SOPHIENSÆLE

SOPHIENSÆLE 2011—2021

OPENINGS

SOPHIENSÆLE 2011 — 2021

06 FRANZISKA WERNER / JOY KRISTIN KALU / ALEXANDER KIRCHNER
OPENINGS

1
IMPOSITIONS
ZUMUTUNGEN

20 KIRSTEN MAAR
IMPOSITIONS AND ASKING TOO MUCH: COURAGE AND DEMANDS!
ZUMUTUNGEN UND ÜBERFORDERUNGEN: MUT UND FORDERUNG!

28 FLORENTINA HOLZINGER
UNTITLED
OHNE TITEL

31 SHEENA McGRANDLES
SOME POSTURES

32 DORIS UHLICH
WAVES
WELLEN

36 SAHAR RAHIMI / MONSTER TRUCK
DIE VERRÜCKTE WELT MACHT WACH

38 FLORIAN FEIGL
HARD CASH
BARE MÜNZE

44 HAUEN UND STECHEN
RISKY AND IN LOVE. AN ANTI-MANIFESTO
RISKANT UND VERLIEBT. EIN ANTIMANIFEST

46 FRANZISKA WERNER
PRECISION AND ANARCHY. ON THE THEATRICAL WORK OF THORSTEN LENSING
PRÄZISION UND ANARCHIE. ÜBER DIE THEATERARBEIT VON THORSTEN LENSING

68 MARGRÉT SARA GUÐJÓNSDÓTTIR
CONFRONTING HYPER REALITY.
KONFRONTATION MIT DER HYPERREALITÄT.

70 SIEGMAR ZACHARIAS
THE IMPOSITION AND AUDACITY OF THE UNCONTROLLABLE. SITTING WITH A CLOUD, SLIME, DROOL, AND GRIEF
DIE ZUMUTUNG UND DREISTIGKEIT DES UNKONTROLLIERBAREN. SITZEN MIT EINER WOLKE, SCHLEIM, SPEICHEL UND TRAUER

86 LIZ ROSENFELD
ECLIPSED HOLES
VERFINSTERTE LÖCHER

90 CLÉMENT LAYES
CLÉMENT'S LETTER TO SOPHIENSÆLE
BRIEF VON CLÉMENT AN DIE SOPHIENSÆLE

96 MATEUSZ SZYMANÓWKA
DANCING FOR PLEASURE
TANZEN ZUM VERGNÜGEN

100 NOA WINTER
DISABILITY IS AN IMPOSITION. OR: PRACTICES OF ANTI-ABLEIST CURATING
BEHINDERUNG IST EINE ZUMUTUNG. ODER: PRAKTIKEN ANTI-ABLEISTISCHEN KURATIERENS

2
PRESUMPTIONS
ANMASSUNGEN

120 JULE GORKE / HANNSJANA
LAUGHING IN THE BASEMENT? ON PRESUMPTUOUS COMEDY AND FEMINIST KILLJOYS
ZUM LACHEN IN DEN KELLER? VON ANMASSENDER KOMIK UND FEMINISTISCHEN SPASSVERDERBER*INNEN

142 CORA FROST
IF YOU CAN MAKE YOUR ENEMY LAUGH …
A CONVERSATION BETWEEN CORA AND PETER FROST
BRING DEINE FEINDE ZUM LACHEN … GESPRÄCH ZWISCHEN CORA UND PETER FROST

148 URSULA MARTINEZ
CASTRATE THE THUMBS OF PATRIARCHY
DIE DAUMEN DES PATRIARCHATS KASTRIEREN

152 JULE FLIERL
NOUVELLE GROTESQUE

164 ANNETTE KECK
NOTES ON THE GROTESQUE
ANMERKUNGEN ZUM GROTESKEN

166 VANESSA STERN
WHAT DOES THE FEMALE COMEDY CRISIS CENTRE RESEARCH ANYWAY?
WORAN FORSCHT EIGENTLICH DAS KRISENZENTRUM FÜR WEIBLICHE KOMIK?

178 JESS THOM
NOT YOUR PUNCH LINE
NICHT DEINE POINTE

182 MELANIE JAME WOLF
IF BEING AN ARTIST IS A LIFETIME OF LEARNING IN PUBLIC, HERE ARE SOME THINGS I'VE LEARNT ABOUT COMEDY. NO JOKE.
WENN KUNST MACHEN BEDEUTET, EIN LEBEN LANG VOR PUBLIKUM ZU LERNEN, DANN SIND HIER EIN PAAR SACHEN, DIE ICH ÜBER COMEDY GELERNT HABE. KEIN WITZ.

186 ANGELA ALVES
COMEDY AS REBELLION
KOMIK ALS REBELLION

190 LEA MORO
A CONTROLLED SMILE … IS A SUPPRESSED LAUGH
DAS BEHERRSCHTE LÄCHELN … IST EIN ABGESCHNITTENES LACHEN

192 ANNA OPEL
THE SHAME OFFENSIVE
DIE SCHAM-OFFENSIVE

202 PROJEKT SCHOORIIL
PROJEKT SCHOORIIL. SERIAL IMPERTINENCE
PROJEKT SCHOORIIL. EINE SERIELLE IMPERTINENZ

204 ADRIENNE TRUSCOTT
CUNTY COMEDY OR CUNTS AND COMEDY
CUNTY COMEDY ODER CUNTS UND COMEDY

208 HERMANN HEISIG
FUNNY CIRCUMSTANCES
KOMISCHE VERHÄLTNISSE

3
CLAIMS
BEHAUPTUNGEN

212 AZADEH SHARIFI / JOY KRISTIN KALU
OPTIMISM IS HARD WORK. RESISTANT KNOWLEDGE AND CURATORIAL RESPONSIBILITY.
OPTIMISMUS IST HARTE ARBEIT. VON WIDERSTÄNDIGEM WISSEN UND KURATORISCHER VERANTWORTUNG.

230 OLIVIA HYUNSIN KIM / DDANDDARAKIM
THERE IS NO ONE MISS YELLOW!
DIE EINE MISS YELLOW GIBT ES NICHT!

232 JOHANNES MÜLLER / PHILINE RINNERT
THE OLD / NEW SPACES
DIE ALTEN / NEUEN RÄUME

246 OLYMPIA BUKKAKIS
DRAG OUT OF CONTEXT
DRAG AUSSER KONTEXT

250 JULIAN WARNER
DECOLONIAL CRITICISM, DIVERSIFICATION AND DECONSTRUCTION. A PRODUCTIVE TRIANGLE
DEKOLONIALE KRITIK, DIVERSIFIZIERUNG UND DEKONSTRUKTION. EIN PRODUKTIVES DREIECK

257 LAURIE YOUNG
MOVEMENT SCORE FOR BIPOC FOLX

258 MARKUS&MARKUS THEATERKOLLEKTIV
A MILLION CLAIMS
EINE MILLION BEHAUPTUNGEN

262 HENDRIK QUAST
DRAMATURGIES FROM BELOW
DRAMATURGIEN VON UNTEN

266 CHRISTOPH WINKLER
FOR AN END TO EXTREMES
FÜR EIN ENDE DER EXTREME

274 EVA MEYER-KELLER
IT'S LIVE AND ALIVE AND STILL ARTIFICIAL. ABOUT (TELLING) CONTAMINATING STORIES
IT'S LIVE AND ALIVE. UND TROTZDEM KÜNSTLICH. ÜBER (DAS ERZÄHLEN) KONTAMINIERENDE(R) GESCHICHTEN

278 MILO RAU / IIPM
UNTITLED
OHNE TITEL

280 JOCHEN ROLLER
THE CHURCH OF PERFORMANCE ART

282 HENRIKE IGLESIAS
HENRIKE, WHO ARE YOU, REALLY? PORTRAIT IN THREE CLAIMS
HENRIKE, WHO ARE YOU, REALLY? PORTRÄT IN DREI BEHAUPTUNGEN

4
INVOLVEMENTS
EINBINDUNGEN

296 SIMONE DEDE AYIVI
"THEATRE? I'VE BEEN THERE BEFORE. DIDN'T LIKE IT …"
„THEATER? WAR ICH SCHON MAL. FAND ICH NICHT SO GUT …"

300 TURBO PASCAL
SPENDING TIME TOGETHER HALF-ASLEEP AND OTHER GATHERINGS. A SOLILOQUY BY TURBO PASCAL ABOUT INVITATIONS TO THE AUDIENCE
ZUSAMMENSEIN IM HALBSCHLAF UND ANDERE VERSAMMLUNGEN. EIN SELBSTGESPRÄCH VON TURBO PASCAL ÜBER EINLADUNGEN AN DAS PUBLIKUM

310 FLINN WORKS
ENGAGED BEWILDERMENT
ZUGEWANDTE VERUNSICHERUNG

314 MARTIN NACHBAR
ROOM TO EXPERIMENT. NOTES ON ONE'S OWN LIMITATIONS
SPIELRÄUME. EIN VERSUCH ÜBER DIE EIGENE BESCHRÄNKTHEIT

318 INTERROBANG
IN THE CENTRE OF THE ACTION, NOT JUST THERE
MITTENDRIN STATT NUR DABEI

322 ZWOISY MEARS-CLARKE
WRITING TO SIGHTED AUDIENCE MEMBERS
AN DEN SEHENDEN THEATERGAST

326 ANNA MÜLTER
CREATING ACCESS / CURATING ACCESS. AN ASSESSMENT OF A SITUATION THAT WILL HOPEFULLY SOON BELONG TO THE PAST
CREATING ACCESS / CURATING ACCESS. EINE BESTANDSAUFNAHME, DIE HOFFENTLICH SCHON BALD ÜBERHOLT SEIN WIRD

334 ALEXANDRA HENNIG
UNDER THE SPOTLIGHTS TOGETHER. OR: THE CHALLENGE OF BEING THE AUDIENCE
IN GETEILTEN RAMPENLICHTERN. ODER: ZUSCHAUEN ALS HERAUSFORDERUNG

346 PETER PLEYER
CRANKY TIMES
CRANKY ZEITEN

350 SEBASTIAN MATTHIAS
EVERY BODY MATTERS

354 LUKAS MATTHAEI / MATTHAEI & KONSORTEN
TO WRAP IT UP! 5 VIGNETTES ON "INVOLVEMENTS"
TO WRAP IT UP! 5 VIGNETTEN ZU „EINBINDUNGEN"

372 STEFANIE WENNER
CAN THE AUDIENCE SPEAK? FIVE THESES FOR A POSTHUMANIST THEATRE
KANN DAS PUBLIKUM SPRECHEN? 5 THESEN FÜR EIN POST-HUMANISTISCHES THEATER

390 NAOKO TANAKA
THE PLASTICITY OF TIME
PLASTIZITÄT DER ZEIT

392 THOMAS GOTTSCHALK
THE GOOD HOSTESS
DIE GUTE GASTGEBERIN

394 TEAM SOPHIENSÆLE
GUEST IN YOUR OWN HOUSE
GAST IM EIGENEN HAUS

OPENINGS

Openings, inaugurations and beginnings determine the dramaturgies of many situations. They are a promise of things to come, they initiate change, and thus they always also harbour risks. In sports and games, openings already define future scenarios. In chess, for example, the opening often sets the tone for the following game and in doing so demarcates its subsequent course. Opening situations thus set precedents and create spaces of possibility. In theatre, every premiere is an opening, every concept is a doorway into new substantial, artistic and aesthetic dimensions.

Sophiensæle consider themselves to be a place that focuses on the experimental Berlin independent scene in all its diversity, but it also gives space to artistic voices from other parts of the country and from around the world. We strive for an approach that critically examines structures of power and consistently questions the accessibility – both in terms of contents and structure – of our programme and our spaces for audiences, artists[1] and staff. As an institution, processes of transformation and opening up are our constant companions.

But in the context of being a performance and dance venue, openings also relate to the bodies on and off stage, to their materialities and permeabilities between inside and outside, their vulnerabilities and resilience, their weak points and relatable qualities. Openings cause the architecture of theatrical structures to shift, the familiar hierarchies of the proscenium to be disbanded, a spatial and playful renegotiation of the relationship between audience and performers. And expanding the thinking and imagining of spaces can also be understood as a process of dissolving familiar patterns of perception and narration, something for which the conceptual approaches of the independent scene are renowned. This book is therefore just as much about the physical and sensory experience of openings, as it is about ideals, about opening up new fields, revealing unexpected perspectives and initiating upheavals.

This volume is a compilation of substantial and artistic positions at Sophiensæle from 2011 to 2021 and at the same time, it celebrates the 25th anniversary of this institution. Texts and documentary photos present protagonists and topics that strongly influenced the last decade of artistic work. The following texts reflect our programmatic approach of creating the broadest possible spectrum of representa-

1
Language is in a state of flux. It not only conveys given meanings, but also produces them. In this book, we have left it up to the respective authors to decide in which way to refer to gender. With regard to race, however, we have decided to italicise “white” and to capitalise “black” throughout the German versions of the texts in order to point out the constructive nature of both fields of meaning and to establish a hierarchy contrary to given social conditions. Since in the English language a comparable procedure in post- and decolonial discourses is less common, we have omitted these interventions in the English versions of the texts and instead have followed the suggestions of the authors.

OPENINGS

Öffnungen, Eröffnungen und Anfänge bestimmen die Dramaturgien zahlreicher Situationen. Sie sind Verheißung und Versprechen für Kommendes, leiten Veränderung ein und bergen damit immer auch Risiken. Bei Sport und Spiel legen die Openings schon zukünftige Szenarien an. So setzt die Eröffnung im Schach nicht selten den Ton des folgenden Spiels und grenzt dabei bereits den weiteren Verlauf ein. Situationen der Öffnung sind also richtungsweisend und schaffen Möglichkeitsräume. Im Theater ist jede Premiere eine Eröffnung, jedes Konzept stellt eine Öffnung in neue inhaltliche, künstlerische und ästhetische Dimensionen dar.

Die Sophiensæle verstehen sich als Haus mit Fokus auf die experimentelle Berliner Freie Szene in all ihrer Vielfalt, aber auch überregionale und internationale künstlerische Handschriften haben hier ihren Platz. Wir bemühen uns um eine machtkritische Herangehensweise, die inhaltlich wie strukturell konsequent von Fragen nach der Zugänglichkeit unseres Programms und unserer Räume für Publikum, Künstler*innen[1] und Mitarbeiter*innen geleitet wird. Öffnungs- und Transformationsprozesse begleiten uns als Institution also fortlaufend.

Aber Öffnungen beziehen sich im Kontext eines Performance- und Tanzhauses auch auf die Körper dies- und jenseits der Bühne, auf deren Materialitäten und Durchlässigkeiten zwischen Innen und Außen, ihre Verletzlichkeiten und Widerstandskräfte, ihre Angriffs- und Projektionsflächen. Öffnungen bestimmen den Wandel architektonischer Bühnenstrukturen, die Auflösung altbekannter Hierarchien des Schauraums, die räumliche und spielerische Neuverhandlung des Verhältnisses von Publikum und Performer*innen. Und auch der Ausbau von Denk- und Vorstellungsräumen lässt sich als Prozess des Aufbrechens altbekannter Wahrnehmungs- und Narrationsmuster verstehen, für den die konzeptuellen Zugriffe der Freien Szene bekannt sind. So geht es in dieser Publikation sowohl um physische und sensuelle Öffnungs-Erfahrungen als auch um ideelle, darum, neue Felder aufzumachen, ungeahnte Perspektiven zu eröffnen und Umbrüche zu initiieren.

Dieser Band bringt inhaltliche und künstlerische Positionen der Sophiensæle von 2011 bis 2021 zusammen und feiert gleichzeitig das 25-jährige Beste-

1
Sprache ist im Fluss. Sie vermittelt nicht nur gegebene Bedeutungen, sondern bringt diese auch hervor. In diesem Buch haben wir es den jeweiligen Autor*innen überlassen, in welcher Form sie sich bei Personenbezeichnungen auf das Geschlecht beziehen möchten. In Bezug auf *race* haben wir uns entschieden, in den deutschen Versionen der Texte „*weiß*“ einheitlich zu kursivieren und „Schwarz“ großzuschreiben, um auf den Konstruktcharakter beider Bedeutungsfelder zu verweisen und eine Hierarchie entgegen bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse zu etablieren. Da ein vergleichbares Vorgehen in post- und dekolonialen Diskursen in englischer Sprache weniger verbreitet ist, haben wir diese Interventionen in den englischen Textversionen unterlassen und uns hier an den Vorschlägen der Autor*innen orientiert.

tive and receptive propositions, by referencing the various levels of perspective, be it audience, the institution and, above all, the productions and artists.

During the last ten years, the Sophiensæle added new aspects to its openings over time and these also reflect the currents of society's broader discourse. Looking back, many debates about identity and inclusion moved us and, fortunately, led us to increasingly look into their intersectional ties. In the early 2010s, in cooperation with the dramaturge Christiane Kretschmer, feminist and queer feminist topics were high on the agenda. The connection between women and comedy in particular crystallised into a line of programming that we still follow today. This was accompanied by themes such as body positivity, alternative approaches to the omnipresent neoliberal paradigm of productivity, and issues of power and hierarchy. Festivals such as Strange Magic (2013), Every Step You Take (2015), My Body Is My Business (2016) Every Body (2017), The Future is F*E*M*A*L*E* (2017) and Freischwimmer*innen (2019) are just a few examples of concentrated engagements with feminist and queer topics and aesthetics. In subsequent years, further social justice issues came into the focus of our programming. Postcolonialism and anti-racism began to increasingly play a role and were negotiated at festivals such as Save Your Soul (2018), After Europe (2019), Das Ost-West-Ding (2019) or Risk & Resilience (2020). In recent years, issues of ableism and accessibility for artists and audiences with disabilities have been added. The projects Access All Areas, The Future is Accessible and Making a Difference, initiated by Anna Mülter from 2018 onwards, were important opening steps for us.

Another constant interest of ours is opening up into the urban landscape. Numerous festivals and projects in urban spaces offered opportunities for new encounters and for communication with people outside our art institution. We asked: how can a home of the independent dance and theatre scene also invite and welcome the neighbourhood, very different communities and urban life as such? Formats such as KiezKantine, MusikKantine or Laiensclub, which share their direct engagement with artists and themes in cosy gatherings over food and drink, bear witness to this desire to open up to an audience beyond those who "go to the theatre anyway". These projects were about creating connections, building bridges to the topics of the institution and at the same time not losing sight of the local environment in the ivory tower of art or in the jet set of the international performance scene.

One of the first Sophiensæle projects just after Franziska Werner became artistic director in 2011, was the Berlin del Mar festival directly at Alexanderplatz. For this festival, the car park behind the Haus der Statistik became an artificial and artistic holiday resort. It encouraged the development of visions for Berlin's urban centre between creative city and tourist hyperspace. Some of the questions raised at the time about art, culture and urban development remain relevant and still play a role today in the current Haus der Statistik's model project more than 10 years later after years of vacancy. In 2014, the festival Männer in Garagen (Men in Garages) transported the Sophiensæle to a garage yard in Pankow, where together with artists and the audience they explored the garage as a social space for urban improvisation beyond gender attributes. The project Kuhle Wampe by Kiriakos Hadjiioannou went even further, relocating Brecht's / Dudow's cinematic material as an associative dance performance to a campsite of the same name in Treptow-Köpenick. Between caravans, tents, lake and beach, we explored questions of social inequality, urban

hen des Hauses. In Texten und dokumentarischen Fotos werden Akteur*innen und Themen präsentiert, die insbesondere für die letzte Dekade der künstlerischen Arbeit prägend waren. Der programmatische Ansatz des Hauses, möglichst vielfältige Angebote der Repräsentation und Rezeption zu schaffen, wird im Folgenden auf den Ebenen des Publikums, der Institution sowie vor allem der Bühnenarbeiten und Künstler*innen reflektiert.

Zu den Öffnungen der Sophiensæle in den letzten zehn Jahren haben sich im Laufe der Zeit immer wieder neue Aspekte addiert und diese spiegeln damit auch die Entwicklungen gesamtgesellschaftlicher Diskurskultur. Rückblickend haben uns viele Debatten um Identität und Teilhabe bewegt und zum Glück zunehmend in deren intersektionale Verknüpfungen geführt. In den frühen 2010er Jahren standen unter der dramaturgischen Mitarbeit von Christiane Kretschmer vor allem feministische und queerfeministische Themen auf dem Programm. Speziell die Verbindung Frauen und Komik kristallisierte sich als eine Programmausrichtung heraus, die wir bis heute verfolgen. Hiermit einher gingen Themen wie Körperpositivität, Gegenentwürfe zum allgegenwärtigen neoliberalen Leistungsdruck, Macht- und Hierarchiefragen. Festivals wie Strange Magic (2013), Every Step You Take (2015), My Body Is My Business (2016) Every Body (2017), The Future is F*E*M*A*L*E* (2017) und Freischwimmer*innen (2019) sind nur einige Beispiele für konzentrierte Beschäftigungen mit feministischen und queeren Themen und Ästhetiken. In den folgenden Jahren rückten weitere Fragen sozialer Gerechtigkeit in den Fokus unserer Programmarbeit. Postkolonialismus und Antirassismus spielten zunehmend eine Rolle und wurden auf Festivals wie Save Your Soul (2018), After Europe (2019), Das Ost-West-Ding (2019) oder Risk & Resilience (2020) verhandelt. In den letzten Jahren kamen verstärkt Fragen von Ableismus und Barrierefreiheit für Künstler*innen und Publikum mit Behinderung hinzu. Hierfür waren die seit 2018 von Anna Mülter initiierten Projekte Access All Areas, The Future is Accessible und Making a Difference wichtige Öffnungs-Schritte für uns.

Unser konstantes Interesse gilt auch den Öffnungen in die Stadtgesellschaft. Zahlreiche Festivals und Projekte im Stadtraum boten die Möglichkeit für neue Begegnungen und die Kommunikation mit Menschen außerhalb unserer Kunstinstitution. Wir fragten: Wie kann ein Haus der freien Tanz- und Theaterszene auch die Nachbarschaft, ganz verschiedene Communitys und die Stadtgesellschaft als solche einladen und willkommen heißen? Formate wie die KiezKantine, die MusikKantine oder der Laiensclub, die ihre unmittelbare Auseinandersetzung mit Künstler*innen und Themen in gemütlichen Runden bei Essen und Trinken eint, zeugen von diesem Anliegen, sich auch einem Publikum jenseits der „Sowieso-ins-Theater-Geher*innen" zu öffnen. In diesen Projekten ging es darum, Verbindungen zu schaffen, Brücken zu bauen zu den Themen des Hauses und gleichzeitig nicht im Elfenbeinturm der Kunst oder im Jetset der internationalen Performance-Szene den Blick ins lokale Umfeld zu verlieren.

Eines der ersten Projekte der Sophiensæle unter der 2011 gerade begonnenen Leitung Franziska Werners war das Festival Berlin del Mar direkt am Alexanderplatz. Mit diesem wurde der Parkplatz hinter dem Haus der Statistik zum künstlichen und künstlerischen Ferienresort. Das Festival fragte nach Visionen für Berlins urbane Mitte zwischen Creative City und touristischem Hyperraum.

exodus and precarious living in today's big cities. The artists and groups that we work with also regularly leave our walls behind and move their works into urban spaces.

The following texts, which have been sorted into the four chapters Impositions, Presumptions, Claims and Involvements, bear witness to these and other attempts at opening up. We offer this system of chapters as an invitation and as an open proposal to focus attention on specific issues. Ultimately, common threads, references, overlapping topics and complementary aspects can often be found beyond the boundaries of each chapter.

Impositions

The chapter Impositions is dedicated to aesthetic and structural impositions that exist in the independent theatre scene. We have brought together artistic positions that bear witness to the aesthetics and topics of excess and of being overwhelmed on various different levels, positions that explore and transcend boundaries. Spatial, temporal and physical boundaries, boundaries between art and reality or the boundaries of "good taste". How does imposition relate to opening? If we understand an imposition as a moment of being overwhelmed and an opening as a point of access, then the terms initially seem to exclude each other. Performances that overwhelm me as a spectator do not seem particularly accessible at first, because they resist expectations and legibility and push us to the limits of our own understanding or even beyond our physical boundaries. Yet their very power lies precisely in this breaking down of barriers.

In the opening text of this chapter, Kirsten Maar describes performances by Florentina Holzinger, Liz Rosenfeld, Jen Roseblit and others. Instead of interpreting the relationship between imposition and access as a contradiction, she regards artistic positions that work with impositions to be particularly accessible due to their direct affectation and the elimination of barriers. In Noa Winter's text, the concept of accessibility itself is called into question. Theatres should not be made accessible, but rather, above all, barrier-free. It is not a matter of generously opening the theatre doors to marginalised groups, but of designing the doors in such a way that everyone can open them. In this sense, demands for accessibility are necessary impositions for a society that excludes people from equal participation in whatever kind of art. Siegmar Zacharias invites us to immerse ourselves into art as a kind of practice space in order to spend time with the impositions of the uncontrollable. Instead of giving in to our desire to bring certain aspects of the environment or the body under control and to reassure ourselves of our power by separating the individual from the world, art can encourage us to witness the uncontrollable, to observe it, and in doing so to experience something akin to a shared responsibility. Franziska Werner's text on the work of Thorsten Lensing addresses another aspect of imposition within theatre: the pressures of artistic production and the expectations of the apparatus. Thorsten Lensing, who has produced at Sophiensæle for more than 20 years, tries to subvert these categories in his work and to resist the pressure by investing time and precision. In the statements, the artists and groups describe the role that provocation, excess, overload, imposition, radical presence and holes play in their work. Mateusz Szymanówka focuses on how theatre and cultural institutions can be places that protect against external impositions and attacks, places that make queer practices and ethics possible.

Manche der damals aufgeworfenen Fragen zu Kunst, Kultur und Stadtentwicklung blieben aktuell und spielen auch heute nach über zehn Jahren im aktuellen Modellprojekt Haus der Statistik und dessen jahrelangem Leerstand immer noch eine Rolle. Das Festival Männer in Garagen führte die Sophiensæle 2014 auf einen Garagenhof in Pankow, wo sie gemeinsam mit Künstler*innen und Publikum die Garage jenseits von Geschlechterzuschreibungen als sozialen Ort urbaner Improvisation erkundeten. Und das Projekt Kuhle Wampe von Kiriakos Hadjiioannou zog noch weiter aus, um Brechts/Dudows filmischen Stoff als assoziative Tanzperformance auf den gleichnamigen Zeltplatz in Treptow-Köpenick zu verlegen. Zwischen Wohnwagen, Zelten, See und Strand gingen wir Fragen der sozialen Ungleichheit, der Stadtflucht und des prekären Lebens in heutigen Großstädten nach. Auch die Künstler*innen und Gruppen verlassen regelmäßig unser Haus und verlegen ihre Arbeiten in den Stadtraum.

Von diesen und ganz anderen Versuchen der Öffnung zeugen die folgenden Texte, die den vier Kapiteln Zumutungen, Anmaßungen, Behauptungen und Einbindungen zugeordnet sind. Dabei verstehen wir das Ordnungssystem als Einladung und offenen Vorschlag zur Fokussierung. Letztlich ergeben sich rote Fäden, Bezugnahmen, thematische Überschneidungen und Ergänzungen vielfach über die Kapitelgrenzen hinweg.

Zumutungen

Im Kapitel Zumutungen geht es um ästhetische, aber auch strukturelle Zumutungen in der Freien Theaterszene. Wir versammeln künstlerische Positionen, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen von Ästhetiken und Inhalten der Überforderung zeugen, die Grenzen ausloten und überschreiten. Räumliche, zeitliche und körperliche Grenzen, Grenzen zwischen Kunst und Wirklichkeit oder Grenzen des „guten Geschmacks". Wie verhält sich die Zumutung zum Opening? Verstehen wir die Zumutung als Überforderung und Opening als Öffnung oder Zugang, dann scheinen sich die Begriffe erst einmal auszuschließen. Performances, die mich als Zuschauer*in überfordern, scheinen zunächst nicht besonders zugänglich zu sein, weil sie sich der Erwartung und Lesbarkeit verweigern und mich an Grenzen eigener Urteile oder auch an körperliche Grenzen bringen. Gerade in dieser Entgrenzung liegt ihre Kraft.

Im Eröffnungstext beschreibt Kirsten Maar u.a. Performances von Florentina Holzinger, Liz Rosenfeld oder Jen Roseblit. Sie deutet den Zusammenhang von Zumutung und Zugang nicht als Gegensatz, sondern sieht gerade künstlerische Positionen, die mit Zumutungen arbeiten, durch Entgrenzung und die direkte Affizierung als besonders zugänglich. Im Text von Noa Winter wird der Begriff der Zugänglichkeit an sich in Frage gestellt. Die Theater müssten nicht zugänglich gemacht werden, sondern vor allem barrierefrei. Es gehe nicht darum, die Türen der Theater für marginalisierte Gruppen gönnerhaft zu öffnen, sondern die Türen so zu konzipieren, dass sie von jeder*m geöffnet werden können. In diesem Sinne sind Forderungen nach Barrierefreiheit notwendige Zumutungen für eine Gesellschaft, die Menschen von gleichwertiger Teilhabe an welcher Art von Kunst auch immer ausschließt. Siegmar Zacharias lädt uns dazu ein, innerhalb der Kunst, wie in einer Art Übungsraum, gemeinsam Zeit mit den Zumutungen des Unkontrollierbaren zu verbringen. Anstelle unseres Wunsches,

Presumptions

The chapter Presumptions is a collection of texts in which artists, academics and journalists comment on the relationship between women and comedy, female representation and humour, their various implications and facets. Many of the artists featured here work explicitly with humour and comedy and in the process subject themselves and their audiences to a great deal. This chapter is about queer feminist comedy and stand-up formats, about presumptuous, unseemly shows which provide their very own forms of accessibility and approachability through humour, bringing together "high" and "low" art.

As part of the performance collective hannsjana, Jule Gorke analyses humorous behaviour and power relations. She introduces us to queer feminist perspectives of research into humour and comedy and their intersectional aspects. She links her analysis to her work with the hannsjana collective and its artistic use of parody and searches for the defiant, critical and emancipatory potential of humour. Cora Frost and Peter Frost exchange views on women and humour, big love interests and laughter. Vanessa Stern talks about research in connection with her Crisis Centre for Female Comedy and the "marginalisation of women in the theatrical genres of the comedic". In her work, she invites women to "process (their) crises through comedy and put it on stage" with her. In all cases, the autobiographical backgrounds of all participants provide fodder for their narratives of crisis. Choreographer and performer Jule Flierl describes her concept of Nouvelle Grotesque and relates it to her work, setting bodies and landscapes in relation to openings, caves and grottos. And writer Anna Opel reflects on her experiences as a spectator with all the funny women and outrageous plays she has seen at Sophiensæle as she describes her experiences in and with these different approaches to humour and comedy.

The shorter texts, written as statements, are likewise based on very different relationships to humour. They are manifestos, impulses, thoughts, soliloquies, inner and outer monologues and describe their own comedic work as "cathartic presumptions".

Claims

The chapter Claims negotiates questions of representation in theatre and society and in particular the politics of performative practice in docu-fictional works of the independent scene. In experimental productions, biographical and documentary material is often played with, not infrequently in connection with trying to shed light on issues that are marginalised by the dominant society. The resulting tension between authenticity and strategies of authentication is currently hotly contested and controversially discussed in the course of debates about identity politics.

Our authors think about the claims that accompany their work: What strategies do they use to implement their topics, and how do they claim the stage for themselves? How do they work with material that is based on reality? And how are the possibilities and limits of theatrical claims determined by the structures of the independent scene, its hierarchies and funding logics?

In the conversation that opens the chapter, Azadeh Sharifi and Joy Kristin Kalu explore the relationship between fact and fiction in current works by marginalised artists. In the process, they negotiate curatorial and institutional responsibilities surrounding the complex issues of postcolonialism, but also their aesthetic poten-

bestimmte Dinge der Umwelt oder des Körpers unter Kontrolle zu bringen und uns durch die Abtrennung des Individuums von der Welt unserer Macht zu versichern, kann die Kunst dazu ermutigen, dem Unkontrollierbaren beizuwohnen, es zu beobachten und dabei so etwas wie eine geteilte Verantwortung zu erfahren. Franziska Werners Text über die Arbeit von Thorsten Lensing greift einen anderen Aspekt der Zumutung innerhalb des Theaters auf: den Produktionsdruck und die Erwartungen des Apparats. Thorsten Lensing, der seit über 20 Jahren an den Sophiensælen produziert, versucht in seiner Arbeit diese Kategorien zu unterlaufen und mit Zeit und Genauigkeit dem Druck zu widerstehen. In den Statements beschreiben die Künstler*innen und Gruppen, welche Rolle Provokation, Überforderung, Zumutung, radikale Präsenz und Löcher in ihren Arbeiten spielen. Mateusz Szymanówka legt den Fokus darauf, wie Theater und kulturelle Institutionen Orte sein können, die vor äußeren Zumutungen und Angriffen schützen und queere Praktiken und Ethiken erst ermöglichen.

Anmaßungen

Das Kapitel Anmaßungen versammelt Texte, in denen sich Künstler*innen, Wissenschaftler*innen und Journalist*innen zum Verhältnis von Frauen und Komik, von weiblicher Repräsentation und Humor, ihren verschiedenen Implikationen und Facetten äußern. Viele der Künstler*innen arbeiten explizit mit Humor und Komik und muten sich und ihrem Publikum dabei einiges zu. In diesem Kapitel geht es um queer-feministische Comedy und Stand-up-Formate, um anmaßende, ungebührliche Shows, die durch ihren Humor ganz eigene Zugänge und Zugriffe entfalten und dabei „U" und „E" zusammenbringen.

Jule Gorke als Teil des Performancekollektivs hannsjana analysiert in ihrem Text Humorverhalten und Machtverhältnisse. Sie stellt uns queer-feministische Perspektiven der Humor- und Komikforschung und deren intersektionale Verbindungen vor. Ihre Analyse verknüpft sie mit ihrer Arbeit im Kollektiv hannsjana und dessen künstlerischem Mittel der Parodie und sucht nach widerständigem, kritischem und emanzipatorischem Potenzial des Humors. Cora Frost und Peter Frost liefern sich einen Schlagabtausch über Frauen und Humor, big love interest und das Lachen. Vanessa Stern erzählt von den Forschungen mit ihrem Krisenzentrum für weibliche Komik und der „Randständigkeit von Frauen in den theatralen Genres des Komischen". Mit ihrer Arbeit lädt sie Frauen ein, „(ihre) Krisen komisch zu bearbeiten und mit [ihr] auf die Bühne zu bringen". Immer geben die autobiografischen Hintergründe aller Beteiligten das Futter für die Krisen-Erzählungen. Die Choreografin und Performerin Jule Flierl beschreibt ihr Konzept der Nouvelle Grotesque und bezieht dieses auf ihre Arbeiten, setzt Körper und Landschaften in Beziehung zu Öffnungen, Höhlen und Grotten. Und die Autorin Anna Opel reflektiert ihre Erfahrung als Zuschauerin mit all den komischen Frauen und unverschämten Stücken, die sie an den Sophiensælen gesehen hat, und beschreibt ihre Erlebnisse in und mit diesen verschiedenen Ansätzen von Humor und Komik.

Auch die als Statements verfassten kürzeren Texte gehen von ganz unterschiedlichen Verhältnissen zu Humor aus. Sie sind Manifeste, Impulse, Gedanken, Selbstgespräche, innere und äußere Monologe und beschreiben das eigene komische Schaffen als „kathartische Anmaßung".

tial, the appreciation of which presupposes a critical knowledge that is still largely lacking in theatre studies and theatre critique within the German-speaking world. Julian Warner likewise takes a critical look at the mostly half-hearted attempts to decolonise institutions of art, culture and education. In his text, he describes the current and substantial confusion between decolonisation and diversification and calls for a reorganisation of existing power structures, not least by looking at whiteness and its strategies of dominance. In his eponymous text, Christoph Winkler argues for an end to extremes. He takes issue with the independent dance scene, but also with the educational institutions of Western dance traditions, which regularly focus on overwhelming the audience and transgressing boundaries. Instead, he would like to see an artistic practice that functions beyond the cult of genius and reflects on its potential to create community. Henrike Iglesias take an unrelenting look at the claims that determine their work as a performance group. They describe a productive exchange between their claims about themselves on stage and the performative force of these claims, which feeds back into their everyday lives: thus they regularly experience for themselves the forces that emerge only in the moment of being claimed.

Involvements

The chapter Involvements is dedicated to forms and strategies of encounter that take place in the independent scene within the framework of artistic productions. It deals with formats that emphasise, strain, complicate and redesign the relationship between audience and performers. Interactive and participatory forms of performance are just as much of interest here as works that specifically challenge audience perception in classical theatre settings. Thus the spaces and performances are sometimes experienced sitting down, sometimes lying down, sometimes in motion through installative settings, sometimes individually or in intimate 1:1 relationships, sometimes in the dark and sometimes in a sensorially relaxed atmosphere. We asked our authors about the invitations they extend to their audiences and what they demand of them in the process. We asked colleagues to reflect on collaborations in the independent scene beyond individual productions and, last but not least, to describe developments in opening up structures and topics.

In her text, Anna Mülter takes stock of the state of dismantling barriers at Sophiensæle and describes a process that is becoming more differentiated with each step while ultimately still in its infancy, despite all its successful achievements offering services such as early boarding, relaxed performances and audio descriptions. She presents the works and aesthetics of artists with disabilities that significantly contribute fundamental perceptual experiences to the independent scene and easily and sustainably dismiss normative settings. Stefanie Wenner's text focuses on reception and proposes the idea of a post-human theatre. She argues for consistently expanding the theatrical community beyond the historical and current dynamics of subjugation to include those subjects whose languages are not being perceived. Alexandra Hennig dedicates her essay to the challenges she has experienced as an audience member and dramaturge at the Sophiensæle and, based on the three exemplary cases of Laurie Young, Monster Truck and Angela Alves, recounts strategies for intensely integrating the audience into artistic works beyond interaction. On a different note, Turbo Pascal describe their methods of involving the audience

Behauptungen

Unter Behauptungen werden Fragen der Repräsentation in Theater und Gesellschaft und insbesondere die Politiken performativer Praxis in doku-fiktionalen Arbeiten der Freien Szene verhandelt. In experimentellen Produktionen wird häufig mit biografischem und dokumentarischem Material gespielt, nicht selten in Verbindung mit dem Ziel, den Blick auf Themen zu richten, die von der Dominanzgesellschaft marginalisiert werden. Das resultierende Spannungsfeld von Authentizität und Authentifizierungsstrategie wird gegenwärtig heiß umkämpft und im Zuge von Debatten um Identitätspolitiken kontrovers diskutiert.

Unsere Autor*innen machen sich Gedanken über jene Behauptungen, die ihre Arbeiten begleiten: Mit welchen Strategien setzen sie ihre Inhalte um, und wie behaupten sie sich selbst auf der Bühne? Wie arbeiten sie mit Material, das sich an die Wirklichkeit anlehnt? Und wie werden die Möglichkeiten und Grenzen theatraler Behauptung von den Strukturen der Freien Szene, ihren Hierarchien und Förderlogiken bestimmt?

In dem das Kapitel einleitenden Gespräch loten Azadeh Sharifi und Joy Kristin Kalu das Verhältnis von Fakt und Fiktion in aktuellen Arbeiten marginalisierter Künstler*innen aus. Sie verhandeln dabei kuratorische und institutionelle Verantwortlichkeiten rund um den Themenkomplex Postkolonialismus, aber auch ästhetische Potenziale, deren Wertschätzung ein kritisches Wissen voraussetzt, das in Theaterwissenschaft und -kritik im deutschsprachigen Raum bisher überwiegend fehlt. Auch Julian Warner wirft einen kritischen Blick auf die meist halbherzigen Versuche der Dekolonisierung von Institutionen der Kunst, Kultur und Bildung. In seinem Text beschreibt er die aktuelle und folgenreiche Verwechslung von Dekolonisierung und Diversifizierung und ruft dazu auf, zur Umgestaltung gegebener Machtverhältnisse den Blick nicht zuletzt auf das *Weißsein* und die Strategien seiner Dominanz zu richten. Christoph Winkler plädiert in seinem gleichnamigen Text für ein Ende der Extreme. Er geht mit der Freien Tanzszene, aber auch mit den Ausbildungsinstitutionen westlicher Tanztraditionen ins Gericht, die regelmäßig auf Überforderung und Grenzüberschreitung setzen. Stattdessen wünscht er sich eine künstlerische Praxis, die jenseits des Geniekults funktioniert und sich auf ihre Gemeinschaft stiftenden Potenziale besinnt. Henrike Iglesias werfen einen schonungslosen Blick auf jene Behauptungen, die ihre Arbeit als Performance-Gruppe bestimmen. Sie beschreiben ein produktives Wechselspiel zwischen ihren Selbstbehauptungen auf der Bühne und deren performativer Kraft, die in ihren Alltag zurückwirkt: So überzeugen sie sich regelmäßig selbst von Kräften, die erst im Moment ihrer Behauptung entstehen.

Einbindungen

Das Kapitel Einbindungen widmet sich Formen und Strategien der Begegnung, die in der Freien Szene im Rahmen künstlerischer Produktionen stattfinden. Es geht um Formate, die das Verhältnis zwischen Publikum und Performer*innen betonen, strapazieren, verkomplizieren und neu entwerfen. Interaktive und partizipative Spielformen sind hier ebenso von Interesse wie Arbeiten, die die Wahrnehmung des Publikums im klassischen Theatersetting besonders herausfordern. So werden die Räume und Aufführungen mal sitzend erfahren, mal

directly in their works and inviting them to engage in concrete action and explicit thought games. They discuss the roles they ascribe to the audience and reflect on their own assumptions regarding the audience of the Berlin independent scene. In the concluding team discussion, Sophiensæle staff from all departments – technical, administrative, communications, production and dramaturgy – discuss the strategies and challenges of welcoming audiences and artists and meeting their needs on a daily basis.

Franziska Werner / Joy Kristin Kalu / Alexander Kirchner

Translated from the German by Elena Polzer

liegend, mal in Bewegung durch installative Settings, mal einzeln oder in intimer 1:1-Verbindung, mal im Dunkeln und mal relaxed in sensorisch entspannter Atmosphäre. Wir haben unsere Autor*innen nach den Einladungen gefragt, die sie an ihre Zuschauer*innen aussprechen, und danach, was sie ihnen dabei abverlangen. Wir haben Kolleg*innen gebeten, auch über einzelne Produktionen hinaus das Miteinander in der Freien Szene zu reflektieren und nicht zuletzt Entwicklungen struktureller und thematischer Öffnung zu beschreiben.

Anna Mülter nimmt in ihrem Text eine Bestandsaufnahme des Barriereabbaus an den Sophiensælen vor und beschreibt dabei einen Weg, der sich mit jedem Schritt weiter ausdifferenziert und bei allen erlangten Erfolgen – Angeboten wie Early Boarding, Relaxed Performances und Audiodeskriptionen – letztlich noch am Anfang steht. Die von ihr vorgestellten Arbeiten von Künstler*innen mit Behinderung und deren Ästhetiken erweitern die Freie Szene um wesentliche Wahrnehmungserfahrungen und verabschieden normative Setzungen mit Leichtigkeit und Konsequenz. Stefanie Wenner nimmt in ihrem Text die Ebene der Rezeption in den Blick und entwirft dabei Thesen für ein posthumanes Theater. Sie plädiert dafür, jenseits historischer wie aktueller Dynamiken der Unterwerfung, die theatrale Gemeinschaft konsequent um jene Subjekte zu erweitern, deren Sprache nicht wahrgenommen wird. Alexandra Hennig widmet sich in ihrem Essay jenen Herausforderungen, die sie als Zuschauerin und Dramaturgin an den Sophiensælen erlebt hat, und erzählt an drei exemplarischen Beispielen von Laurie Young, Monster Truck und Angela Alves von Strategien, das Publikum, jenseits der Interaktion, intensiv in künstlerische Arbeiten einzubinden. Turbo Pascal hingegen berichten in ihrem Gespräch von ihren Verfahren, das Publikum direkt in ihre Arbeiten einzubeziehen und zu konkretem Handeln wie expliziten Gedankenspielen einzuladen. Sie diskutieren die Rollen, die sie dem Publikum dabei zuschreiben, und reflektieren eigene Vorannahmen in Bezug auf Zuschauer*innen der Berliner Freien Szene. Im abschließenden Teamgespräch tauschen sich Mitarbeiter*innen der Sophiensæle aus der Technik, dem KBB, der Kommunikationsabteilung, der Produktion und der Dramaturgie über die Strategien und Herausforderungen aus, Zuschauer*innen und Künstler*innen willkommen zu heißen und deren Bedürfnissen im Arbeitsalltag gerecht zu werden.

Franziska Werner / Joy Kristin Kalu / Alexander Kirchner