

Inhalt

Einleitende Bemerkung des Herausgebers 7

Erstes Vorwort

Über die Royal Shakespeare Company, Theater im Gefängnis und die landlosen Bauern 13

Zweites Vorwort

Die Fabel von Xua-Xua und von der Entdeckung des Theaters 27

Kapitel I

Theater der Unterdrückten in Europa 41

Einleitung (1977-1979) 41

Bildertheater 43

    Das Übergangsbild (Die Anfänge des Bildertheaters) 43

    Beispiele 44

        1. Liebe 44

        2. Die Familie 45

        3. Die Migranten 46

        4. Das Alter 47

        5. Die Arbeitslosigkeit 48

Unsichtbares Theater: Erste Erfahrungen 49

    Beispiele 49

        1. Sexuelle Belästigung 49

        2. Das Baby von Königin Silvia 53

        3. Rassismus I: Der Grieche 55

        4. Rassismus II: Die Schwarze Frau 56

        5. Picknick in den Straßen von Stockholm 58

        6. Kinder im Publikum 61

        7. Unsichtbares Theater im Fernsehen 62

Die frühen Formen des Forumtheaters 63

    Die Spielregeln 64

    Dramaturgie 65

Inszenierung 66	
Die Aufführung als Spiel 67	
Beispiele 70	
1. Agrarreform, von einer Parkbank aus betrachtet 70	
2. Volkstribunal gegen einen Geheimpolizisten 73	
3. Bei der Arbeit Gewerkschaftsführerin, zu Hause Sklavin 74	
4. Die Rückkehr zur Arbeit bei Crédit Lyonnais 75	
5. Das Atomkraftwerk 75	
Eine Erfahrung in Godrano 79	
Feminismus in Godrano 81	
Schon wieder die Polizei 82	
Die Unterdrückten und die Unterdrücker 84	
1. Die Familie 84	
2. Die Kooperative 88	

Kapitel II Die Struktur der Schauspielarbeit 93

Die Priorität der Emotion 93	
Übungen für die Muskeln 96	
Übungen für die Sinne 97	
Übungen für die Erinnerung 97	
Übungen für die Vorstellungskraft 99	
Übungen für die Emotionen 99	
Emotionen rationalisieren 103	
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 106	
Die dialektische Struktur der Darstellung 110	
Der Wille 110	
Der Gegenwille 113	
Der dominante Wille 116	
Qualitative Variation und quantitative Variation 118	

	Kapitel III
	Das Arsenal des Theaters der Unterdrückten 121
Einführung: Eine neue Systematisierung der Übungen und Spiele des Theaters der Unterdrückten	121
Die beiden Einheiten	122
Die fünf Kategorien von Übungen und Spielen	123
	All das fühlen, was wir berühren 124
Erste Serie: Allgemeine Übungen	125
1. Kreuz und Kreis	125
2. Kolumbianische Hypnose	126
3. Die kleinste Fläche	128
4. Einander wegschieben	129
5. Aufstehmännchen	130
6. Knotenkreis	131
7. Griechischer Kreis: Der Schauspieler als Subjekt	132
8. Der Schauspieler als Objekt	133
9. Jemanden aus einem Stuhl heben	134
10. Balance zwischen Körper und Objekten	135
11. Ein Ballon als Verlängerung des Körpers	135
12. Das Stuhlrennen	135
13. Der Stuhlrhythmus	136
14. Der Stuhltanz	136
15. Überlegte Bewegungen	137
16. Bewegung mit Schwierigkeiten	137
17. Aufgeteilte Bewegungen	137
18. Entkoordinierung	138
19. Größter und kleinster Kreis	138
Zweite Serie: Gehen	138
1. Gehen in Zeitlupe	139
2. Rechter Winkel	139
3. Der Krebs	140
4. Gekreuzte Beine	140
5. Der Affe	140
6. Auf allen vieren	140
7. Das Kamel	140

8. Der Elefant 140
9. Das Känguru 140
10. An den anderen gelehnt 141
11. Sackhüpfen 141
12. Die Schubkarre 141
13. Wie es euch gefällt 141
14. Andere imitieren 141

Dritte Serie: Massagen 142

1. Im Kreis 142
2. Die Bewegung kommt zurück 142
3. Meereswellen 143
4. Das Fließband 143
5. Rückenmassage 144
6. Der Dämon 144

Vierte Serie: Integrationsspiele 144

1. Nichts und nichts (im Québec-Stil) 144
2. Der Bär von Poitiers 145
3. Auf den Knien der anderen sitzen 146
4. Bockspringen 146
5. Das Bruegel-Spiel (Das Knoblauch-Spiel) 147
6. Ochs am Berg 147
7. Der Tausendfüßler 148
8. Der Apfeltanz 148
9. Klebendes Papier 148
10. Das Holzschwert von Paris 149
11. American Football 149
12. Die drei irischen Duelle 150
13. Kleine Pakete 150
14. Katz und Maus 151
15. Salzsäulen 152
16. Das Taschentuchspiel 152
17. Guten Tag 153
18. Zeitungen 153
19. Cadavre Exquis 154
20. Der Fallschirm 155

Fünfte Serie: Schwerkraft 155

1. Horizontale Sequenz 156
2. Vertikale Sequenz 157
3. Sequenz gerader und kreisförmiger Bewegungen 158

II All dem zuhören, was wir hören 162

Erste Serie: Rhythmusübungen und -spiele 162

1. Rhythmus- und Bewegungskreis 162
2. Rhythmus verändern: in zwei Gruppen 163
3. Rhythmus verändern: im Kreis 164
4. Die Rhythmusmaschine 164
5. Das peruanische Ballspiel 167
6. Klatsch-Rhythmus 168
7. West Side Story 169
8. Schuh-Rhythmus 169
9. Zwei Besen 171
10. Vier Besen 171
11. Rhythmuskette (in Hufeisenform) 172
12. Rhythmuskette (im Kreis) 172
13. Der Taktgeber 172
14. Orchester und Dirigentin 172
15. Rhythmusdialog 173
16. Rhythmusdialog im Kreis 173
17. Rhythmus in Fünferreihen 173
18. Die Leibgarde der Präsidentin 174
19. Gehen, anhalten, erklären 174
20. Karneval in Rio 175
21. Die bolivianischen Mimosen 175
22. Wie viele »a« gibt es in einem »a«? 176
23. Eins, zwei, drei von Bradford 177
24. Durch den Raum 177
25. Die Taufe von Minas Gerais 178
26. Rhythmuskreis von Toronto 178
27. Samba 178
28. Ja, ja, ja – nein, nein, nein 179
29. Der italienische Regen 180

Zweite Serie: Melodie 181

1. Orchester 181
2. Musik und Tanz 181

Dritte Serie: Klänge und Geräusche 181

1. Klang und Bewegung 181
2. Rituelle Klänge 181

Vierte Serie: Der Rhythmus des Atems 182

1. Auf dem Rücken, völlig entspannt 183
2. An eine Wand gelehnt 183
3. Stehend 183
4. Langsames Atmen 183
5. Explosion 184
6. Langsames Atmen mit ausgestreckten Armen 184
7. Dampfkochtopf 184
8. Schnelles Atmen 184
9. Langsames Atmen mit Klang 184
10. Tiefes Einatmen durch den Mund 184
11. Atmen mit Rhythmus und viel Energie 185
12. Zwei Gruppen 185
13. Luft herauslassen im Kreis 185
14. Luft herauslassen und aufpumpen 185
15. A, E, I, O, U 186
16. Löcher in die Wand 186
17. Zwei Gruppen gegeneinander 186
18. Bodenkontakt 186
19. Auf dem Tisch 187

Fünfte Serie: Die inneren Rhythmen 187

- Rhythmisches Bilder 188

III Verschiedene Sinne aktivieren 189

Blindenübungen 189

1. Punkt im Raum, Umarmung und Händedruck 190
2. Der Klangwald 191
3. Die imaginäre Reise 193
4. Die Glaskobra 193

5. Blindenreihe 193
6. Der Magnet 194
7. Das vielgestaltige schwedische Bild 195
8. Der Vampir von Strasbourg 196
9. Das blinde Auto 197
10. Ein Objekt entdecken 197
11. Der Duft der Hände 198
12. Eine Acht bilden 198
13. Der Torwart 198
14. Den eigenen Körper malen 199
15. Den eigenen Körper modellieren 200
16. Die Farbe berühren 200
17. Die Bombe 200
18. Sirenengesang 200
19. Einen Rücken finden 201
20. Wer hat »Ah« gesagt? 201
21. Die melodische Hand 202
22. Die Hand wiederfinden 202
23. Der Drache von Trou Balligan 203
24. Der Klang der sieben Türen 204
25. Freundin und Feindin 204

Die Raum-Serie 206

1. Kein leerer Raum 206
2. Gruppen nach Zahlen 206
3. Zahlen und geometrische Figuren 206
4. Zahlen und Körperteile 206
5. Farben und Kleidungsstücke 207
6. Aneinanderkleben 207
7. Einander berühren 207

IV All das sehen, was wir erblicken 207

Die Spiegelsequenz 208

1. Der einfache Spiegel 208
2. Rollentausch 209
3. Subjekt und Bild gleichzeitig 209
4. Alle geben sich die Hände 210

5. Spiegel in Kurvenform 211
6. Symmetrische Gruppen 211
7. Der zerbrochene Spiegel 212
8. Partnerwechsel 212
9. Der Zerrspiegel 213
10. Der narzisstische Spiegel 214
11. Der rhythmische Spiegel 214
12. Die Vereinigung 215

Die Statuensequenz 216

1. Modellieren mit Berührung 216
2. Modellieren auf Distanz 217
3. Im Raum verteilt 218
4. Ein einziges Bild 219
5. Bild mit vier oder fünf Personen 219

Die Marionettensequenz 219

1. Marionette mit Faden 219
2. Marionettenspiel über eine Stange 220

Bildertheaterspiele 220

1. Das Bild vervollständigen 220
2. Ballspiele 222
3. Boxkampf 222
4. Eine Person flößt Angst ein, die andere beschützt 223
5. Den leeren Raum füllen 223
6. Formbare Luft 224
7. Beziehungen zwischen Figuren 224
8. Figuren im Übergang 225
9. Beobachtung 225
10. Die Veränderung entdecken 225
11. Ergänzende Bewegungen 225
12. Seine eigene Geschichte erzählen 226
13. Das französische Telefon 226
14. Konzentration 226
15. Tiere 227
16. Berufe 228
17. Kreis im Gleichgewicht 230
18. Scharade 231

19. Aus dem Regenwald in die Großstadt, aus der Großstadt
in den Regenwald 231

Spiele mit Masken und Ritualen 232

1. Dem Meister folgen 232
2. Zwei Meistern folgen, die sich verwandeln 233
3. Rotation der Masken 233
4. Vereinigung der Masken 233
5. Kollektive Maske 233
6. Summe von Masken 234
7. Die Maske ins Extrem führen und dann auflösen 234
8. Der Meisterin bei ihrer eigenen Maske folgen 234
9. Veränderung der Maske 235
10. Die Masken tauschen 235
11. Spiel mit den eigenen Masken der Schauspieler 236
12. Die Maske ersetzen 237
13. Trennung von Maske, Ritual und Motivation 238
14. Maske und gesellschaftliche Klasse 239
15. Die Maske total übertreiben 240
16. Wechsel von Schauspielerinnen innerhalb eines
fortlaufenden Rituals 241
17. Masken in verschiedenen Situationen 241
18. Natürlichkeit und Lächerlichkeit 241
19. Pantomimische Geschichte 241
20. Spiel mit komplementären Rollen 242
21. Spiel der Politiker 242
22. Maskentausch 242
23. Rollenwechsel 243
24. Zwei Personen, ein Punkt 243
25. Dänisches Foto 243
26. Clown von Amsterdam 243
27. Das Bild fotografieren 243
28. Sequenzen eines dynamischen Bilds erfinden 244
29. Wer ist der Chef? 245
30. Die Ohnmacht von Fréjus 246
31. Was sind die fünf Unterschiede? 246
32. Die Tiere von Wien 246

Das Bild des polysemischen Objekts 246

1. Das gefundene Objekt (*L'objet trouvé*) 247.
2. Das transformierte Objekt 247
3. Objekt aus einfachem Material 247
4. Satz und Objekt 247
5. Hommage an Magritte – Diese Flasche ist keine Flasche 248

Die Erfindung des Raums und die räumlichen Strukturen von Macht 248

1. Raum, Volumen und Territorium 248
2. Raum erfinden 249
3. Stühle im leeren Raum 249
4. Sieben Stühle (oder Kissen) 250
5. Das große Spiel der Macht 250
6. Welches ist mein Ort? 252
7. Der Klang des Bilds und das Bild des Klangs 253

Gruppenintegrationsspiele 253**Extrovertierte Spiele 253**

1. Mord im Hotel Ágata 253
2. Guerilleros und Polizisten 254
3. Der Botschaftsball 255
4. Hahnenkampf 256
5. Redensart 256

Introvertierte Spiele 256

1. Kindheitsträume (Was ich früher einmal werden wollte) 256
2. Kindheitsalpträume 258
3. Was sie von mir erwarteten, wenn ich einmal groß sein würde 258
4. Das Gegenteil meiner selbst 258
5. Die zwei Enthüllungen von Santa Teresa 259
6. Die leere Figur 260
7. Wer bin ich? Was will ich? 261

V Das Gedächtnis der Sinne 262

Gedächtnis, Emotion und Vorstellungskraft verbinden 262

1. Gedächtnis: sich an gestern erinnern 262
2. Gedächtnis und Emotion: sich an einen Tag aus der Vergangenheit erinnern 263
3. Gedächtnis, Emotion und Vorstellungskraft 264
4. Sich an eine gegenwärtige Unterdrückung erinnern 264
5. Probe der Vorstellungskraft auf der Bühne 265
6. Extrapolation 265

Einige Techniken des Bildertheaters 265

Techniken des Bildertheaters: Bilder und Dynamisierungen 269

1. Das Bild des Wortes (mit dem eigenen Körper) 269
2. Das Bild des Wortes (mit dem Körper des anderen) 274
3. Das Übergangsbild 280
4. Das multiple Bild der Unterdrückung 282
5. Das multiple Bild des Glücks 285
6. Das Bild der Gruppe 288
7. Die rituelle Geste 290
8. Das Ritual 297
9. Rituale und Masken 301
10. Das Bild der Stunde 302
11. Das kinetische Bild 303
12. Das Karussell der Bilder 304

Neue Techniken des Bildertheaters: Der Polizist im Kopf 305

1. Trennung: Denken, Dialog, Handeln 307
2. Das analytische Bild: Der multiple Spiegel im Blick der anderen 309
3. Somatisierung 313
4. Der Kreislauf der Rituale 313
5. Die drei Wünsche 314
6. Das vielseitige Bild 315
7. Das Bild des Bilds 316

Bildertheatertechniken, die noch in Entwicklung sind 317

1. Das Bild des Ungesagten 317
2. Das Bild der Abwesenheit 318

3. Das multiple Bild des anderen 318
4. Das Bild der Boxer mit Sekundanten
(oder Schutzengeln) 318

Das projizierte Bild – mit vier einfachen Beispielen für
Embryos von Forumtheaterszenen 318

Allgemeine Probentechniken 322

Freie Proben mit oder ohne Text 322

1. Improvisation 322
2. Der dunkle Raum 325
3. Eine Geschichte, die von vielen erzählt wird 326
4. Ein Satz, der von vielen gesagt wird 326
5. Die Geschichte ändern 326
6. Eine Geschichte – zwei Darstellungen 327

Spiele für emotionale Dynamisierung 327

1. Die Unterdrückung überwinden 327
2. Das Geständnis des Unterdrückers 330
3. Abstrakte Emotion 330
4. Abstrakte Emotion: Tiere 331
5. Abstrakte Emotion: Dem Meister folgen 331
6. Tiere oder Pflanzen in emotionalen Situationen 331
7. Ritual mit Tieren 332
8. Schlafende Anteile aufwecken 332

Ideologisches Aufwärmnen 333

1. Widmung 334
2. Zeitung lesen 334
3. Erinnerung an ein historisches Ereignis 334
4. Referate 334

Probentechniken für die Vorbereitung einer Forumtheaterszene
(oder jeder anderen Theaterszene) 335

1. Aufführung für gehörlose Menschen 335
2. Stopp und denk nach! 335
3. Verhör 337
4. Die Rekonstruktion des Verbrechens 337

5. Vorherige Ankündigung 338
6. Analytische Probe der Motivation 338
7. Analytische Probe der Emotion 338
8. Analytische Probe des Stils 339
9. Gleiche Figuren, andere Umstände 339
10. Künstliche Pause 340
11. Selbstbefragung 340
12. Gegensätzlicher Gedanke 340
13. Wiederholung des Stichworts 341
14. Rashomon 341
15. Somatisierung 342
16. Zeremonie 342
17. Ruhe – Action! 343
18. Unsichtbare Figur 343
19. Vorher und nachher 344
20. Übertragung der Emotion 344
21. Zeitlupe 345
22. Zwei Kontakte 345
23. Sinnliche Probe 346
24. Mit halblauter Stimme 346
25. Vergrößerung 347
26. Freie Probe 347
27. Karikatur 348
28. Rollentausch 348
29. Wille und gesellschaftliche Funktion 348
30. Rhythmus der Szenen 349
31. Analogie 349
32. Sprecht weiter 349
33. Flüstern 349
34. Ich glaube dir nicht! 349
35. Telegramm 350
36. Botwinniks Konzentration 350
37. Die Tick-tick-Sequenz 350

Kapitel IV Forumtheater – Zweifel und Gewissheiten 353

1. Unterdrückung oder körperliche Aggression? 353
2. Der Stil der Forumtheaterszene 357
3. Sollen die Probleme dringlich sein oder nicht?
Einfach oder komplex? 359
4. Müssen wir überhaupt zu einer Lösung kommen? 360
5. Soll eine Szene der zukünftigen Aktion gespielt werden? 362
6. »Modell« oder »Anti-Modell«? »Fehler« oder »Zweifel«? 363
7. Das Vorgehen des Jokers 364
8. Theatralität oder Reflexion? 367
9. Die Inszenierung 367
10. Die Dramaturgie 369
11. Die Funktion des Aufwärmens 372
12. Die Funktion des Schauspielers 373
13. Die wiederholte Szene 375
14. Makrokosmos und Mikrokosmos 375
15. Wie eine Figur ersetzen, ohne sie in eine andere zu verwandeln? 376
16. Was ist eine »gute« Unterdrückung? 377
17. Wer darf wen ersetzen? 378
18. Wie sollte eine Forumtheaterszene geprobt werden? 381
19. Ist es möglich, bei einer Forumtheateraufführung »Zuschauer« zu bleiben? 384
20. Kann ein Forum sein Thema ändern? 386
21. Wann endet eine Aufführung im Theater der Unterdrückten? 386

Editorische Notiz 389

Danksagung 389