder ganz einfach zerquetscht werden
von den anderen
von draußen
von dem was dort
draußen
hinter der Wand
neben dem Tellerrand
auf dich wartet

woher willst du wissen,
was passiert?
Oder nicht passiert?

Vielleicht bist du ja frei
vielleicht kannst du ja fliegen
raus aus der Box
in die Welt hinaus

Eine Blume die fliegt?
Ein Schmetterling
der zur Blume hin fliegt?

Bin ich eine Blume?
Bin ich ein Schmetterling?
Eins weiß ich
ich bin keine Box
mehr

doch manchmal
fall ich zurück
schließ mich ein
in meiner Box
verschließ mich ganz und gar

Ich mein
dort ist es doch sicher
da kenn ich mich aus
da weiß ich ganz genau
wo was ist
kenne den Staub
kenne den Schmutz
kenne den Dreck

will wieder raus!
Aus der Box hinaus
über den Teller fliegen
den Schrank verlassen
sehen was dort ist
was auch immer das ist

alt vertraute Wege
in neuer Landschaft
sind nicht mehr alte vertraute
sind neu
sind gefährlich
sind wunderschön

was bin ich
wer bin ich
was passiert

der Schmetterling
fliegt in der Box
über die Blume
hinaus

alles geht weiter
ist im Fluss
entwickelt sich

nichts geht
alles dreht
sich
um mich
um mein Ego
um mein sein

ich bin gespalten
ich bin mehr
ich bin wir
wir sind ich

ich bin eine
und viele
ich höre
stimmen
in mir
von mir

sie schreien
sie wollen gehört werden
sie wollen raus
kann ich sie lassen?

Was passiert
wenn andere sie hören?
Wer bin ich dann
für sie
durchgedreht?
Eine von vielen
verrückten

bescheuert
klein
blöd

nein

ich bin eine
ich bin viele
ich änder mich
in mir
durch dich

ich passe mich an
an das Neue
ich entwickle mich
ich blühe auf
ich bin eine Blume

FlowRider

ein Drehbuch von Elisabeth Klem

Elisabeth sitzt in einem Sessel und liest die erste Seite des Drehbuches „Flow Rider“. Magdalena kommt herein.

Magdalena

Oma, schau mal, was ich gefunden habe.

Elisabeth

Oh, na so was. Das ist ein altes Gedicht von mir.

Magdalena

Wirklich, du hast das geschrieben? Cool! Wann war das denn?

Elisabeth

Na, da lass mich mal überlegen, das muss zu meiner Zeit in Finnland gewesen sein.

Magdalena

Du warst in Finnland?

Elisabeth

Ja, ich hab dort studiert. Eigentlich wollte ich nur für ein Semester dort sein, als Austausch von meiner Uni in Hildesheim, aber dann habe ich mich entschieden, in Deutschland abzubrechen und meinen Abschluss komplett in Finnland zu machen. Ich bin einfach dort geblieben

Magdalena

Wirklich? Man Oma, wie cool ist das denn. Einfach so?

Elisabeth

Einfach so. Naja, ein bisschen Papierkram musste schon erledigt werden, aber letztendlich verlief alles ohne Probleme.

Magdalena

Hammer.

Elisabeth

Jaja, die guten alten Zeiten. Das Gedicht muss in meiner Abschlussarbeitsphase entstanden sein.

Magdalena

Abschlussarbeit und Gedicht? Sollte eine Abschlussarbeit nicht trocken und wissenschaftlich sein?

Elisabeth

Haha, ja in Deutschland ist das wohl oft der Fall. Aber in Finnland war das anders. Meine Abschlussarbeit bestand aus zwei Teilen, erst einmal sollte ich meine praktische Arbeit machen, Schauspielern, Regie führen oder ganz einfach ein Projekt umsetzen. Obwohl so einfach war das gar nicht... - und erst der zweite Teil war theoretisch. Aber das musste zum Glück nicht in Form einer wissenschaftlichen Abhandlung sein. Ich zum Beispiel habe sie in Form eines Drehbuchs geschrieben.

Magdalena

Cool, ein Drehbuch. Witzige Idee. Was hast du denn dann als praktische Arbeit gemacht? Einen Film?

Elisabeth

Nicht ganz. Ich war ja schließlich auf einer Theater- und keiner Filmschule. Eigentlich wollte ich erst selbst auf der Bühne stehen. Weißt du, es hat alles damit angefangen, dass ich Isi...

Magdalena

Die Isi, die hier immer mal wieder auftaucht und den schwarzen Gürtel in Karate hat?

Elisabeth

Ja, genau die. Jedenfalls habe ich in Isis Abschlussarbeit, ein Jahr vor meiner, mitgespielt. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich auch unbedingt etwas in diesem Stil und vor allem mit ihr machen wollte. Ein physisches Theaterstück mit wenig bis gar keinem Text, viel Musik, Tanz und Bewegung und am Besten noch mit einer Aussage.

Magdalena

Was meinst du denn damit?

Elisabeth

Naja, weißt du, es gibt so viele Aufführungen, die zwar toll aussehen, aber nicht wirklich eine Botschaft rüber bringen. Oder die einfach so abgehoben und kompliziert sind, dass man

entweder selbst schon ein Fachmann¹ in diesem Gebiet sein muss, oder ein Lexikon braucht, um das Bühnengeschehen verstehen zu können.

Magdalena

Oder es ist ständiges Gelaber über das gleiche Thema und man könnte das Gleiche auch in der Hälfte der Zeit sagen.

Elisabeth

Genau. Ich war auch das viele Gerede leid. Vor allem das Gerede um nichts. So viel Gelaber, wenn man alles doch viel einfacher und vor allem mit weniger Worten sagen könnte. Zeitverschwendung.

Magdalena

Ein Bild sagt viel mehr als tausend Worte.

Elisabeth

Du hast es erfasst. Ich wollte eben eine andere Ebene ansprechen als den rationalen Verstand und die Logik. Mehr auf eine tiefere Ebene gehen, mit dem Unterbewussten, den Emotionen, der Intuition arbeiten. Etwas, was man nicht unbedingt in Worte fassen kann, einen aber trotzdem berührt.

Magdalena

So wie das Musik kann.

Elisabeth

Ja. Oder Bilder, oder Tanz, Natur. Es gibt so viel das einen berührt. Licht, Schatten, Schönheit, Magie...

Magdalena

Ach Oma, jetzt kommst du aber ins Schwärmen.

Elisabeth

Sorry mein Schatz. Leben kann einfach so schön sein.

Magdalena

Ja. Manchmal. Aber jetzt erzähl erst mal mehr von deiner Produktion. Was hast du denn gemacht, und wie ist es geworden, und was für ein Kostüm hattest du und hast du viel Applaus bekommen und...

¹ Aufgrund des Leseflusses beschränke ich mich auf eine Geschlechtsform, es sollen sich aber alle angesprochen fühlen.

Elisabeth

Jetzt mal langsam. Eins nach dem anderen. Ein Kostüm hatte ich letztendlich dann nicht, weil ich doch nicht selbst auf der Bühne stand.

Magdalena

Was? Aber du hast doch...

Elisabeth

Ja, zuerst wollte ich ja auch selber spielen und vor allem mit Isi tanzen. Aber dann hat sich die Idee entwickelt und ist gewachsen. Dabei hat sich dann herausgestellt, dass es besser ist, wenn ich „nur“ Regie führe und andere Schauspielern lasse.

Magdalena

Aber warum? Hattest du dich nicht so darauf gefreut?

Elisabeth

Ja, das hatte ich. Aber da ich auch Technik und den Raum und Licht und Projektionen und einfach alles, was mir Spaß macht, anwenden wollte, musste ich mir das von außen anschauen. Ich musste sehen, was passiert.

Magdalena

Mhm, ja. Versteh ich. Aber irgendwie...

Elisabeth

Ja, es gab durchaus einige Momente, wo ich mir gewünscht habe, selber auf der Szene mitzuspielen. Aber letztendlich war es definitiv die richtige Entscheidung. So konnte ich meine Konzentration voll und ganz auf meine Schauspieler und die ganze Technik richten und nicht auch noch auf meine eigene Performance.

Magdalena

Woher wusstest du denn, als du die Entscheidung getroffen hast, dass es die richtige war?

Elisabeth

Tja, das hatte ich so im Gefühl. Das hat sich einfach richtig angefühlt. Manchmal muss man einfach seine Darlings killen.

Magdalena

Hä?

Scene 2 Kill your Darling innen/ Tag

Ein Mann in Anzug ist dabei seinen Darling, eine blondgelockte Schönheit in Abendkleid zu erwürgen.

Voice over Elisabeth

Kill your Darling ist ein Ausdruck, der vor allem im Theater benutzt wird, um zu beschreiben, dass man manchmal gute Ideen streichen muss, damit das Ergebnis besser wird.

Voice over Magdalena

Ach so.

Der Mann und die Frau schauen sich an und dann in die Kamera. Sie zucken mit den Achseln.

Fade out

Scene 3 Das Bauchgefühl innen/ Tag

Magdalena

Zu viel des Guten ist eben auch zu viel.

Elisabeth

Ganz richtig. Eigentlich bezieht sich der Ausdruck mehr auf Streichungen im Text, oder der Kürzung einer Szene, aber ich finde, es passt trotzdem. Schließlich habe ich quasi mich aus der Produktion gekürzt. Und ich mag den Ausdruck einfach.

Die ganze Produktion war sehr auf mein Bauchgefühl, meine Intuition ausgerichtet. Nicht nur inhaltsmäßig, sondern der gesamte Ablauf. Für Proben, für Licht, für Musik, für Zeiteinteilung, Pausen, alles. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie es ist mit dem Flow zu gehen. Einfach aufzuspringen und sich vom Flow tragen und treiben zu lassen.

Magdalena

Flow, das hab ich schon mal irgendwo gehört. Ist das nicht englisch für fließen?

Mihály Csikszentmihalyi steht vor einer Powerpoint-Präsentation in einem Saal mit vielen Zuhörern.

Mihály Csikszentmihalyi mit ungarischem Akzent

Ganz richtig, mein Fräulein. Zu meinem Vortrag. Zunächst möchte ich Ihnen ein paar Zitate von Menschen unterschiedlichster Berufe vorführen, die alle auf ihre Art beschreiben, wie es ist im Flow zu sein.

Mihály zeigt folgende Power Point Presentation:

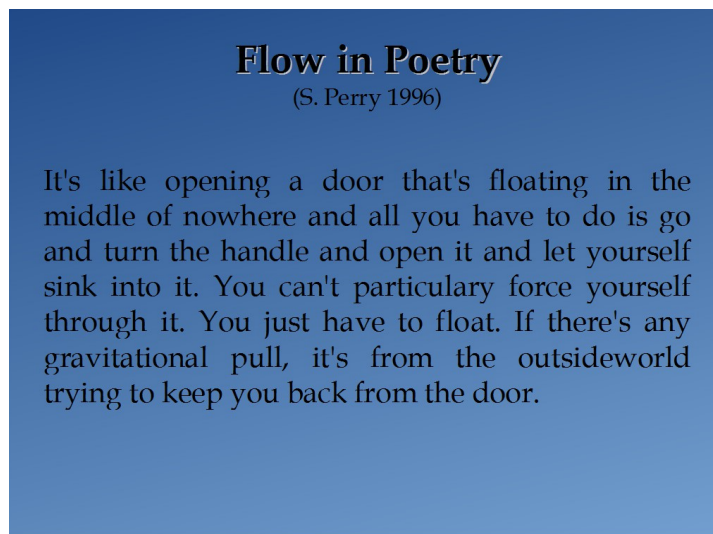

Abbildung 1

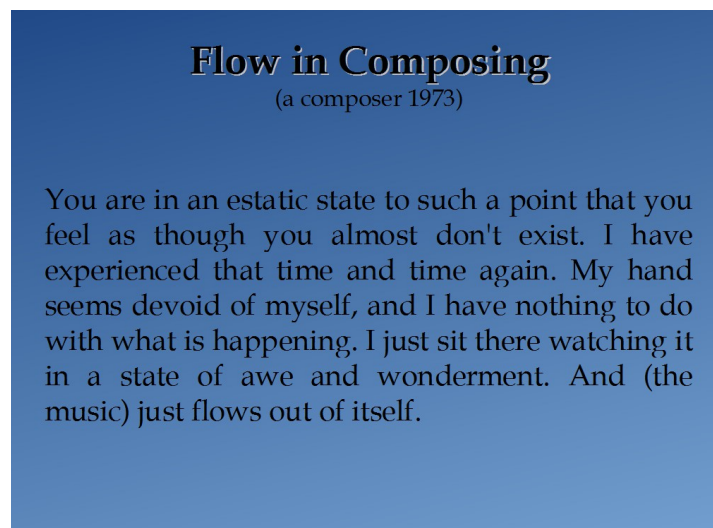

Abbildung 2

Flow in Figure Skating

(Jackson 1996)

I mean everything went right everything felt good... it's just such a rush, like you feel it could go on and on and on, like you don't want to stop because it's going so well. It's almost as though you don't have to think, it's like everything goes automatically without thinking... it's like you're on automatic pilot, so you don't have any thoughts. You hear the music but you're not aware that you're hearing it, because it's a part of it all.

Abbildung 3

Mihály Csikszentmihalyi

Nach der Auswertung aller Interviews ist es mir gelungen die Frage, wie es sich im Flow-Zustand anfühle, in folgender Liste zusammen zu fassen:

How does it feel to be in Flow?

- Completely involved in what we are doing - focused, concentrated
- A sense of ecstasy - of being outside everyday reality
- great inner clarity - knowing what needs to be done, and how well we are doing
- Knowing that the activity is doable - that our skills are adequate to the task

Abbildung 4

How does it feel to be in Flow?

- A sense of serenity – no worries about oneself, and a feeling of growing beyond the boundaries of the ego
- Timelessness – thoroughly focused on the present, hours seem to pass by in minutes
- Intrinsic motivation – whatever produces flow becomes its own reward

Abbildung 5

Mihály Csikszentmihalyi

Um ein wenig zu verdeutlichen, wann und wie man in besagten Flow-Zustand kommen kann, habe ich folgendes Diagramm vorbereitet:

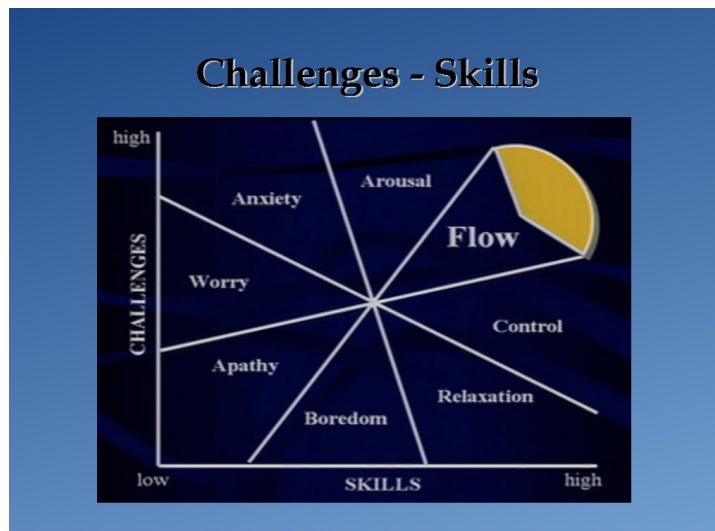

Abbildung 6

Mihály setzt an zu reden, wird aber ausgefadet.

Scene 5 _____ **Das Diagramm** _____ **innen/ Tag**

Magdalena

Wer war das denn Oma?

Elisabeth

Das? Das war Mihály Csikszentmihalyi. Er hat die Flow Forschung erfunden und geprägt. Ein sehr interessanter Wissenschaftler und Glücksforscher. Du...

Magdalena

Glücksforscher?

Elisabeth

Ja, die Philosophie glücklich zu sein und wie man das am besten schafft.

Magdalena

Ach so. Klingt cool.

Elisabeth

Ist es auch. Du solltest unbedingt mal seine Bücher lesen.

Magdalena

Oma, du weißt doch, dass ich mit Büchern nicht wirklich was anfangen kann.

Elisabeth

Ja und? Das kommt bestimmt noch. Ich in deinem Alter,...

Magdalena

Du bist nicht ich!

Elisabeth

Stimmt mein Schatz. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Ich mein ja nur, dass das sehr interessant zu lesen ist und mir auch einige Erkenntnisse für mein Leben und meine Abschlussarbeit gegeben hat.

Magdalena

Ach ja? Was denn zum Beispiel?

Elisabeth

Die Sache mit Challenge und Skills,...

Magdalena

Das Diagramm, was der Typ gerade gezeigt hat?

Elisabeth

Genau dieses. Ich erinnere mich noch gut an einen Tag, ziemlich am Anfang der Probenzeit, an dem ich begonnen habe die Choreografie zu „Fear“ mit Isi und Christina zu entwickeln.

Magdalena

Moment mal, „Fear“? Ich weiß ja noch gar nicht über was du eigentlich ein Stück gemacht hast. Das hast du in deinem Schwärmen über Flow und so ganz vergessen!

Elisabeth

Ach du meine Güte. Stimmt ja. Warte mal, das müsste sich im Anhang befinden,

Sie blättert durch das Drehbuch „Flow Rider“

Elisabeth

Ah ja, hier hast du mein Manuskript². Kannst es dir mal eben durchlesen.

Magdalena

Mhm, wirklich viel steht da ja nicht drin. Und warum ist das in Englisch?

Elisabeth

Ach ja stimmt, die Leute, die mich in meinem Prozess unterstützt haben, sollten das schließlich auch verstehen können.

Magdalena

Aber deine Schauspieler doch auch. Ich hätte da nicht viel herauslesen können.

Elisabeth

Meinen Schauspielern habe ich das Manuskript gar nicht gezeigt.

Magdalena

Was??

Elisabeth

Nein, es war mehr eine Gedächtnisstütze für mich und eben um meinen Tutoren und der Jury etwas in die Hand geben zu können. Zu Anfang war das Manuskript sogar noch warger. Ich hatte nur

2 Siehe Anhang

eine grobe Ahnung von dem, was ich ausdrücken wollte. Stimmen in einem selbst, die verwirren und zurückhalten. Die Frage, wer man ist und wie man am besten mit den Stimmen umgeht.

Magdalena

Ach deshalb das Gedicht. Ja, das kenn ich all diese Stimmen, die was von einem wollen und sich dann nicht mal darüber einig sind, was sie wollen. Voll ätzend. Aber wie, du hast deinen Schauspielern gar kein Manuskript gegeben?

Elisabeth

Nein. Ich habe mit dem Hauptthema, Chaos in sich selbst, und den Hauptstimmen, „Fear“, „Romance“, „Doubt“ und „Joy“ angefangen. Zunächst assoziativ, meine Schauspieler sollten auf Plakate schreiben und oder malen, was ihnen zu dem jeweiligen Wort einfällt. Dann haben wir uns den Themen improvisatorisch genähert. Meist durch Bewegen und Interagieren zu unterschiedlicher Musik. Ich habe Wert darauf gelegt, dass sich meine Schauspieler erst einmal aufeinander einstimmen konnten, habe das Gruppengefühl gestärkt und das Vertrauen zueinander. Zum Beispiel habe ich jeweils einen in der Mitte stehen und die Augen schließen lassen. Die anderen beiden haben ihn dann hin und her fallen lassen, natürlich so, dass ihm nichts passiert. Dann habe ich auch einige Übung zu Tempo und Rhythmus gemacht. Für die Hauptstimmen hatte ich mir jeweils schon ein grobes Konzept überlegt, was für eine Musik ich anwenden will und was für eine Art von Bewegung oder Tanz es sein sollte.

Magdalena

Hauptstimmen?

Elisabeth

Das sind die Stimmen in Lillas Kopf, die am deutlichsten zur Sprache kommen. Einerseits gibt es Szenen, in denen Lilia mit Stimmen im Allgemeinen in ihrem Kopf kämpfen muss und andererseits Szenen, in denen Lilia mit einer der Hauptstimmen interagiert.

Magdalena

Lilia war deine Hauptfigur, oder?

Elisabeth

Genau, sie wurde von Christina gespielt. Die Stimmen, wurden von Isi, sie verkörperte „Fear“ und „Joy“ und Max gespielt, dem ich „Romance“ und „Doubt“ zugeteilt hatte. Isi und Max haben dann jeweils passend zu dem Namen der jeweiligen Stimme unterschiedlich mit Lilia interagiert. Ausgehend von dem was wir zu diesen Themen durch verschiedene Improvisationsübungen erschaffen haben, habe ich die weitere Geschichte entwickelt. Die Solosequenzen von Lilia, sind zum Beispiel erst entstanden, nachdem meine Tutorin meinte, es sei nötig, dass Lilia mehr Zeit auf der Bühne bekommt, um zu zeigen, in was für einer Grundsituation sie sich befindet, wie sie sich fühlt, was all die Stimmen mit ihr machen, und wie sie das verändert. Das ganze Stück ist also im Prozess entstanden. Eins nach dem anderen, hat sich fast von selbst entwickelt.

Magdalena

Warte, ist das nicht, das worüber der Typ vorhin gesprochen hat? Dass man im Flow ist, wenn sich Sachen wie von selbst ergeben und entstehen?

Elisabeth

Absolut. Gut dass du das ansprichst. Ich wollte dir ja von dem Flow-Prinzip von Challenge und Skills bei der Entstehung von der Choreographie zu „Fear“ erzählen.

Magdalena

Ach stimmt ja.

Elisabeth

Also zunächst einmal habe ich Christina und Isi zu harmonischer Klaviermusik improvisieren lassen. Impulsimprovisation. Das heißt, dass zunächst Isi ihre Augen geschlossen hat und Christina ihr verschiedene Impulse gegeben hat. Sie hat Isi zum Beispiel leicht am Arm angestoßen und Isi hat diesen Impuls, diese Energie, dann in ihren Arm aufgenommen und in eine

Bewegung umgesetzt. Ganz wie sie wollte, entweder klein und sacht, ein Schwenken des Armes, oder heftiger, so dass der Impuls in den ganzen Körper übergang und Isi eine Pirouette drehte. Die Größe des Impulses, also mit wie viel Energie Christina Isi angestoßen hat, hat genau so eine Rolle gespielt, wie die Stelle, an der Christina Isi angestoßen hat.

Magdalena

Warum musste Isi denn die Augen schließen?

Elisabeth

Weil es dann einfacher ist, Impulse wahrzunehmen und umzusetzen. Wenn man nichts mehr sieht, konzentriert man sich automatisch mehr auf seine anderen Sinne.

Magdalena

Mhm, ich schließe auch manchmal die Augen, wenn ich besser hören will.

Elisabeth

Ja, das ist das gleiche Prinzip. In unserem Fall allerdings lag die Konzentration mehr auf dem Tastsinn. Außerdem kann man so nicht sehen, wie es aussieht, was man selbst oder die Schauspielpartner machen, sondern sich nur auf das Spüren konzentrieren. Das hilft einem dabei, sich und seine Bewegungen nicht zu beurteilen sondern die eigenen Impulse einfach zuzulassen.

Magdalena

Ui, das klingt schon wieder sehr nach Flow

Elisabeth

Absolut richtig. Genau so wie Mihály es gesagt hat. Man ist absolut im Moment, vergisst immer mehr sich selbst, seine Probleme und Selbstzweifel und macht einfach. Es fließt. Wie von selbst.

Magdalena

Klingt schön.

Elisabeth

Ist es auch. Willst du es mal ausprobieren?

Magdalena

Gerne. Jetzt gleich?

Szene 6 Magdalena tanzt **außen/ Tag**

Magdalena und Elisabeth stehen in einer Blumenwiese. Magdalena schließt die Augen, „Crystallize“ von Lindsey Stirling erklingt und Elisabeth fängt an Magdalena Impulse zu geben. Beide Tanzen. Es fängt an zu regnen. Sie tanzen trotzdem weiter.

Szene 7 Eins mit sich selbst **innen/ Tag**

Magdalena und Elisabeth kommen zur Tür herein.

Magdalena

Wow, Oma ich fühl mich richtig gut und hab den Regen gar nicht mitbekommen.

Elisabeth

Ja, das ist das schöne mit dem Flow, wenn es funktioniert, fühlt man sich einfach großartig. Eins mit einem selbst, glücklich und zufrieden. Es ist nicht wirklich bedeutend, ob man nass wird oder nicht.

Magdalena

Stimmt. Aber kaputt bin ich jetzt schon auch..

Elisabeth

Naja, du hast schließlich gearbeitet und dich bewegt.

Magdalena

Ja, es ist ein gutes Ausgewertsein. Aber nass bin ich auch geworden. Ich geh mal eben duschen.

Elisabeth

Gute Idee, dann zieh ich mir derweil etwas Trockenes an. Übrigens, ich muss sagen, du hast wunderschön ausgesehen, wie du dich bewegt hast.

Magdalena

Ach Oma, das sagst du doch nur so.

Elisabeth

Nein wirklich. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schön Menschen werden, wenn sie loslassen und einfach sind. Dann strahlen sie von innen.

Magdalena verlässt den Raum

Du bist verrückt.

Elisabeth

Vielleicht.

Scene 8

Planen

innen/ Tag

Elisabeth hat sich umgezogen, sitzt wieder im Sessel und liest im Drehbuch weiter. Magdalena kommt mit noch nassen Haaren herein.

Magdalena

Sag mal, mit dem Diagramm hatte das Tanzen jetzt aber nichts zu tun.

Elisabeth

Welches Dia... ach ja, das Challenge und Skills Diagramm von Mihályi. Da hat sich der Tanz einfach so dazwischen gedrängt, bevor ich näher auf das Diagramm eingehen konnte. Aber irgendwie passt auch dieses, sich von einem Thema ins andere leiten lassen, zu Flow. Über das reden, was gerade ist, was einem gerade in den Sinn kommt. Sich treiben zu lassen.

Magdalena

Das macht es aber nicht unbedingt leichter zu folgen und zu verstehen.

Elisabeth

Nein, wohl nicht. Aber immer Struktur, planen, in Raster einteilen, ich mag das nicht.

Magdalena

Aber Oma, um ein Aufführung zu machen, muss man doch Sachen planen.

Elisabeth

Ja das stimmt. Vor allem, wenn man so viele Menschen involviert hat, wie ich das hatte.

Magdalena

Hattest du denn noch mehr als deine Schauspieler?

Elisabeth

Ja, einen, um meine Kulissen vor und nach der Show aufzubauen und noch drei Techniker, die ziemlich zum Ende mit dazu gekommen sind. Das war teilweise echt kompliziert, Probenzeiten zu finden, die für alle passten. Schließlich hat jeder ein anderes Privatleben.

Magdalena

Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich find das manchmal schon schwierig, einen Termin zu finden, an dem ich mich mit nur einer Freundin treffen kann. Aber kamen denn die Techniker und der Kulissenschieber nicht erst kurz vor der Aufführung dazu? Dann waren es eine lange Zeit wenigstens nur vier im Gegensatz zu acht Leuten, die du koordinieren musstest.

Elisabeth

Das galt nur für den Kulissenschieber. Meine drei Techniker habe ich schon einige Wochen vorher mit dabei gehabt. Und selbst das war eigentlich zu kurz. Sie hätten schon wesentlich früher im Projekt mit dabei sein müssen.

Magdalena

Warum das?

Elisabeth

Weil ich die ganze Vorstellung ziemlich auf Gefühl und Improvisation aufgebaut habe, was nicht nur für die Schauspieler, sondern auch für die Techniker galt. Klar gab es auch Choreografien, aber vor allem die Übergänge mussten quasi erföhlt werden.

Magdalena

Wie soll das denn gehen?

Elisabeth

Ja, das hab ich mich dann auch gefragt. Für mich, in meinem Kopf, waren die Übergänge und Licht und Tonwechsel so klar und logisch. Aber das dann meinen Technikern zu erklären...

Scene 9**Breefing der Techniker****innen/ Nacht**

Elisabeth in jung und zwei ihrer Techniker, Sabrina und Rolf, stehen am Lichtpult und gehen die Reihenfolge durch:

Elisabeth

Und dann geht erst das normale, also das gelbliche Licht an. Und dann macht Christina was auf der Bühne und dann kommt der Song und das rote Licht gleichzeitig.

Rolf

Was gibt es denn für ein Stichwort dafür?

Elisabeth

Ähm, naja, das ist eigentlich mehr nach Gefühl. Aber lieber ein bisschen zu früh als zu spät.

Rolf

Aha. ok.

Elisabeth

Ja, probiert es einfach während dieses Durchlaufs aus und ich sag dann, ob es gepasst hat oder nicht.

Sabrina

Und der nächste Lichtwechsel?

Elisabeth

Also, sie umarmen sich und dann warte einen Moment und dann Black. Licht und Ton aus.

Sabrina

Und wie lang ist der Moment

Elisabeth

Ja, also, das geht auch mehr so nach Gefühl.

Sabrina

Aha. Ok...?

Scene 10**Flow und Devicing****innen/ Tag**

Magdalena

Oh je, die Armen! Da hast du dich aber sehr ungenau ausgedrückt.

Elisabeth

Ja, das war nicht eine meiner Glanzleistungen. Meine Techniker waren schon ziemlich nervös vor den Aufführungen. Mir war damals nicht klar gewesen, dass sich meine angewandte Methode, Devicing, nicht nur auf die Schauspieler bezieht, sondern auch auf die Techniker, vor allem, wenn die Technik eine zentrale Stellung in der Produktion einnimmt. Ich wollte zum Beispiel mit dem Licht Stimmungen schaffen und es nicht einfach nur dafür anwenden, dass man sieht, was auf der Bühne geschieht.

Magdalena

Ja, aber ist das nicht eigentlich immer so im Theater?

Elisabeth

Ja, stimmt, im Idealfall schon. Aber in meiner Produktion konnten das Licht, der Ton und auch die Projektion an manchen Stellen als „Rollen“ angesehen werden.

Magdalena

Ok, das klingt schon interessanter.

Elisabeth

Zum Beispiel das rote Licht in Verbindung mit dem Lied „Riders of the light“ von Erik Sjöholm, waren für Christina wie eine Person zu sehen. Sie standen für eine menschliche Stimme von außen, für die erste große Liebe.

Magdalena

Oha.

Elisabeth

Und dafür mussten Licht und Ton natürlich gut getimed sein und mit der Schauspielerin interagieren. Dann hatte ich noch eine Projektion auf einer Leinwand, die Selbstanklage und Selbstvorwürfe darstellte und von der Lilia zum Schluss verschluckt wurde.

Magdalena

Verschluckt?

Elisabeth

Lilia wurde langsam von der Leinwand verdeckt, verschwand also in der überdimensionalen Großaufnahme ihres Gesichtes, sodass zum Schluss nur noch die Projektion, die „Ich hasse dich“ sagte, zu sehen war. Das war ein großartiger Moment, richtig magisch. Außerdem habe ich viel mit Blacks, also,...

Magdalena

Ich weiß, was Blacks sind. Ich schaue Filme.

Elisabeth

Alles klar. Ich habe mit Blacks zwischen den einzelnen Szenen gearbeitet, die auch einiges an Koordination von Licht und Ton gebraucht haben. Außerdem hat sich in vielen Szenen, das Licht auch innerhalb der Szene immer wieder geändert, teilweise in einem ziemlich komplizierten Ablauf, je nachdem, was die Schauspieler gerade gemacht haben und wo sie sich gerade befanden. Sabrina, meine Lichttechnikerin, war dadurch fast non stop am arbeiten.

Magdalena

Ja, das klingt wirklich nach einem Großeinsatz von Technik.

Elisabeth

Ja und weil die ganze Technik anspruchsvoll zu bedienen war, hat die Zeit, die ich in den Proben für meine Techniker vorgesehen hatte, nicht gereicht. Vor allem die Lichttechnikerin hatte nicht genug Zeit, um die Abläufe einzuüben und ein Gefühl für das Stück zu bekommen. Viele Licht- und Tonmomente haben leider vom Timing zur Zeit der Aufführungen noch nicht ganz so gestimmt, wie ich das wollte. Die Stimmungen, die ich mit meiner Technik, Licht, Ton und Projektion, erzeugen wollte, waren aber da und haben sich auf das Publikum übertragen.

Ja und da ich zum Ende meiner Probenphase dann so viel Fokus auf meine Techniker legen musste, um wenigstens die Abläufe klar hinzubekommen, kamen meine Schauspieler ein wenig zu kurz. Obwohl ich sagen muss, dass ich auch stolz auf sie bin, meine Schauspieler. Obwohl mein Fokus bei den letzten Durch-

läufen überwiegend auf der Technik lag, haben sie trotzdem nicht in ihrem Spielen nachgelassen. Im Gegenteil, sie haben permanent ihre Rollen entwickelt und an ihnen weiter gearbeitet, ohne dass ich groß etwas dazu sagen musste. Zum Beispiel hat Max in der Szene, in der die Stimmen die Wand einreißen, ein Ungleichgewicht der Energie gespürt, weil er am Anfang alleine, ohne seine Partnerstimme, Christina gegenüberstand, weswegen er sein Auftreten vergrößert hat und vom Gerüst nicht einfach nur heruntergestiegen, sondern heruntergesprungen und nahtlos eine Körperrolle angeschlossen hat. Das hat den Energielevel gehoben und so die Leere der Nichtanwesenheit der anderen Stimme gefüllt. Ich war beeindruckt.

Erfolgreiches Devising beruht eben auch darauf, dass die komplette Truppe mit Feuereifer dabei ist, Spaß am Prozess hat und auch selber Ideen beisteuern kann und Eigeninitiative ergreift.

Magdalena

Moment. Jetzt hör ich dieses Wort schon zum zweiten Mal. Was bedeutet denn Devising?

Elisabeth

Oh, das ist ein Theaterbegriff. Devising beinhaltet mehr demokratische Prinzipien als herkömmliches Regietheater.

Szene 11

Devising

black

In einem Rolltitel erscheint folgende Definition von Devising:

„Devising is a method of making performance that is often non-text-based and includes the collaborative participation of the whole creative company in all stages and aspects of performance-making, from scenographic design, to textual development, lighting and sound design, and actual performance. Companies that devies begin with one or more stimulus, such as an idea, question, theme, story, object, image, light, smell, movement, place or a piece of text or music. They then use a variety of methods first to develop performance material and than to rehearse and edit it

into an performance event. Methods of generating material vary but may include improvisation exercises, writing, drawing, filming, play and games, research and discussion.”³

Magdalena

Ah, ok. Sieht aus, als hätte Devising auch sehr viel mit Flow zu tun.

Elisabeth

Stimmt, mein Schatz. Da hab ich noch gar nicht wirklich darüber nachgedacht. Aber ja, es macht absolut Sinn, dass ich Devising angewandt habe. Das Stück im Prozess und mit den Schauspielern entstehen zu lassen, ohne vorher ein fertiges Manuskript zu haben, war schon echt spannend. Wobei Manuskript sich jetzt nicht auf einen Text bezieht, sondern allgemein auf eine Beschreibung und die Reihenfolge der einzelnen Szenen. Diese Herangehensweise hat allerdings auch meinen Schauspielern einiges abverlangt. Sie sollten sich einfach in die Arbeit schmeißen und machen, wagen und ausprobieren, ohne am Anfang zu wissen, worauf es hinausläuft. Es galt flexibel zu sein und mit eigenen Ideen zu kommen.

Magdalena

Oh, das klingt aber gar nicht so einfach.

Elisabeth

Nein, wohl nicht. Jedenfalls nicht für alle Menschen, ich liebe dieses Prinzip ja. Mit meinen Schauspielern hatte ich jedenfalls echt Glück. Speziell mit Isi und Max hat dieses „sich einfach reinschmeißen“ sehr gut funktioniert. Vor allem, als wir die Eigenschaften und Geschichte der „Stimmen“ entwickelt haben. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem sie ausgetestet haben, die Treppe rauf und runter zu rollen. In Zeitlupe.

Magdalena

Was? Rauf und runter rollen, wie soll das denn gehen?

3 Allain Paul and Harvie Jen, *The Routledge Companion to Theatre and Performance*, Routledge, Abingon and New York, 2006, S.

Elisabeth

Ja, das hab ich mich und die beiden auch gefragt und dann haben sie es einfach gemacht. Es war Mind Blowing! Am Anfang erst noch etwas zögerlich und mehr technisch, aber nach einer Weile haben die beiden so eine gute Verbindung zueinander gefunden, dass es gewirkt hat als wären sie ein Körper und als würden sie miteinander und der Treppe verschmelzen. Vor allem, das Treppenraufrollen war faszinierend. Diese Geschmeidigkeit und Körperkontrolle. Am faszinierendsten war, als sie mit einander gearbeitet und sich gegenseitig unterstützt haben.

Szene 12 Das Treppenrollen innen/ Tag

Erinnerungen von Elisabeth.

Isi landet mit ihren Füßen auf Maxs Schoß eine Treppe weiter oben. Max packt ihre Beine und gibt ihr Halt, so dass sie ihren Oberkörper mit dem Rücken zu Max aufrichten und nach oben ziehen kann.

Elisabeth (off)

So eine smooth Bewegung und das alles improvisiert und ohne Absprache. Aber das beste war der Moment, als...

Isi nimmt Anlauf, springt und Max fängt sie und geht in eine Hebefigur über.

Elisabeth (off)

Einfach so, als wären ihre Gehirne miteinander verbunden.

Szene 13 Flow ist loslassen innen/ Tag

Magdalena

Wow.

Elisabeth

Absolut. Christina und ich saßen davor und haben mit offenem Mund zugeschaut. Weißt du, das alles war nur möglich, weil beide einander vertraut haben, weil sie aufeinander eingestimmt waren, losgelassen haben und die Bewegungen einfach haben fließen lassen. So ging das ganz natürlich. In einem Nachgespräch mit Isi meinte sie, dass es für sie auf diese Weise

im Moment viel einfacher ist, auch komplizierte Hebefiguren zu machen, weil sie natürlich, im Fluss entstehen. Für den Charleston in „Joy“ hatten wir nämlich auch ein paar Hebefiguren ausprobiert, die eigentlich ganz leicht ausgesehen, aber einfach nicht funktioniert haben. Weil sie eben nicht aus dem Moment entstanden sind.

Magdalena

Wow, so ein Flow ist faszinierend.

Elisabeth

Ja, absolut. Wenn du einfach loslässt, kann viel mehr entstehen, ist viel mehr möglich, als wenn du verkrampft versuchst etwas perfekt zu machen. Yoschi Oida spricht auch darüber.

Magdalena

Yoschi Wer? Aber warte, bevor du mir den näher vorstellst, hab ich noch eine Frage.

Elisabeth

Ja?

Magdalena

Warum du für „Joy“ Charleston gewählt hast, versteh ich ja noch, aber was hatte den das Treppen Rauf- und Runterrollen für eine Bedeutung? Oder sollte das einfach nur schön ausschauen?

Elisabeth

Nein, nicht nur, das hatte schon auch seinen Sinn. Ich wollte damit ausdrücken, dass die Stimmen über den physikalischen Gesetzen stehen. Sie können eben auch Treppen rauf rollen, obwohl das unmöglich klingt. Die Stimmen können plötzlich und überall erscheinen und sind an keine Gesetze gebunden, für sie gibt es keine Grenzen.

Magdalena

Uhh, wie unangenehm. Da will ich lieber nicht so genau darüber nachdenken.

Elisabeth

Aber es ist gut zu wissen, was in einem vorgeht.

Magdalena

Ja. Aber Selbsterkenntnis ist schmerzvoll und anstrengend und da hab ich jetzt keine Lust drauf.

Elisabeth

Das ist dein gutes Recht.

Magdalena

Erzähl mir lieber, wer dieser Oidaschi ist.

Szene 14 **Yoshi Oida** **innen/ Tag**

Eine weibliche Frauenstimme, Lorna Marshall, ist zu hören

Lorna Marshall (off)

Yoshi Oida ist absolut einzigartig. Er ist ein japanischer Schauspieler und Regisseur, der vor allem in der westlichen Welt als Mitglied in Peter Brooks Theater Company seit 1968 in Paris gearbeitet hat. Er verbindet die orientalische Tradition der Perfektion und gelernten Kontrolle mit dem Verlangen nach Charakteren und dem Zeigen der Tiefe von Emotionen, das westliche Schauspieler besitzen.⁴

Yoshi Oida

Vielen Dank. Zu viel der Ehre. I just want to share some thoughts.

„In the martial arts, the prime aim is self-protection. If you are in a fight, the only way you can save yourself is by defeating your opponent. And in some cases, the only way to defeat him is by killing him. If, during a duel, you are thinking about your survival, you are unlikely to win, since you are concentrating on something other than ebb and flow of the combat. Instead, you should just focus on the relationship with your opponent, and the simple actions and responses, such as: 'He is coming from above, I must turn this way. He is attacking from there, where is the opening?'

If, in addition, you are thinking, 'I want to survive!' you won't be able to find this kind of concentration. You won't be

4 Vgl Oida Yoschi und Marschall Lorna: The Invisible Actor. Methuen, London 1997, Buchrückentext

Elisabeth

Oh ja, fantastische Vorstellung. Aber das ist genau das, was ich meine. Von seinen Ängsten und Zweifeln loslassen und einfach machen. Das Denken und Beurteilen so weit wie möglich zurückstellen und dem Körper und der Intuition die Kontrolle überlassen. Sich eben nicht von der Angst lähmen lassen, sondern diese Energie aufnehmen und anwenden.

Magdalena

Mhm. Das klingt alles so schön und leicht, aber das dann auch wirklich zu tun...

Elisabeth

Ja, das braucht Zeit und Übung.

Magdalena

Sich nicht von der Angst lähmen lassen, sondern diese Energie aufnehmen und anwenden, das ist wohl nicht nur für die Bühne ein Ziel, sondern wäre auch für das Leben ganz nützlich.

A pro pro Angst, Oma, du hast mir immer noch nicht erklärt, was jetzt die „Fear“ Choreografie mit dem Diagramm zu tun hat.

Elisabeth

Ach du meine Güte, du hast ja recht. Da hab ich mich mal wieder vom Flow tragen lassen.

Magdalena

Da scheint es mir, dass der Flow doch nicht immer gut ist. Wenn du dadurch vergisst, dich auf eine Sache zu konzentrieren, beziehungsweise immer neuen folgen, ohne eine Sache abgeschlossen zu haben.

Elisabeth

Also, wenn du es so formulierst, ja, da hast du wohl recht. Das ist die Gefahr mit dem Flow, wenn man keine Grenzen setzt, verliert man leicht sein Ziel aus den Augen. Man braucht einen sicheren Rahmen um frei darin improvisieren zu können, ansonsten wird das Ergebnis zu wagen. Es ist so leicht, sich vom Flow, von diesem Glücksgefühl wegtragen zu lassen, um diesen Moment einfach immer und immer wieder erleben zu können. Ich

muss gestehen, auch mir ging es einmal während den Proben so. Nach einer absolut fantastischen Improtanzübung mit Isi, Max und Christina, wo einfach alles gestimmt hat, von der Intensität, der Verbindung zwischen den dreien bis hin zur Verbindung mit der Musik, so dass sogar das Gefühl für die Zeit verloren ging,...

Magdalena

Flow.

Elisabeth

Ja, der reinste Flow-Moment, unvergesslich schön. Jedenfalls war ich kurz in Versuchung zu sagen: Ok vergesst die Vorstellung, wir machen jetzt nur noch Improtanz und zeigen dann auch einfach so einen Tanz beim Festival. Egal, ob er dann gut ist oder nicht. Ich will nur noch dieses unglaubliche Gefühl haben, wenn einfach alles stimmt. Vergesst das Ergebnis und konzentriert euch einfach auf den Augenblick. Lebt in den Proben.

Magdalena

Aber, wär das nicht unglaublich schade gewesen? Nach all der Arbeit, die du, die ihr schon in die Geschichte gesteckt hattet?

Elisabeth

Ja, das stimmt. Und es wäre nicht nur an meinem eigenen Ziel vorbei gewesen, sondern so ein Improtanz hätte auch den Anforderungen einer Examensarbeit, eine durchgeformte, wiederholbare szenische Gestaltung aufzuführen, nicht entsprochen. Schließlich wollte ich ja eine Aufführung haben, die Menschen berührt. Obwohl ich immer mehr davon überzeugt bin, dass so eine Improvisation auch sehr berühren kann. Aber dann müssten die Zuschauer auch wissen, dass es Improvisation ist und ich hätte das alles ganz anders aufbauen müssen. Aber für all das hatte ich ja dann später in meinem Leben noch Gelegenheit. Weißt du, da gab es diese eine Produktion, du meine Güte,...

Magdalena

Oma!

Elisabeth

Ja, sorry, manchmal schweifen meine Gedanken eben ab. Vor allem, wenn einem gute Erinnerungen kommen. Bei guten Ideen ist das übrigens auch so. Also, wo war ich. Ach ja,...

Szene 16 Gefahren des Flows innen/ Tag

Mihály dreht sich von der Präsentation weg in Richtung Publikum. Spricht direkt in die Kamera

Mihály Cskiszentmihályi

... die Gefahren des Flows. Das Erlebnis kann so genussreich sein, dass sich leicht eine Abhängigkeit nach eben jenem Gefühl entwickelt. Das normale, alltägliche Leben erscheint auf einmal sehr grau und langweilig im Vergleich zu dem prickelnden Glücksgefühl des Flows. Flow kann leicht zu einer Droge werden, von der man genauso schwer wieder wegkommt, wie von Heroin. Ein Chirurg in den Ferien konnte schon nach zwei Tagen die Entspannung und den Müßiggang nicht mehr aushalten und erbot sich freiwillig zu arbeiten. Nur um den Rausch des Operationssaales wieder spüren zu können.⁷

Szene 17 Abhängigkeit innen/ Tag

Magdalena

Oh, das klingt ja so ähnlich wie wenn man süchtig nach Computerspielen oder nach Sport wird. Der Moment selber fühlt sich so gut an, dass man sich um gar nichts anderes mehr kümmern will, sondern nur noch Computer spielen, oder Sport machen möchte. Oder diese Adrenalin Junkies, ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Flow-Moment ist. Achterbahn fahren, oder,...

Szene 18 Flow ist nicht Vergnügen innen/ Tag

Mihály Cskiszentmihályi

Immer mit der Ruhe, meine junge Dame. Ich war noch nicht fertig. Außerdem ist es wichtig einen Unterschied zwischen Flow

⁷ Vgl. Klein Georg, Om kreativitet och flow, Brombergs Bokförlag AB, 1990, S. 47f

und Vergnügen zu machen. Schon Aristoteles warnte davor, glücklich sein nicht mit Vergnügen gleichzusetzen. Die Flow Forschung bestätigt dies nur. Ein Erlebnis, das Vergnügen verursacht, geschieht typischer Weise in einem passiven Stadium, zum Beispiel fernzusehen oder eine Pille zu schlucken. Ein Flow-Erlebnis hingegen findet in einem aktiven Stadium statt, das in der Kontrolle der Person liegt. Die Leichtigkeit, die durch das Flow-Erlebnis erreicht wird, kommt erst nach einem konzentrierten Fokus und zielgerichtetem Handeln zu Tage.⁸

Nun, da wir das geklärt hätten, möchte ich noch einmal auf die Gefahren des Flows zurückkommen. Je lustvoller das Erlebnis ist, desto weniger kann man es rational beurteilen. Man steigert sich soweit hinein, dass einem Warnungen von anderen Menschen verrückt vorkommen. Warum sollte man diese Aktivität sein lassen, da sie doch so lustvoll ist?⁹

Magdalena (off)

Ja, warum sollte ich je mit Sex aufhören...?

Mihály Csikszentmihályi

Da liefern Sie mir das rechte Stichwort, junge Dame. Flow und Sex.

Elisabeth

Danke Mihály, das reicht jetzt erst einmal.

Szene 19 **Innere Bilder** **innen/ Tag**

Magdalena

Man Oma, wieso hast du ihn denn jetzt wieder verschwinden lassen? Gerade, wo es interessant wurde.

Elisabeth

Ich will jetzt nicht mit dir über Sex reden.

Magdalena

Aber warum nicht?

Elisabeth

Weil das nichts mit meiner Abschlussarbeit zu tun hat.

8 Vgl. Pursuit of Happiness <http://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/>, 11.02.2017

9 Vgl. Klein Georg, Om kreativitet och flow, Brombergs Bokförlag AB, 1990, S. 48

Magdalena

Aber mit „Flow.

Elisabeth

Ja, aber ich will Flow nicht anhand von Sex diskutieren, sondern anhand von meiner praktischen Arbeit. Wenn es dich so sehr interessiert, kannst du ja sein Buch lesen!

Magdalena

Ach Oma, ich zieh dich doch nur auf. Ich finde das übrigens ziemlich genial, wie du den Mihály einfach so herbestellen und auch wieder wegschicken kannst. Ich wünschte, ich könnte auch Leute einfach so herbestellen.

Elisabeth

Natürlich kannst du das. Schreib einfach deine eigene Examensarbeit. Oder mach einen Film daraus. Da ist dir alles erlaubt. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Begib dich in den Flow und schau, was dabei raus kommt.

Magdalena

Ein wenig absurd ist deine Examensarbeit aber schon.

Elisabeth

Natürlich, das ist ja gerade das, was Spaß daran macht. Erwartungen brechen. Das verschafft immer Aufmerksamkeit vom Leser oder Zuschauer, positive oder negative.

Magdalena

Du bist ganz schön gerissen.

Elisabeth.

Nein, nein, ich lass mich nur vom Flow leiten. Spaß beiseite, zurück zu den Gefahren des Flows. Im Nachhinein betrachtet, habe ich zu spät bemerkt, dass ich bei meiner Produktion, auch in die Tiefe hätte arbeiten sollen.

Magdalena

In die Tiefe?

Elisabeth

Also nicht die dreidimensionale Tiefe, sondern, von der reinen Choreografie, den sichtbaren Bewegungen, quasi von der Schale,

in die Details zu gehen. Die Schale mit inneren Bildern füllen. Das schöne Äußere mit einem situativen Inhalt zu verbinden, sodass die Charaktere sich ihrer gegebenen Grundsituation und dem entsprechenden Subtext in jedem Moment bewusst sind.

Magdalena

Das klingt ziemlich kompliziert.

Elisabeth

Ja, das war es auch. Vor allem weil ich erst dachte, dass ich das nicht bräuchte. Ich drücke Emotionen in Bewegung aus, da brauche ich ja wohl keine Hintergrundgeschichte, keinen Subtext und auch keine inneren Bilder. Tja, weit gefehlt. Vor allem mit Christina.

Magdalena

Moment mal. Jetzt hast du schon zweimal von inneren Bildern gesprochen. Wie soll ich mir das denn vorstellen? Habt ihr gemalt?

Elisabeth

Am Anfang haben wir schon gemalt, um Inspiration zu bekommen. Ich habe meine Schauspieler zum Beispiel aufschreiben und malen lassen, was ihnen alles zu dem Wort „gefangen“ einfällt. Aber das hat eigentlich nichts mit inneren, obwohl... Warte kurz.

Elisabeth blättert durch das Drehbuch.

Währenddessen erscheint eine junge Frau neben Magdalena und flüstert:

Elisa Makarevitch

Mentala bilder är „en erfarenhet som imiterar ens tidigare erfarenheter. Att se mentala bilder för sitt inre är enligt dem att känna rörelse i form av bilder, uppleva en bild av lukt, smak eller ljud utan att dessa upplevelser sker på riktigt.“¹⁰
"Mentala bilder till sin karaktär både kan vara konkreta igenkännande minnesbilder av någonting en sett eller upplevt, el-

¹⁰ Makarevitch Elisa, Inre Bilder, Examensarbete Teaterhögskolan, 2016, S. 13

ler påbyggnad av dessa erfarenheter som sedan skapas fritt ur fantasin."¹¹

Magdalena

Hä?

Elisabeth

Ach ja, du verstehst ja kein Schwedisch. Zum Glück tun das, die, die meine Arbeit gelesen haben.

Magdalena

Wie schön für die.

Elisabeth

Jetzt sei nicht so. Ich erklär dir das ja noch. Ich wollte nur auch zu diesem Thema ein offizielles Zitat dabei haben. Also, innere Bilder, passieren in deinem Kopf, zumindest, bevor du sie beschreibst oder malst. Sie sind eine Verbildlichung von Erinnerungen. Das heißt aber nicht, dass es nur etwas ist, dass du mal gesehen hast, es kann auch eine Erinnerung an einen Geschmack, Geruch, eine Bewegung oder dergleichen sein. Ein bisschen wie die Menschen, die, wenn sie Musik hören, Farben sehen. Allerdings sind innere Bilder meisten ausgefeilter als bloß eine Farbe. Vor allem, wenn du sie auf der Bühne als mentale Stütze für deine Schauspieler anwendest. Hier schau, das hat Max zum Beispiel zu dem Wort „gefangen“ gemalt.

Abbildung 7

11 Ebd., S. 12

Magdalena

Oh ja, sehr eindrücklich.

Elisabeth

Das ist wie Max es sich vorstellt gefangen zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass er das genau so erlebt hat, also dass er sich erinnert, in einem Raum, der immer kleiner wird, gewesen zu sein. Das Bild zeigt, wie er sich vorstellt, wie sich „gefangen“ sein anfühlt. Das war sein inneres Bild dafür, dass er dann zu einem konkreten Bild umgesetzt hat. Auf der Bühne kannst du dir dann vorstellen, dass der Raum immer kleiner wird. Wie verhält sich deine Körperstellung dazu, deine Atmung, deine Bewegungen? Das Bild im Kopf verändert dein Auftreten auf der Bühne. Die Szene selber muss nichts mit einem Raum zu tun haben, der immer kleiner wird. Bei meiner Aufführung ging es zum Beispiel mehr darum, in sich selbst gefangen zu sein.

Aber dieses innere Bild des schrumpfenden Raumes konnte ich so Christina zeigen, in der Hoffnung, dass ihr das hilft, dieses Gefühl auf die Bühne zu bringen.

Magdalena

Ach ja, du sagtest, dass du mit Christina etwas Schwierigkeiten hattest. Zumindest habe ich das so verstanden. Was war denn los?

Elisabeth

Naja, ich glaube, dass sie wohl eine von den Schauspielerinnen ist, die viel Struktur und Anleitung brauchen, um ihre Rolle erarbeiten zu können. Da ich die ganze Story aber erst im Laufe der Proben herausgefunden habe, konnte ich ihr lange gar nicht sagen, wie alles miteinander zusammenhängt und vor allem welche Veränderungen in ihr aus welchen Gründen stattfinden. Schließlich wusste ich es ja selber noch nicht, zumindest nicht konkret. Um bei dem Beispiel des inneren Bildes zu bleiben, ich konnte ihr sagen, dass ich gerne hätte, dass sie sich in sich selbst gefangen fühlen soll, aber nicht genau dass sie

sich vorstellen soll, sie wäre in einem Raum mit schrumpfenden Wänden. Ich hatte gehofft, dass sie selber innere Bilder schaffen würde. Und als ich ihr dann innere Bilder vorgeschlagen habe, hat das auch nicht immer funktioniert. Vielleicht unterscheiden sich unsere inneren Bilder zu sehr. Nun, mit Abstand gesehen, glaube ich, Christina braucht konkrete Anweisungen, wie: Laufe auf und ab, teste die Wände, du merkst, dass du nicht raus kommst, deine Atmung wird immer schneller, deine Bewegungen auch. Stell dir vor, die Wände kommen immer näher. Du kannst nicht mehr so weit gehen wie zu vor. Dein Radius wird immer kleiner. Du wirst auf den Boden gedrückt.'

Diese beschriebene Probenzene hat in unserem Prozess nicht so stattgefunden. Aber in meiner weiteren Arbeit mit Christina, habe ich versucht, ihr auf diese Weise zu helfen und es hat geklappt.

Magdalena

Cool. Da hast du ja doch noch eine Lösung gefunden. Aber wie hat das denn mit Isi und Max funktioniert. Du meintest doch, dass du mit ihnen häufig einen Flow-Moment erlebt hast.

Elisabeth

Tja, Ich musste nur grob sagen, 'ok, ihr verfolgt Lilia jetzt und euer Ziel ist es, sie die Treppe herauf zu jagen und dann herunter zu schmeißen.' Und dann haben sie es einfach gemacht. Sie haben mir etwas geboten und ich konnte dann auswählen und die physischen Handlungen feinschleifen. Ob sie sich dabei selber innere Bilder vorgestellt haben, wie Lilia ist der Hase und wir sind die Füchse, oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe auch nicht gefragt, weil es funktioniert hat. Und was genau sie sich vorgestellt haben war mir eigentlich egal, Hauptsache es hat funktioniert.

Außerdem hatten Max und Isi auch die weniger komplexen Rollen. Sie mussten „nur“ die abstrakten Stimmen darstellen, die einen ziemlich einfachen Charakter und wenige emotionale Wechsel

hatten. Christinas Rolle, Lilia, hingegen war sehr komplex. Sie musste ein „normales“ Mädchen spielen, was vielleicht gar nicht so schwer klingen mag, aber vor allem im Gegensatz zu den sehr physischen Stimmen sehr anspruchsvoll war. Christina musste sowohl eine starke physische, als auch emotionale Präsenz auf die Bühne bringen und dazu die ganzen Feinheiten und emotionalen Wechsel in Lilias Charakter an das Publikum vermitteln. Dafür hat Christina auch all meinen Respekt. Ich wüsste nicht, ob ich das selbst geschafft hätte. Aber das hat es nicht leichter gemacht, mit ihr zu arbeiten.

Bei Christina hatte ich oft das Gefühl, dass sie das, was man ihr sagt umsetzen kann, aber das war es dann. Sie zeigte kaum Eigeninitiative. Bei der Szene in „Doubt“ gab ich ihr als Anweisung, sie solle sich vorstellen, dass die Wand eigentlich Leute sind, die sie festhalten und ihr etwas Böses wollen. Das heißt, sie will unbedingt weg und kämpft darum frei zu kommen. Konkret hieß das, dass immer mindestens ein Körperteil an der Wand sein musste. Vielleicht hatte sie Probleme mit der Imagination, oder ich war zu ungenau gewesen, jedenfalls musste ich dann zu härteren Mitteln greifen, um ihr zu helfen. Ich habe sie festgehalten und erst mal versuchen lassen, los zu kommen. Dann, als sie das an der Wand ausprobieren sollte, bin ich an ihre Seite und habe ihr Kommandos zugeschrien, wie 'Fall auf den Boden - freeze - schau über deine Schulter - du willst weg - zieh, zerr - freeze - weiter, sie kommen immer näher.' Ich habe also durch extrem starkes Sidecoaching die Situation und die Atmosphäre für Christina aufgebaut. Das hat dann endlich geklappt. Danach war ich richtig zufrieden damit.

Magdalena

Wow, da musstest du selbst sehr viel Energie reinstecken.

Elisabeth

Oh ja, in dieser Situation hat überhaupt nichts geflowt. Die Szene ist nicht wie von selbst entstanden, sondern musste hart erarbeitet werden. Bei den meisten von Christinas Soloszenen

war der Flow im Arbeitsprozess nicht zu spüren. Im Nachhinein überlegt könnte das daran gelegen haben, dass Christina zu viel Angst hatte, etwas falsch zu machen, weswegen sie blockierte und nicht mehr frei improvisieren konnte. Oder ich habe ihr zu unkonkrete Rahmen gegeben, sodass sie zu wenig hatte, an dem sie sich orientieren konnte, was dann auch zu einer Blockade geführt hat. Jedenfalls habe ich mich selbst immer mehr darauf fixiert, dass es nicht funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte, sodass ich selbst auch blockiert wurde. Diese Blockade hat dazu geführt, dass der Flow nicht nur in der Probenzeit mit Christina, sondern im allgemeinen Prozess für eine Zeit verschwunden ist. Ich musste ja schließlich auch noch allgemein die Handlung und die Reihenfolge der einzelnen Szenen festlegen, mir über Licht, Ton und Übergänge klar werden und natürlich auch meine anderen beiden Schauspieler nicht zu kurz kommen lassen. Diese ganze Verantwortung hat mich manchmal zum Verzweifeln gebracht.

Ich habe immer wieder versucht, herauszufinden wie ich Christina helfen kann. Zum Beispiel habe ich immer wieder Einzelproben mit Christina gemacht, in denen sie unter anderem selber, für sich aufschreiben sollte, was wann passiert und welche Subtexte sie dabei hat, weil sie scheinbar eine schriftliche Fixierung in Form eines Manuskripts brauchte. Das hat dann immerhin etwas geholfen.

Andere Schwierigkeiten haben dazu geführt, dass ich mich fühlte, als würde ich gegen eine Wand rennen. Ich habe Christina gefragt, ob sie verstehe, was ich meine, sie sagte ja, aber es passierte trotzdem nichts. Da war das dann teilweise schwierig auf die Intuition zu hören, weil all das, was mir eingefallen ist mir selbst geholfen hätte, oft aber für sie nicht das Richtige war. Meine inneren Bilder und Herangehensweisen waren wohl nicht die ihren.

Ich erinnere mich noch an das eine Mal, als ich Christina um eine zusätzliche Probe gebeten habe und sie ganz entsetzt war,

dass ich zwei Stunden dafür eingeplant hatte. Sie meinte, es würde sie nur verwirren, ihre Solo Stellen einzeln zu üben, sie bräuchte einfach mehr Durchgänge. Aber irgendwie muss ich ja die Solostellen allein mit ihr üben, es sind ja schließlich Solos. Gut, wir haben dann einen Kompromiss gefunden und eine Stunde noch mal über die Geschichte gesprochen und uns näher mit der Anwendung des Gerüsts, dass quasi ihr Hauptrequisit war, befasst. Ich habe sie ausprobieren lassen, wie sie das Gerüst mehr in ihre Handlungen einbauen kann, um die Grundsituation und die dadurch entstehenden Emotionen mehr in den Körper zu bekommen und die physischen Handlungen weiter entwickeln zu können. Sie meinte im Anschluss, dass ihr das dann etwas geholfen hätte und sie jetzt mehr wüsste, was sie tun sollte. Allerdings kam dann beim nächsten Durchlauf von zwei Lehrerinnen das Feedback, dass dadurch die emotionale Intensität verlorengegangen sei. Aber immerhin ausgesehen hat es besser.

Magdalena

Oh je.

Elisabeth

Ja, das war wirklich kein schöner Moment, das zu hören. Aber gelernt habe ich aus dieser Situation, dass es besser ist, konkrete Fragen zu stellen wie: „Was denkst du, wenn du auf das Gerüst kletterst?“, anstatt allgemein zu fragen, ob jemand etwas verstanden hat. Oft ist sich die betreffende Person gar nicht bewusst darüber, dass sie etwas nicht, oder falsch verstanden hat.

Magdalena

Stimmt, wer kann schon deine Gedanken lesen? Hättest du denn lieber mit jemandem anderen gearbeitet?

Elisabeth

Puh, einen Moment gab es da schon. Aber nein, alles in allem war ich echt froh, dass Christina mit in meiner Produktion

war. Sie hat einfach so gut in die Rolle gepasst. Manchmal zu gut.

Magdalena

Wieso das denn?

Elisabeth

Naja, Christina wirkte manchmal auch so gefangen in sich selbst, wie Lilia. Für das Einfühlen in die Rolle hat das natürlich gepasst, aber dadurch fiel es ihr schwer, einfach etwas von sich aus zu wagen, weil sie Angst hatte, etwas falsch oder sich lächerlich zu machen, was für den Probenprozess nicht wirklich förderlich war. Aber man braucht ja auch Herausforderungen im Leben. Sonst wäre es langweilig und zu einfach.

Magdalena

Hör ich da grad ein wenig Sarkasmus?

Elisabeth

Vielleicht. Aber nur ein wenig, weil ich Christina auch als Bereicherung empfunden habe. Durch sie habe ich viel intensiver über die Geschichte nachgedacht als ich das wohl sonst getan hätte, und davon haben dann auch Max und Isi profitiert. Und zum Schluss war ich auch wirklich zufrieden. Als dann die Struktur klar war, hat sich Christina auch immer mehr gesteigert. Plötzlich kamen da Gefühle rüber und sie hat Leben in die Choreografien gebracht. Meine Vermutung, dass sie erst die Sicherheit der Struktur brauchte, um dann frei darin experimentieren und sie ausfüllen zu können, hat sich bestätigt.

Wenn ich jetzt noch einmal darüber nachdenke stelle ich fest, dass ich damals, auch in meinem Leben außerhalb des Theaters, Schwierigkeiten hatte, eine Entscheidung zu treffen. In meinem Prozess habe ich mich dann zu lange davor gedrückt, wirklich festzulegen was, wann, wie geschehen sollte.

Magdalena

Warum denn?

Elisabeth

Aus Angst, dass sich etwas besseres hätte ergeben können, wenn ich gewartet hätte und ich das so verpasst habe.

Magdalena

Das ist doch verständlich, vor allem, wenn du mit Divicing arbeitest. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?

Elisabeth

Nein, du hast recht. Divicing heißt erst einmal aus- und herumzuprobieren, bis man sich festlegt. Aber festlegen muss man sich und zwar früh genug, um noch Zeit zu haben, in die Tiefe zu arbeiten.

Magdalena

Woher weiß man denn dann, wann der Punkt zum festlegen gekommen ist?

Elisabeth

Jahrelange Erfahrung, Fehler machen und daraus lernen. Ich kann dir da keine allgemeine Regel geben. Das kommt immer auf die Art des Projektes, die Schauspieler und auf die gegebenen Umstände an. Ich als Regisseurin von vielen Projekt habe gelernt, dass man überhaupt keine Angst davor haben muss, Entscheidungen zu treffen und Fehler zu machen. Fehler sind wichtig, ohne die könnte man gar nicht lernen.

Magdalena

Keine Angst vor Fehlern haben zu müssen, wie schön das klingt.

Elisabeth

Hab Geduld und sei gnädig mit dir. Das kommt mit der Erfahrung und dem Alter. Ich weiß wovon ich spreche. Bei mir hat das auch einige Zeit gedauert.

Hier in diesem Projekt war das mit eines der größten Hindernisse, die ich hatte. Die Angst davor, Fehler zu machen. Deswegen hatte ich Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, mich festzulegen. Außerdem war das Flow-Gefühl während der Proben so schön. Am Anfang hat es für mich erst eine Weile gedauert, auch Spaß daran zu finden, das Gleiche wieder und wie-

der zu wiederholen. Das hat nicht so viel Reiz wie das Erschaffen, ist aber auch unglaublich wichtig. Erst dann kann man richtig in die Tiefe arbeiten und an Details feilen.

Aber da wir gerade über Angst sprechen, das letzte Mal warst du es, die mich vom Erklären des Diagramms mit Hilfe der „Fear“ Proben abgehalten hat!

Magdalena

Ups.

Elisabeth

Jetzt aber. Ich habe dir ja schon von dem Anfang erzählt, Isi schließt die Augen und Christina gibt Impulse.

Magdalena

Ja, ich erinnere mich.

Elisabeth

Ich habe bewusst Isi mit dem Spüren und Umsetzen der Impulse anfangen lassen, damit Christina ein bisschen einen Eindruck von der Sache bekommt. Der nächste Schritt war dann, dass Christina die Augen geschlossen hatte und Isi die Impulse gab. Diesmal mit Musik, die mehr Energie hatte und bedrohlicher klang. Das hat wunderbar geklappt. Als beide sich an diese Kombination gewöhnt hatten, kam dann die nächste Steigerung, quasi die nächste Herausforderung.

Magdalena

Ah, hier kommt das Diagramm ins Spiel.

Elisabeth

Ganz genau. Dadurch, dass sie gemerkt haben, dass ihre Fähigkeiten absolut für diese Art von Improvisation ausreichen, waren sie bereit für die nächste Herausforderung. Die Musik wurde noch einen Schritt psychedelischer und Christina sollte keinen Schritt mehr selber tun, zwar den Impulsen mit einer Bewegung folgen, aber wenn sie dadurch aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, sollte sie sich nicht selbst wieder fangen, sondern sich fallen und dann erst von Isi fangen lassen. Isi musste dafür natürlich sehr konzentriert und im Moment sein, um zu

sehen, wann sie Christina fangen, beziehungsweise halten musste. Wir haben dann dieses Prinzip immer mehr ausgereizt, bis Isi und Christina sogar fähig waren, Hebefiguren zu bewerkstelligen, ohne dass das vorher abgesprochen war. Die beiden waren aufeinander eingestimmt, haben gewagt und gewonnen. Und dadurch sind auch ihre Fähigkeiten gewachsen. Als wir uns dann die Videoaufnahmen davon angesehen haben, war Christina ganz überrascht, dass sie zu solchen Bewegungen fähig war.

Eine Herausforderung für Isi war, zu sehen, dass sie Christina sehr wohl auch kräftigere und, zumindest von außen betrachtet, gewaltsamere Impulse geben konnte, ohne dass Christina dadurch Schaden nahm. Im Gegenteil, durch diese kraftvollen Impulse bekam Christina mehr Energie, was dazu führte, dass ihre Reaktionsbewegungen spannender wurden. Zum Beispiel bei einem sachten Anstupsen der Schulter würde Christina sich einfach nach vorne beugen, bei einem kraftvollen Stoß hingegen, machte Christina einen Purzelbaum, und das sah dann einfach echt spektakulär aus. Außerdem wirkte der Tanz durch diese kraftvollen Impulse gewaltsamer und aggressiver. Mit dieser Reibung von Gewalt und Schönheit, wollte ich die Seite der Angst hervorheben, die einen einlullt und verspricht, einen zu schützen, einem aber im Endeffekt doch nur schadet. Wenn man Mauern aufbaut, können diese als Schutz dienen, hindern einen aber auch daran, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten.

Magdalena

Ganz schön durchdacht.

Elisabeth

Danke. Bei den Proben zu der „Fear“ Szene hat es sich bewiesen, dass die rechte Kombination von Fähigkeiten und Herausforderung im Flow zu noch mehr Fähigkeiten und Herausforderungen führt und zwar auf eine Weise, bei der man erst im Nachhinein merkt, was eigentlich passiert ist. Im Tun ist man so im Moment, dass man nicht mehr analysiert oder darüber nach-

ich kein Komponist bin, beziehungsweise es nicht gelernt habe. Bevor dieser Komponist so weit sein konnte, eine Komposition im Flow zu schreiben, musste er erst einmal die Grundlagen der Musik und Komposition erlernen. Erst wenn diese Grundfähigkeiten einem in Fleisch und Blut übergegangen sind, kann man sie frei und ohne groß darüber nachzudenken anwenden. Die Leichtigkeit, die während des Flow-Zustandes erreicht wird, kann nur nach großer engagierter Konzentration und zielgerichtetem Handeln erlangt werden. Der Eiskunstläufer in meinem dritten Beispiel konnte diese Leichtigkeit erst genießen, nachdem er lange Jahre des Trainings hinter sich hatte und so diese spezielle Fähigkeit schleifen und perfektionieren konnte. Nach Forschungen kam ich zu dem Ergebnis, dass so ein Flow-Erlebnis eigentlich erst nach zehn Jahre langer Erfahrung und Lernen möglich ist.¹²

Szene 21 **Erfahrung** **innen/ Tag**

Magdalena

Das macht irgendwie Sinn.

Mihály Csikszentmihályi (off)

Natürlich macht es das! Jahrelange Forschung...

(fade out)

Elisabeth

Ja, der Mihály weiß schon, wovon er redet. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir bei den zehn Jahren nicht so ganz sicher bin. Das ist schon echt eine lange Zeit. Ich hatte damals zumindest noch keine zehnjährige Theatererfahrung und hatte trotzdem Flow-Momente.

Magdalena

Mhm, vielleicht ist das ja auch von Mensch zu Mensch und von Beruf zu Beruf ein wenig unterschiedlich.

12 Vgl. Mihály Csikszentmihályi http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow#t-682223, 11.02.2017 und Pursuit of Happiness <http://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/>, 11.02.2017

Plötzlich sind fünf weitere Elisabeths im Raum. Sie sehen alle ein wenig unterschiedlich aus.

Die Regisseurin

Ja genau! Ziemlich viel bei Regie führen ist Kopfarbeit.

Die mit dem Überblick

All die Organisation

Die Kreative

und erst das Finden der inneren Bilder.

Die Psychologin

Und definitiv nicht zu vergessen: Sich in die Menschen, in die Schauspieler einzufühlen. Was ist gerade das Richtige für alle zusammen, aber auch für den Einzelnen. Wann ist Konzentration und Strenge gefragt und wann kann auch einmal die Stimmung ein wenig mit Humor gelockert werden.

Die Regisseurin

Und das alles gleichzeitig! Eigentlich habe ich ja viele verschiedene Berufe gleichzeitig ausgeführt.

Die mit dem Überblick eine eine lange Liste aufrollend

Moment, ja das waren:

- Autorin
- Choreografin
- Set-Designerin
- Licht und Ton Design
- Kostümbildnerin
- Maskenbildnerin

Die Pragmatikerin

Obwohl wir dieses letztgenannte Departement eigentlich an die Schauspieler abgegeben haben.

Die Regisseurin

Ja, aber ich musste immer noch die Schlussentscheidung treffen.

Die Kreative

Mhm, stimmt.

Die mit dem Überblick

Kann ich fortsetzen?

Die Regisseurin

Ja, bitte

Die mit dem Überblick

Also, wo war ich? Ach ja, Schminke. Dann noch:

- Motivatorin
- Zeittabellenkoordinatorin
- Probenplanerin
- Freundin
- Psychologin

und natürlich nicht zu vergessen Personenregisseurin.

Die Psychologin

Ich möchte noch hinzufügen, dass du dich mit den mentalen Anforderungen damals ja auch schon einige Jahre befasst hattest. Vor allem mit vertrauen und loslassen und auf seine Intuition hören.

Die Pragmatikerin

Außerdem haben wir ja auch all deine schon vorhandenen Fähigkeiten angewendet und versucht, das auszulassen, von dem du noch nicht so viel Ahnung hattest.

Magdalena:

Ach deshalb war die Aufführung so filmisch.

All die anderen Elisabeths verschwinden.

Szene 23 **Warum Film** **innen/ Tag**

Elisabeth

Huch, dich hatte ich kurz vergessen.

Magdalena

Ja, das habe ich bemerkt. Du hast dich ja lebhaft mit dir selbst unterhalten.

Elisabeth

Oh, das hast du mitbekommen? Hab ich etwa laut gedacht?

Magdalena

Nein, Oma, das konnte ich sehen. Sag bloß, du hast vergessen, dass ein paar deiner Stimmen anwesend waren. Du hast das Drehbuch doch schließlich selbst geschrieben.

Elisabeth

Oh. Ja. Ich erinnere mich. Das war einfach so lebensecht, das hat mich ein wenig aus der Fassung gebracht.

Magdalena

Schon ok. Aber wie war das jetzt mit den filmischen Elementen.

Elisabeth

Also ja, da hast du ganz recht. Ich habe einige filmische Stilmittel angewandt, weil mir das quasi im Blut lag. Schließlich habe ich vor Finnland zwei Jahre in Hildesheim mit Hauptfach Medien studiert und auch selbst Filme gedreht. Ja, Filmschnitt fand ich damals schon spannend. Dadurch ergeben sich einfach so viel mehr Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen. Erst recht durch unterschiedliche Möglichkeiten der Montage.

Magdalena

Ok, jetzt mal langsam. Du kannst doch nicht zwei große Themen auf einmal öffnen! Schnitt und Montage.

Elisabeth

Warum nicht? Ist ja schließlich kein wissenschaftlicher Aufsatz. Ich werd ja wohl noch von dem erzählen dürfen, was ich will und was ICH wichtig finde. Hast du nicht gesagt, dass ich die bin, die das Drehbuch schreibt?

Die Stimme der Vernunft (Die Pragmatikerin aus dem Off)

Ja, aber Elisabeth, das ist trotzdem noch deine theoretische Abschlussarbeit.

Magdalena

Außerdem interessiert mich beides. Für mich wäre es einfacher zu verstehen, wenn du erst, von dem einen und dann von dem anderen erzählst.

Elisabeth

...und dann hat sie gesagt, dass ich das als Zeichen nehmen soll, dass sich meine Schauspieler nicht an die Reihenfolge der einzelnen Szenen erinnern können. Da stimme ja etwas mit der Logik überhaupt nicht. Und es kommt nichts rüber. Christina fällt voll gegen Max und Isi ab. Und überhaupt, ist das eh nicht Neles Stil von Theater. Sie kann damit nichts anfangen.

Szene 25 **Feedback sortieren** **innen/ Tag****Elisabeth**

Oh man, das hat mich an dem Tag wirklich umgehauen. Einige Stunden später hatte ich meinen ersten richtigen Wutanfall und bin zurück in die Schule, um zu schreien und Bälle gegen die Wände zu schmeißen. Das hat echt gut getan.

Magdalena

Was, du hattest einen Wutanfall?

Elisabeth

Ja, ich. Das war eigentlich ganz schön. Ich konnte all den Stress und die Spannung des Projektes abbauen und danach war mein Kopf wieder frei. Ich konnte wieder klar denken und habe das Feedback in die richtigen Schubladen geordnet. A) natürlich konnten meine Schauspieler die Reihenfolge noch nicht wissen, da wir ja gerade erst Minuten vorher überhaupt festgelegt hatten, was alles wann geschieht. B) Außerdem hatte ich bis zu dem Moment auch noch nicht wirklich mit Christina allein gearbeitet und über ihre inneren Bilder und Motivationen gesprochen. Mir war es erst einmal wichtig, die Rahmenhandlung zu entdecken und festzulegen. Mit Christina hatte ich eh vorgehabt, dann weiter und intensiver zu arbeiten. C) Dafür, dass, das nicht ihr Geschmack ist, kann ich ja nun wirklich nichts.

Zudem ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass ich dieser Freundin nichts über meinen bisherigen Probenverlauf und meine Regiemethoden erzählt hatte. Nele ist eher der strukturierte

Typ, der von Anfang an ein Manuskript und ziemlich genaue Vorstellungen hat. Sie fängt erst mit der Struktur an und geht dann ins Detail und ich habe das mehr oder weniger genau anders herum gemacht. Deswegen war dann das Feedback eher ein Missverständnis. Naja und sie hat es sehr nach Weltuntergang klingen lassen, obwohl noch ein Monat an Probenzeit übrig war. Puh, das musste jetzt erst einmal raus. Weißt du, so ist das manchmal auch mit dem Flow, da muss man seiner Intuition vertrauen. Und wenn die sagt, dass ich jetzt erst einmal über Feedback reden soll, dann ist es weise, dem zu folgen. Jetzt habe ich nämlich denn Kopf wieder frei, um über Schnitt und Montage sprechen zu können. Dein Kommentar mit, 'aber das kannst du doch nicht machen' hat mich einfach wieder in diese Situation zurückgeworfen. Ich mag das nicht, wenn mir jemand vorschreibt, was ich machen kann und was nicht. Vor allem, wenn es um MEINE künstlerische Arbeit geht.

Magdalena

Sorry, ich wollte dich nicht angreifen.

Elisabeth

Ist schon gut. Über das Annehmen von Feedback wollte ich eh noch reden, so konnte ich das jetzt gleich tun.

Noch ein kurzer Schlusssatz zu der, für mich schwierigen Feedback-Situation. Akzeptieren und annehmen, das ist ganz wichtig, um im Flow zu bleiben. Es war zum Beispiel sehr gut, dass ich akzeptiert habe, dass ich nach diesem Feedback wütend und durcheinander war und nicht versucht habe, das zu unterdrücken und einfach weiter zu arbeiten. Das musste erst einmal raus. Es ging auch um die Art, wie ich damit umgehe. Mit Menschen reden, denen ich vertraue und die mein Selbstbewusstsein wieder stärken können, so wie die Freundin, der ich mich anvertraut habe. Außerdem habe ich dann noch meine Dozentin angerufen, die auch schon eine Probe gesehen hatte und der das Konzept gut gefallen hatte, um auch noch eine professionelle Mei-

Elisabeth

Alles klar. Die Energie ist nicht so hoch, wie das letzte Mal. Der Körper ist müde und ihr merkt die Anstrengungen von gestern. Aber das ist nicht schlimm. Das ist ganz normal. Ihr braucht gar nicht so viel explosive Energie. Nachdem der Überschuss an Energie gestern verschossen wurde, könnt ihr euch heute mehr der Konzentration und einander widmen. Achtet auf den Kontakt zueinander und nehmt euch und den Raum wahr. Fokussiert auf das Miteinander und die unterschiedlichen Beziehungen zueinander. Das Stück trägt. Konzentriert euch und lasst euch vom Flow tragen.

Max

Flow ist das Thema des Tages. Das gefällt mir.

Szene 27 Schnitt und Montage innen/ Tag**Elisabeth**

Und genau das haben sie dann auch gemacht. Sie haben sich vom Flow tragen lassen. Diese Aufführung war zwar weniger energetisch, aber dafür viel präziser. Sie haben aufeinander und auf die einzelnen Situationen gehört und wundervoll zusammen gespielt. Dadurch haben die Szenen an Tiefe gewonnen. Der „Romance“ Tanz gewann an Zärtlichkeit und Christinas Solos waren klarer definiert und ihre Gefühlswechsel leichter mitzuverfolgen. Ich glaube, es war gut, dass meine Schauspieler sich in der ersten Vorstellung so ausgepowert hatten. Das hat der zweiten Aufführung mehr Ruhe und Konzentration gegeben.

Magdalena

Ja, das kann ich mir vorstellen.

Elisabeth

Nun zurück zu Schnitt und Montage. Eigentlich habe ich nämlich gar nicht zwei verschiedene Themen damit angesprochen. Schnitt und Montage sind eng miteinander verknüpft und haben beide mit der Postproduktion eines Films zu tun.

Magdalena

Also dann, wenn aus dem gefilmten Material der letztendliche Film zusammen gesetzt wird.

Elisabeth

Ganz genau.

„Im Schneiderraum schreibt man die letzte Fassung des Films [...]“, erklärt Cutterin Mathilde Bonnefoy im 24-Interview und betont, dass ihre Arbeit mit der eines Drehbuchautors eng verwandt sei. In der Schnittphase wird die Geschichte des Autors mit dem vorhandenen Filmmaterial dramaturgisch verändert erzählt.

Filmschnitt umfasst auch keineswegs nur das Herausschneiden unbrauchbarer Filmaufnahmen. Seine wichtigste Aufgabe ist das ästhetische und künstlerische Zusammenfügen der einzelnen Einstellungen zu einem harmonischen Gesamtwerk. Da sich der im Deutschen gebräuchliche Begriff Schnitt jedoch vorwiegend auf die technische Fehlerkorrektur, das Wegschneiden, beschränkt, spricht man mittlerweile eher von Montage bzw. ‚Editing‘¹³.

Magdalena

Das klingt ja wie aus dem Lehrbuch.

Elisabeth

Ist es auch. Genauer gesagt wurde der Text von der Deutschen Filmakademie e.V. mit fachlicher Unterstützung des Mitglieds Peter R. Adam sowie in Kooperation mit der Bundeszentrale für Politische Bildung und Vision Kino GmbH geschrieben. Das habe ich im Internet gefunden.

Magdalena

Ja, das Internet ist schon praktisch.

Elisabeth

Auf jeden Fall. Vor allem für Editing! Es gibt wunderbare Videos dafür, wo man deutlich sieht, was die einzelnen Schnitttechniken bewirken.

¹³ http://www.vierundzwanzig.de/uploads/tx_vierundzwanzigvideo/Unterrichtsmaterial_Schnitt.pdf, 21.02.2017

Magdalena

Cool, magst du mir da mal was zeigen?

Elisabeth

Gerne, aber nicht jetzt.

Magdalena

Warum nicht?

Elisabeth

Weil das hier eine schriftliche Arbeit und kein Videotagebuch ist.

Magdalena

Aber einen Link kannst du ja zumindest angeben.

Elisabeth

Stimmt. Bitteschön:

Der Link <https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI> wird eingebildet.

Elisabeth

In diesem Video werden viele verschiedene Schnittarten beschrieben, die auch eine Auswirkung auf Erzählweise der Handlung haben. Davon inspiriert habe ich mich bei meiner Produktion dafür entschieden, keinen linearen Geschichtsaufbau zu verwenden, sondern eher Blitze von Gefühlszuständen zu zeigen, die alle mehr oder weniger gleichzeitig in Lilia herumwirbeln. Letztendlich habe ich mich sehr an Parallellmontage orientiert. Im Film heißt das, dass mindestens zwei Handlungen parallel ablaufen, aber in einem gleichzeitigen Höhepunkt enden. Ein Beispiele wäre eine epische Schlachtszene.

Szene 28

Die Schlacht

außen/ Tag

Zwei Heere stehen sich gegenüber. -Schnitt- Man sieht das blaue Heer -Schnitt- Man sieht das gegnerische rote Heer. -Schnitt- Sie stürmen auf einander zu. -Schnitt- Man sieht das Gesicht des blauen Königs. -Schnitt- Man sieht das Gesicht des roten Königs. -Schnitt- Man sieht das Gesicht des Sohnes des blauen Königs. -Schnitt- Der Geschichtenerzähler, der Sohn des blauen Königs,

der inzwischen alt geworden ist, steht vor dem angestrengt zuhörendem Publikum. -Schnitt- Blut spritzt. - Schnitt-

Szene 29 **Parallelmontage** **innen/ Tag**

Magdalena

Wie willst du das denn auf der Bühne machen? Das war ja unglaublich komplex. Ortswechsel, Zeitsprünge, unterschiedliche Einstellungsgrößen.

Elisabeth

Man sieht, dass du dich für Film interessierst. Genau das war die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Wie kann ich das auf der Bühne anwenden? Zunächst habe ich meine Handlung in drei Stränge eingeteilt. Die Realität, in der Lilia bei einem Lindy Hop Event ist und überlegt, ob sie tanzen soll, und zwei weitere, die in Lilias Kopf statt finden sollten. Da gab es zum einen, wie es sich für Lilia anfühlt, Stimmen in ihrem Kopf zu haben und was die mit ihr anstellen, und zum anderen gab es, um mit dem Ausdruck des Filmschnittes zu sprechen, einen Zoom auf einzelne, bestimmte Stimmen.

Magdalena

Hä?

Elisabeth

Ich meine damit die Szenen zu „Fear“, „Romance“, „Doubt“ und „Joy“. Ich habe einzelnen Stimmen quasi eine eigene Stimme gegeben, sie ausdrücken lassen, was sie Lilia einflüstern. In den anderen Szenen in ihrem Kopf waren die Stimmen eher eine undefinierte Masse, hier sind sie Individuen und können für sich selbst sprechen. Ich habe sie also herangezoomt.

Magdalena

Mhm, ich verstehe, wie du dir das gedacht hast. Aber ich weiß nicht, ob ich das so ohne weiteres verstanden hätte.

Elisabeth

Da wärst du dann auch nicht die Einzige gewesen. Relativ wenige Zuschauer haben verstanden, warum Lilia plötzlich mit einer

Stimme getanzt hat, obwohl diese sie eigentlich ständig terrorisiert hat. Damals ist mir leider keine Lösung dafür eingefallen.

Magdalena

Und wie sieht das jetzt aus?

Elisabeth

Oh, ich hätt da schon eine Idee.

Magdalena

Und die wäre?

Elisabeth

Ich würde die einzelnen Stimmen wirklich vorstellen. Vor der „Fear“ Szene würde Isi allein auf der Bühne stehen und ein Schild halten, auf dem Fear steht. Das Gleiche bei „Doubt“, „Romance“ und „Joy“.

Magdalena

Wie auf den Verbrecherfotos?

Elisabeth

Genau.

Magdalena

Cool.

Elisabeth

Tja, manche Ideen kommen einem leider erst im Nachhinein. Zurück zu der Edetingtechnik, die ich in meiner Produktion angewendet habe. Die drei, vorhin genannten, Stränge habe ich dann jedenfalls „zusammengeschnitten“.

Magdalena

Aber wie denn? Du hattest ja schließlich keinen leblosen Film vor dir sondern Schauspieler, die jetzt nicht einfach an einem Ort und schwups an einem anderen erscheinen können. Oder plötzlich altern.

Elisabeth

Du hast die Herausforderung mit der Anwendung des Schneidens für die Bühne gut erkannt. Das waren aber nicht die einzigen Beschränkungen, es gab auch, nennen wir sie emotionale.

Schließlich mussten meine Schauspieler, teilweise übergangslos von einer Emotion in eine andere wechseln, weil ich Szenen, die in einer linearen Handlung nichts miteinander zu tun hätten, aneinander gereiht habe. Zum Beispiel von der Hetzjagd der identitätslosen Stimmenmasse sofort zur „Romance“, die Liebe und Vertrauen zeigen sollte.

Oder, zumindest hätte ich das gerne so gemacht. Aber ich hatte unterschätzt, wie wichtig der Übergang von einer Emotion zur anderen für sowohl Schauspieler, als auch das Publikum ist. Deswegen habe ich dann einige Solos für Christina zwischen die Szenen mit den Stimmen gesetzt. Damit sie von einer „Stimmensituation“ in die andere kommt und auch Max und Isi Zeit hatten, sich für die nächste Szene vorzubereiten.

Magdalena

Aber hattest du nicht gesagt, dass du diese Szenen eingefügt hast, weil deine Tutorin meinte, man müsse mehr Reaktionen und Gefühle von Christina sehen?

Elisabeth

Ja. Das war der inhaltlich, dramaturgische Grund, das andere eher eher schauspieltechnische Gründe.

Magdalena

Na, die haben sich ja gut ergänzt.

Elisabeth

Ganz genau. Für den Schnittgedanken waren diese Soloszenen eher Übergänge, die den Schauspielern Zeit für Situationswechsel gaben und auch die Ortswechsel vereinfacht haben, da zum Beispiel Isi einfach während eines Solos von Christina die Treppen heruntersteigen und sich zur nächsten Anfangsposition begeben konnte, ohne dass das Publikum diesen Gang mitbekommen hat. Für den Inhalt hingegen waren diese Szenen wichtig, um dem Publikum zeigen zu können, was sich in Christina tut und wie sie sich durch die Geschehnisse verändert.

Magdalena

Win win. Flow...

Elisabeth

Ja, sich nicht vor Schwierigkeiten oder scheinbar unlösbaren Problemen abschrecken lassen, sondern sie nutzen und akzeptieren, sie mit einbauen. Es gibt immer eine Lösung, man muss nur offen, aufmerksam und kreativ sein.

Magdalena

Außerhalb der Box denken.

Elisabeth

Regeln und Erwartungen brechen und vor allem auf seine Intuition hören. Um die Charakteristik des Filmschnitts noch mehr hervorzuheben, habe ich mich an „in Bewegung Schneiden“ orientiert.

Magdalena

Ja, sehr typisch Film. Wenn man in der Bewegung, zum Beispiel bei einer Ohrfeige, dann, wenn die Hand noch nicht angekommen ist, sondern mittendrin, schneidet, fällt der Schnitt kaum auf.

Szene 30 Die Ohrfeige außen/ Nacht

Magdalena ohrfeigt Orlando Bloom. Anhand dieser Szene werden verschiedene Möglichkeiten des Schnitts gezeigt.

Beide im Bild und erst nach dem Schlag wird die Nahaufnahme von Orlandos Gesicht mit Magdalenas Hand an der Wange gezeigt.

Dann beide im Bild und im Schlag wird auf die Nahaufnahme geschnitten.

Szene 31 Blacks innen/ Tag

Magdalena

Cool, ich wollte Orlando schon immer mal eine Ohrfeige geben. Danke, dass du diese Szene in dein Drehbuch geschrieben hast. Ich werd sie mir immer wieder anschauen.

Elisabeth

Gerne.

Magdalena

Aber zurück zum „in der Bewegung Schneiden“, das ist ja wohl auf der Bühne nun wirklich nicht möglich.

Elisabeth

Tja, zumindest nicht auf diese Weise. Aber ich habe mich an Blacks bedient, das heißt,...

Magdalena

Und ich weiß immer noch, was das heißt. Das ganze Bild ist schwarz. Das wird vor allem in Serien benutzt, um die einzelnen Szenen deutlicher voneinander abzutrennen und Zeit vergehen zu lassen. Ahhh, jetzt versteh ich.

Elisabeth

Genau das war mein Gedanke. Der Schnitt war dann das Black und das „in der Bewegung“ kam dadurch, dass ich das Licht in der Bewegung ausgehen habe lassen. Es gab also kein genaues Ende der einzelnen Szenen. Das Licht hat die Szene beendet und nicht die Schauspieler. Das gleiche habe ich übrigens auch mit den Anfängen der Szenen gemacht, auch dort ging das Licht an, als die Schauspieler schon mitten in der Handlung waren. Zumindest bei den meisten Szenen. Jetzt galt es nur noch, die Blacks so kurz wie möglich zu machen, damit die Illusion des Schnitts nicht unterbrochen wird und sie als Pause wahrgenommen wird. Die Spannung durfte in den Blacks nicht sinken. Das war gar nicht so einfach, weil meine Schauspieler, vor allem Christina, daran gewohnt waren, sich nach einem Black zu entspannen, privat zu werden und erst wenn das Licht wieder angeht, in die Rolle zurückzukommen. Aber das hat dann die ganze Spannung weggenommen. Es hat ein Weilchen gedauert, bis meine Schauspieler das Black nicht mehr als Pause sondern mehr als Transaktion verstanden haben. Letztendlich habe ich akzeptiert, dass die Blacks nicht so werden, wie ich sie idealerweise gewollt hätte.

Magdalena

Wie hättest du sie denn haben wollen?

Elisabeth

Richtig kurz, komplett schwarz und lautlos. Aber das war leider nicht möglich. Die Techniker und Schauspieler brauchten nun mal ihre Zeit zum wechseln, es war zu viel Licht im Raum, so dass man trotzdem noch etwas sehen konnte, und fliegen konnten meine Schauspieler auch nicht, weswegen man ihre Schritte gehört hat. Ich war so auf meine Idealvorstellung versessen, dass ich ganz vergessen hatte, das anzunehmen und anzuwenden, was eben gerade da war. Erst durch die Kritik meiner Jurorin nach meiner Premiere beim Festival ist mir das klar geworden. Ich muss diese Blacks auch als Teil meiner Vorstellung sehen und sie koordinieren, und nicht nur als missglückte Übergänge sehen.

In der Kürze der Zeit, ich hatte nur eine Nacht zur nächsten Aufführung, habe ich mir dann überlegt, die Blacks als Vorspulen zu betrachten. Ich habe nach einem Sound gesucht, der dazu passt und den dann meinen Schauspielern bei der Aufwärmung vor der zweiten Aufführung vorgespielt. So konnten sie ein auditives Bild davon bekommen. Um sie dann aber nicht weiter mit neuen Bewegungsmustern, die nicht eingeübt werden könnten, zu verwirren, sollten sie sich einfach darauf konzentrieren, bei den Übergängen in Black nicht darauf zu achten, leise zu sein, sondern im Gegenteil, so laut wie möglich zu gehen. Quasi einen „schlechten“ Übergang so zuzuspitzen, dass es ein Stilmittel wird. Das hat auch echt gut geklappt und vor allem der Energieerhaltung während der Blacks gut getan.

Magdalena

Das klingt eigentlich nach einer sehr interessanten Art, Editingtechnik anzuwenden.

Elisabeth

Ja, danach hab ich richtig Lust bekommen, mich da noch mehr hineinzuvorforschen und auch mit der Rhythmik des Schnitts und und weiteren Montage-Techniken zu arbeiten. Aber leider war die Zeit zu kurz.

Der große Unterschied zu meinen früheren Erfahrungen beim Filme schneiden und nun beim „Theaterschneiden“ war, dass ich für den Film das gesamte Material schon hatte und mich dann komplett auf den Schnitt konzentrieren konnte und hier habe ich das Material gleichzeitig entwickelt, weswegen ich meine Konzentration dann nicht mehr nur auf den Schnitt legen konnte. Ein weiterer Unterschied ist natürlich, dass ich das Filmmaterial beliebig oft vor und zurückspulen und jeden Schnitt beliebig oft wieder ändern kann. Das ist bei Schauspielern ja leider nicht möglich. Schließlich brauchen die ja irgendwann einen klaren Verlauf, um sich merken zu können, was wann passiert. Die Verbindung von Film und Theater hat mich später noch in vielen anderen Produktionen begleitet.

Magdalena

Bist du denn zufrieden mit deiner Arbeit?

Elisabeth

Alles in allem, ja. Sehr. Im Kunstbereich ist man ja eigentlich nie wirklich fertig, man findet immer etwas, was man noch hätte verbessern oder verändern können. Aber im Nachhinein betrachtet habe ich beide meiner Ziele erreicht. Die Aufführung hat Menschen angesprochen und ich habe mehr über die Arbeit mit Flow herausgefunden. Eine Zuschauerin meinte sogar, sie sei extra zweimal gekommen, weil es ihr so gut gefallen hätte. Diese Abschlussarbeit war der Grundstein für meine weiteren Projekte. Dank dieser Erfahrung, konnte ich wesentlich gelassener an neue Produktionen herangehen.

Auch meine Erkenntnisse über Flow haben diese Gelassenheit gefördert und zwar nicht nur für meine künstlerische Arbeit, sondern und auch allgemein für mein Leben.

Magdalena

Ja, du wirkst schon sehr oft sehr gelassen und mit dir und der Welt zufrieden.

Elisabeth

Das freut mich, dass man das merkt. Es ist einfach so schön, sich vom Flow tragen zu lassen.

Magdalena

Hast du denn da ein paar praktische Tipps? Auch für mich?

Elisabeth

Mhm, lass mich mal überlegen. Also, ich würde damit anfangen, dich selbst besser kennenzulernen und deine Intuition zu schärfen. Ansonsten ist es eine gute Übung, wirklich im Moment zu leben. Wenn du etwas tust, nur über diese Tätigkeit nachzudenken und nicht über die Probleme der Vergangenheit oder Sorgen der Zukunft. Dadurch wirst du aufmerksamer für die kleinen Freuden des Alltags. Es gibt eigentlich in jeder Situation etwas Positives, worüber du dich freuen kannst. Akzeptiere die gegebenen Umstände und häng dich nicht an ihnen auf. Wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast, dann versuch nicht krampfhaft, es doch durchzusetzen, sondern such nach einer Alternative. Oft ist die sogar besser als deine Idee. Man kann aus allem etwas machen, verliere den Glauben nicht. Ansonsten ist es gut, eine Tätigkeit zu wählen, bei der du sofort Feedback bekommst. Je mehr deine Fähigkeiten steigen, desto größere Herausforderungen sind angebracht, damit es nicht langweilig wird. Oh und ganz wichtig, sei großzügig und gnädig zu dir selbst. Fehler sind keine Katastrophe, sondern notwendig und nutzbringend.

Mihály erscheint mit einem Papier in der Hand vor den beiden und räuspert sich

Mihály Csikszentmihályi

Ich hätte da auch noch etwas beizutragen.

Mihály liest von seiner Liste ab:

- „Setting goals that have clear and immediate feedback
- Becoming immersed in the particular activity
- Paying attention to what is happening in the moment
- Learning to enjoy immediate experience

- Proportioning one's skills to the challenge at hand¹⁴

Er gibt Magdalena das Papier und verschwindet.

Magdalena

Danke.

Elisabeth

Meine Liebe, du kannst alles tun, was du willst. Du musst es nur wagen und zu dem stehen, was du tun willst. Brich Konventionen, überrasche und lass dir bloß nicht einreden, dass du es nicht könntest oder dass es anders sein müsste. Was wissen denn die anderen schon. Klar ist es gut, Rat einzuholen, aber es bist immer noch du, die die Entscheidungen trifft. Nimm dein Leben in die Hand und spring auf auf den Flow! Er wird dich tragen und treiben und...

Magdalena

Danke Oma. Aber sag mal, wer ist eigentlich der „du“ im Gedicht?

14 Pursuit of Happiness <http://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/> , 11.02.2017

Quellennachweis

Allain Paul and Harvie Jen, The Routledge Companion to Theatre and Performance, Routledge, Abingon and New York, 2006

Csikszentmihályi Mihály,

http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow#t-682223, 24.02.1027

Csikszentmihályi Mihály, Flow. Den optimala upplevelsens psykologi, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, 1992

Deutsche Filmakademie e.V. mit fachlicher Unterstützung des Mitglieds Peter R. Adam sowie in Kooperation mit der Bundeszentrale für Politische Bildung und Vision Kino gGmbH,

http://www.vierundzwanzig.de/uploads/tx_vierundzwanzigvideo/Unterrichtsmaterial_Schnitt.pdf, 21.02.2017

Klein Georg, Om kreativitet och flow, Brombergs Bokförlag AB, 1990

Makarevitch Elisa, Inre Bilder, Examensarbete Teaterhögskolan, 2016

Oida Yoschi und Marschall Lorna: The Invisible Actor. Methuen, London 1997

Persuit of Happiness <http://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/> , 11.02.2017

Scoma Joey, RocketJump Filmschool, <https://www.youtube.com/watch?v=OAH0MoAv2CI>, 24.02.2017

Abbildungsnachweis

Abbildung 1-6 : vgl Power Point Presentation in Mihály Csikszentmihályis Vortrag http://www.ted.com/talks/mihaly_csikszentmihalyi_on_flow#t-682223, 24.02.1027

Abbildung 7: Kalle Halmén

Anhang: ursprüngliches Manuskript

Copyright: Susanna Kelm

Bei Interesse unter susanna-kelm@web.de zu kontaktieren.

„InSight“

Synopsis:

Lilia is telling her story of longing for dancing, longing for living, for having a relationship but being too afraid daring to venture into the unknown. She tells about all the different voices in her head; confusing her, blindfolding her, leading and trapping her until she doesn't know any more whom and what to trust.

The most important thing for having a deep relationship with someone is to open up and show yourself for who you are. For that it is also important to know yourself.

Montage of 5 stories/ views

1. Lindy Hop
2. Voices abstract (how it feels to have voices inside)
3. Voice in close up
4. Outside world
5. Lilia's reactions

Scene 1 Lindy Hop

(Projection on the curtain: Lindy Hop music is playing, a crowd is dancing.)

Lilia enters with the audience. She slowly goes to the projection, watching and admiring them.

Black

Scene 2

“The Voices” are creeping out of the stairs and continue down the stairs.

Black

Scene 3

back to Lindy Hop

Lilia feels too ugly and unworthy of joining the dancers. She doesn't know how to dance.

Black

Scene 4 Fear

“Fear“ is inviting Lilia to leave the reality and drags Lilia into Lilia's own mind. “Fear“ shows Lilia what would happen, if Lilia would try to dance.

“You want to dance? Look at you, you don't even wear a skirt!“ Sentences like that are heard in the background.

Lilia shrieks away from them and “Fear“ makes them stop. “Fear“ lures Lilia into trusting her.

Black

Scene 5

Lilia discovers how her own mind is build up. “The Voice“ are ogling her out.

Black

Scene 6

The song is heard in the dark. Slowly one light grows stronger. Lilia falls in love with the light but is pulled back by “The Voices“.

Black

Scene 7

Back in her head Lilia realizes that “The Voices“ in her head are real. “The Voices“ are chasing her.

Black

Scene 8

Lilia tries to sort her thoughts. She remembers the light.

Black

Scene 9

Waltz music is playing. Behind the curtains just seen as shadows, Lilia and “Romance” are meeting. Coming closer, embracing each other, dancing

Black

Scene 10

Lilia is dreaming of “Romance” when “The Voices” strike their next attack.

Black

Scene 11

Lilia can't trust anyone any more. She pushes away the thought of “Romance” and builds up the walls within herself again.

Black

Scene 12

“Doubt” prepares the scene. Lilia is pushed to the curtains, so that she stands in front of them and the projection shows on her as well. Projection: Lilia talks to herself: “You are worthless. You suck. Etc.” The projection is swallowing her.

Black

Scene 13

Lilia is desperate. She hates herself. When the “Orange Light” appears, at first she doesn't want to have anything to do with it. But when the light insists, Lilia tries to reach the ray with her hands but is forced back into darkness by “The Voices”.

Black

Scene 14

Lilia thinks she did something wrong. But the light tells her everything is fine.

Black

Scene 15

Charleston music. "Joy" draws Lilia into dancing.

Black

Scene 16

Lilia is happy. She wants to get out of her head into the world again. But there is a wall.

Black

Scene 17

Stroboscope light. "The Voices" are holding Lilia back, so she can't get out

Black

Scene 18

The orange light turns on again. Lilia asks for help and steps into the light. She realizes, that she is not as bad as she thought. She is starting to accept herself.

When "The Voices" appear again, her attitude towards them changes. She is the boss now. She offers them to work together because they are a part of her.

"Lilia" decides to step out and make contact with the world again.

To the audience: "This is me."

Light and Lindy Hop music are coming on.

"Do you wanna dance with me?"

END