

Hans-Jürgen Syberberg

Für Nele
Hertling

Beilage zur Publikation/Supplement to the book:
Ins Offene/Into the Open. Nele Hertling – Neue Räume für die Kunst/New Spaces for the Arts
Herausgegeben von/Edited by Johannes Odenthal

AKADEMIE DER KÜNSTE

Spector Books

For Nele Hertling

- 1 In 1983, Nele Hertling did something no other theatre did in Germany. She invited the successful Paris-based team of the six-hour performance of *Die Nacht* (Edith Clever/HJS) in German to do something new at Berlin's Hebbel-Theater.

Die Nacht as a monologue, taking shape in P. Chereau's theatre in Paris at the invitation of M. Guy, head of the Festival d'Automne 1983, with no German theatre in the background, and so no future in Germany. After negotiations with the Hamburg Schauspielhaus and Berlin's Schaubühne came to nothing, the Hebbel-Theater Berlin with Artistic Director Nele Hertling and her team began a new cooperation with the Festival d'Automne/Paris and the Schauspiel Frankfurt (G. Rühle and G. Ahrens) to take over the partnership for the further Edith Clever monologues *Penthesilea* and *Marquise*, each four hours long, with packed houses, as well as *Ein Traum*, was *sonst* after the fall of the Walls and the Hölderlin evening with Claudio Abbado in Berlin's Philharmonie, Lisbon, Milan ... and Brussels, Amsterdam, with packed houses over four hours, and the films from them. Despite the considerable invective in the German media, she always made a point of backing the results, aesthetically and in terms of the production conditions (a performer, director, and book-assistant and one lighting technician on an empty stage) as well as the intellectual results for the texts and the theatre.

- 2 Knowing her partner, she unflinchingly stood up to the crisis in the public media over the example of the Traum... after the publication of the book (*Glück und Unglück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege* ("On the Misfortune and Fortune of Art in Germany after the Last War"), 1990), against all animosity and temptations and in a theatre now deserted with all dates planned, plus Paris cancelling (after the death of M. G). She was a woman. Like C. David in the documenta, whose invitation Nele Hertling supported once again, in a room of thirty-one projections of new films (Cave of Memory) in 1997, also once again in Berlin in a co-production with the Hamburger Bahnhof.

- 3 The Cave of Memory Room

In a co-production with Berlin's Hamburger Bahnhof, Nele Hertling rescued the Kassel documenta X invitation in 1997 by taking on the budget (a camera in a garage studio in Munich), though the first digital editing at Arri/Munich was expensive, since Kassel provided no funding for it (for thirty-one new one-hour films).

- 4 And it was Nele Hertling who also made it financially possible to accept the Centre Pompidou's invitation for an installation from N. in Paris. A retrospective of HJS's entire oeuvre at that time just at that place combining Paris with Pomerania and the Berlin/Hebbel-Theater, now possible to combine digitally live in a unified Germany, broadcast in the Hebbel-Theater foyer. From Germany the newly made window of the kids' room in Nossendorf. Taken from there to Paris and hence now with the stamp of Paris in N. was the decisive detail of the entire action of this exhibition on a whole floor of the Centre Pompidou.

- 5 To N. came the statues of the Princesses Luise and Friederike von Schadow, until then parked in the theatre's Berlin depot and in the Berlin Schloss until 1945.

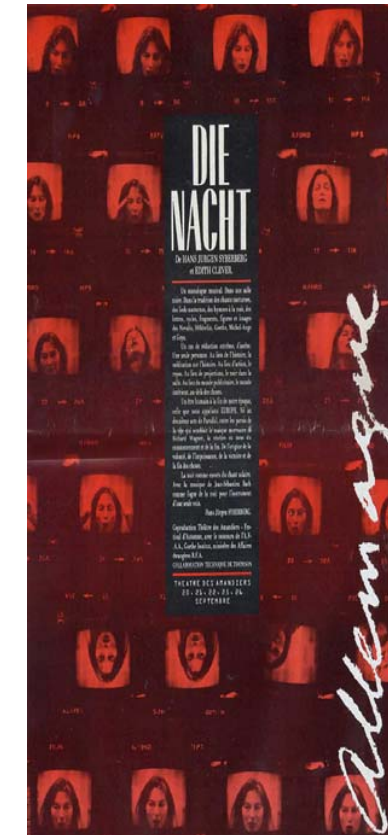
For the *Marquise von O.* ... made to order after a long slumber since 45. Woken to life again on the stage and in film, now to N., with Nele Hertling's help in Berlin.

- 6 Slowly it emerged that in the times of our childhoods we spent vital years in the same Mecklenburg and Western Pomerania there on both sides of the River Trebel. Daughter of a Jewish father from Rostock, she was assigned a room in Dargun's rectory, and I was still on my father's estate in N. near Demmin on the River Peene, which connects the two rivers at their confluence. In Rostock, we then both went to the same Goethe School with lessons with the same teachers. And again, at that time, without contact to each other. As if everything flowing here from there was dammed up and solely came together with your help there in the theatre and thus in singular films. The Crucifixion surviving the Dargun convent church burning down in 1945—rescued from its ruins by the Pastor (Pulkenat) of Dargun, with whom Nele Hertling lived at that time, afterwards folded up for decades in the Demmin municipal museum, the one destroyed in the fire of 1945—is now hanging in Nossendorf.

- 7 One will see what that all still means for Berlin's Akademie der Künste, where she is active, and where the archive from the largest water damage in Munich is stored. In the Academy, where in her decision-making position she now ensured everything in this emergency found a place in Berlin. The awareness of knowing that this old fellow campaigner is there in a decisive position has a calming effect and this sudden action appears sensible in an emergency.

- 8 Not to forget the publication of accompanying texts for all theatre evenings published and edited as own productions and with accompanying pictures taken charge of by the Hebbel-Theater. This comprehensive documentation of theatre work in the programme booklets can be seen as an early stage of understanding the concern of wanting to preserve what is otherwise fleeting. It was also not without sense, with a bow from me and particular acknowledgement for it, that she used my photographs of the rehearsals and takes seriously everything from the stage as photo art. And does so for a good reason, to protect in-house productions in her theatre as a particular authorial quality by very unusually ensuring no-one else competing meddled when the issue was the public publication of the photographs for the media market. After all, she knew I came from photography and this characteristic was effective here and important to safeguard as singular.

- 9 Nossendorf as the place of origin alongside Berlin, the archives as a depot and place of presentation for Berlin, who could understand that better. Nele Hertling, the protagonist of overarching media, theatre, film, spaces and locations and countries, in city and countryside, helping, trusted and dependable, courageously productive. Also, as an insight perhaps, a new activity, to develop the Academy in Berlin in an expanded form. In the hinterland of the spaces, to grasp the presentation more simply and organise the residential house (possibly later together with a foundation) as a cooperating station for special events. Examples already exist, and in increasing numbers. Not to dissolve, but to animate.

Für Nele Hertling

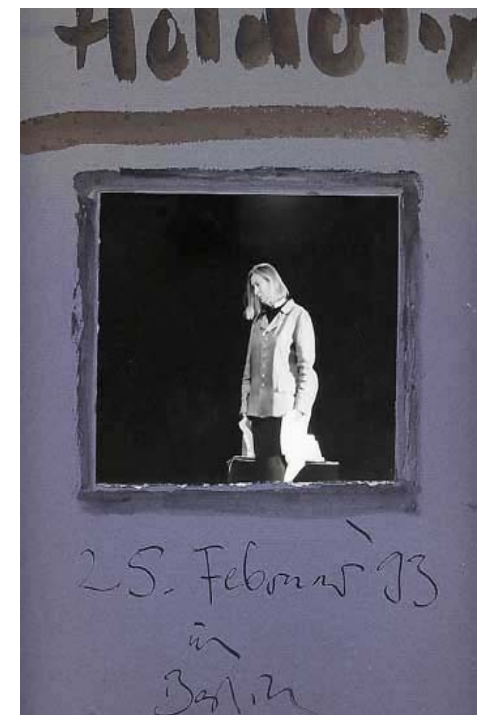
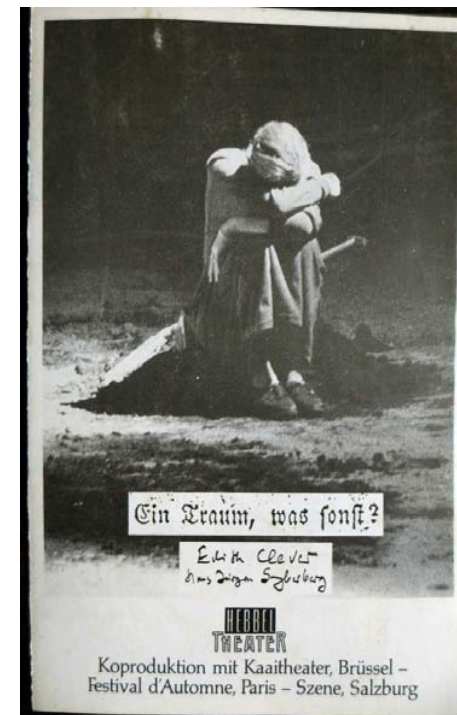
1

Nele Hertling tat, was kein anderes Theater 1983 in Deutschland getan. Sie lud das in Paris in deutscher Sprache mit 6 Stunden Länge erfolgreiche Team (Edith Clever/HJS) von *DIE NACHT* ein, etwas Neues bei sich im Hebbel-Theater Berlin zu machen.

Die Nacht als Monolog, in Paris bei P. Chereau in seinem Theater auf Einladung von M.Guy, dem Leiter des Festivals d'Automne 1983 entstanden, ohne deutsches Theater im Hintergrund, ohne Zukunft also in Deutschland.

Nach gescheiterten Verhandlungen in Hamburg (Scheuspielhaus) und an der Schaubühne in Berlin übernahm das Hebbel-Theater Berlin mit Nele Hertling als Intendantin mit ihrem Team in neuer Kooperation von Festival d'Automne/Paris und dem Schauspiel Frankfurt (G.Rühle und G.Ahrens.) die Partnerschaft für die weiteren Edith Clever-Monologe *Penthesilea* und *Marquise* je 4 Stunden Länge mit vollen Häusern sowie *Ein Traum, was sonst* nach dem Fall der Mauern und für den Hölderlin-Abend mit Claudio Abbado in der Berliner Philharmonie, Lissabon, Mailand... und Brüssel, Amsterdam mit vollen Häusern über 4 Stunden, sowie den Filmen daraus.

Die ästhetischen und produktionsbedingten Ergebnisse (eine Darstellerin, die Regie und Buch, Assistenz und ein Beleuchter auf leerer Bühne) und geistigen Folgen für die Texte und das Theater hat sie immer bewusst mitgetragen trotz erheblicher medialer Ausfälle in Deutschland.

2

Die Krise der medialen Öffentlichkeit am Beispiel des Traums... nach der Veröffentlichung des Buchs (Glück und Unglück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege ---1990) trug sie unerschrocken mit, aus der Kenntnis ihrer Partner gegen alle Anfeindungen und Versuchungen und in nun entleertem Haus mit allen geplanten Terminen plus Ausfall von Paris (nach dem Tod von M. G). Sie war eine Frau. Wie C. David in der documenta, deren Einladung wieder Nele Hertling stützte in einem Raum der 31 Projektionen neuer Filme (Cave of Memory) 1997 in einer Koproduktion auch mit dem Hamburger Bahnhof nun wieder in Berlin.

3

Der Raum Cave of Memory

Die Einladung der documenta X in Kassel 1997 in Koproduktion mit dem Hamburger Bahnhof in Berlin rettete Nele Hertling indem sie das Budget trug (eine Kamera im Garagenstudio München), aber teuer der damals erste digitale Schnitt bei Arri / München, da Kassel dafür keine Mittel bereitstellte (für 31 neue 1 Std-Filme).

Und es war Nele Hertling, die die Einladung des Centre Pompidou für eine Installation von N. in Paris mit finanziell ermöglichte. Eine Retrospektive des Gesamtœuvres HJS zum damaligen Stand eben dort, in der Kombination nun des im vereinten Deutschland live digital zu kombinierenden Pommern und Berlin/Hebbel-Theater mit Paris, übertragen ins Foyer des Hebbel-Theaters.

Aus Deutschland das neu entstandene Fenster des Kinderzimmers in Nossendorf. Von dort nach Paris gebracht und so mit dem Stempel nun von Paris in N. war das entscheidende Détail der ges.amten Aktion dieser Ausstellung in einer ganzen Etage des Centre Pompidou.

Nach N. kamen die bis dahin im Berliner Depot des Theaters geparkten Statuen der Prinzessinnen Luise und Friederike von Schadow im Berliner Schloss bis 1945.

Für die Marquise von O... angefertigt nach langem Schlaf seit 45. Wieder erwacht auf der Bühne und im Film nun nach N. mit Hilfe von Nele Hertling in Berlin.

Langsam war herausgekommen, dass wir in Zeiten der Kindheit im gleichen Mecklenburg und Vorpommern auf den beiden Seiten des Flusses Trebel dort wichtige Jahre verbrachten. Sie als Untergekommene in Dargun im Pfarrhaus als Tochter eines jüdischen Vaters aus Rostock und ich auf dem Gut des Vaters noch in N. bei Demmin an der Peene, die beide Flüsse im Zusammenfluss verbindet.

In Rostock dann gingen wir beide auf die gleiche Goethe-Schule mit Unterricht bei den gleichen Lehrern. Und wieder ohne Kontakte damals zueinander. Als ob sich alles aufgestaut was von dort herkam und auf dem Theater allein dort mit ihrer Hilfe und so im dann solitären Film zusammenkam.

Die in der 1945 abgebrannten Klosterkirche von Dargun überlebende Kreuzigung - aus der Ruine gerettet vom Pastor (Pulkenat) aus Dargun, bei dem Nele Hertling damals wohnte, danach Jahrzehnte zusammengefaltet im Stadtmuseum von Demmin, dem im Feuer von 1945 untergegangenen - hängt nun in Nossendorf.

Was das alles für die Berliner Akademie der Künste, wo sie tätig ist, und wo das Archiv aus dem großen Wasserschaden in München deponiert ist, noch bedeutet, wird man sehen. In der Akademie, wo sie an entscheidender Stelle nun dafür sorgte, dass in der Not alles in Berlin unterkam.

Das Bewusstsein, die alte Mitstreiterin dort an entscheidender Stelle zu wissen, wirkt beruhigend und sinnvoll in der Not dieser plötzlichen Aktion.

Nicht zu vergessen ist die Publikation der alle Theaterabende begleitenden Texte aus eigener Produktion und Redaktion mit den Bildern dazu in der Obhut des Hebbel-Theaters.

Diese ausführliche Dokumentation der Theaterarbeiten in den Programmheften kann man als Vorstufe eines Verständnisses für die Sorge sehen, sonst Flüchtliges erhalten zu wollen.

Nicht ohne Sinn auch und mit meiner Verbeugung und besonderer Anerkennung dafür, dass sie sich einsetzte meine Aufnahmen von den Proben und alles von der Bühne als Fotokunst ernst zu nehmen. Dies aus gutem Grund die eigenen Produktionen in ihren Haus als besondere Autoreneigenschaft zu schützen, indem sie sehr unüblich dafür sorgte, dass niemand anders konkurrierend sich einmengen, wenn es um die öffentlichen Publikationen der Fotografien für den Medien-Markt ging. Denn sie wusste, dass ich von der Fotografie herkam und diese Besonderheit hier wirksam war und als solitär zu bewahren wichtig.

Nossendorf als Ursprungsort neben Berlin, dem Archiv als Depot und Präsentationsort für Berlin, wer könnte das besser verstehen.

Nele Hertling die Medien übergreifende Akteurin, des Theaters, des Films, der Räume und Orte und Länder, in Stadt und Land, helfend, vertraut und verlässlich, mutig produktiv.

Auch als Erkenntnis vielleicht einer neuen Aktivität, die Akademie in Berlin in einer erweiterten Form zu entwickeln.

Im Hinterland die Räume der Präsentation einfacher zu fassen und das Wohnhaus (eventuell zusammen später mit einer Stiftung) als kooperierende Station für spezielle Ereignisse zu organisieren.

Beispiele gibt es schon, das aber immer mehr. Nicht aufzulösen, sondern zu beleben.

Nossendorf

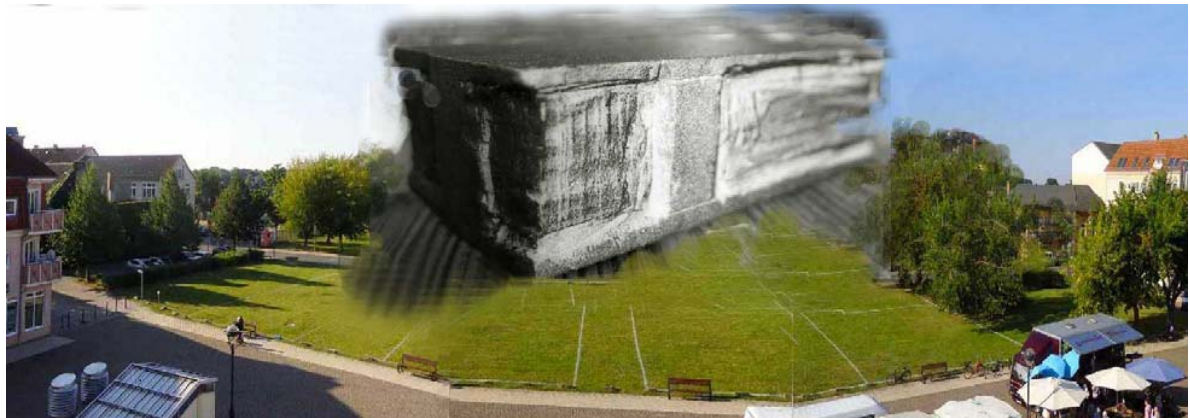
Bunker

Gästehaus

Halle / Scheune

Demmin, der Markt, in Planung als zukünftiger Ereignisraum

Ohne Nele Hertling hätte es die Monologe mit Edith Clever in Deutschland nicht gegeben. Das betrifft die *Penthesilea* in 4 Stunden pur Kleist und die *Marquise von O.*, ebenso als Solo, auch 4 Stunden, singular zuletzt zusammen an zwei Abenden hintereinander [...].

Das meint auch die Organisation des Hauses als Basis dieser Produktionen. Das Team bestand nur aus einem Mann fürs Licht, einem für die Technik des Tons, in der Hand der Regie am Abend vor der Bühne mit nur einer Assistenz und einer Souffleuse zur Sicherheit (nie gebraucht). [...]

Das konnte nur funktionieren in einem guten Team von Dramaturgie und Verwaltung mit sparsam konzentrierter Technik, auch in der Organisation der Reisen, nicht nur als Zufallsprodukt der Not aufs Wesenhafte reduziert, bei meist leerer Bühne mit besonders eingeschränktem Licht, sowie sorgsam in autorennahen Heften proklamierter Programmatik des Sinns, bei vollen Häusern, mit anschließenden Filmen, die das alles auf anderer Ebene ihrem geistigen Formen-Anspruchs gemäß präsentierten. Nie wurde hineingeredet oder aus finanziellen Gründen an den Plänen gerüttelt. Das Hebbel-Theater war zur Zeit Nele Hertlings mit privat organisiertem Budget und solcher Verantwortung in einem historisch denkmalgeschützten Haus für alternative Programme, aber mit hohem Anspruch in deutscher Theaterlandschaft von Ost und West, ziemlich solitär.

Alle Filme, die parallel zu den Aufführungen im Theater entstanden, wurden separat produziert, keiner als Mitschnitt der Aufführungen dokumentiert, aber alle im Wissen um die gleichen Textvorlagen und Erfahrungen in einem anderen Haus und dessen anderen Konditionen neu gefasst. Das Außergewöhnliche entstand in dem Gestalten aller Figuren in einem Fließen stundenlanger Übergänge – auch in den Bewegungen quasi ohne Schnitte wie auf der Bühne.

Was hier wie unendliche Übung besonderer Techniken erscheint, diente aber besonderer Erkenntnis der Texte und ihrer Inhalte durch aus den Partituren der Sprache in den Raum übersetzte geistige Handlung. Und das war ihr durchaus auch immer bewusst und so gemeint. Es funktionierte über Stunden so auch vor Publikum in den Häusern anderer Sprachen.

Without Nele Hertling, the monologues with Edith Clever would not have existed in Germany. This concerns the *Penthesilea* in four-hours of pure Kleist and the *Marquise von O.*, likewise as solo, also four hours, singularly finally together on two evenings in a row [...].

This also means the organisation of the house as the basis of these productions. The team consisted only of one man for the lighting, one for the technique of the sound, in the hand of the director in the evening in front of the stage with only one assistant and a prompter for security (never needed). [...]

This could only work in a good team of dramaturgy and administration with sparingly concentrated technology, also in the organisation of the travels, not only as a random product of necessity reduced to the essential, with a mostly empty stage with particularly limited light, carefully proclaimed in booklets close to the author's intended meaning, in front of full houses, with subsequent films, which presented everything on another level according to their intellectual formal claim.

The plans were never interfered with or changed for financial reasons. At the time of Nele Hertling, the Hebbel-Theater, with its privately organised budget and such responsibility in a historically landmarked house for alternative programmes, but with high standards, was quite solitary in the German theatre landscape of East and West.

All films, which were made parallel to the performances in the theatre, were produced separately, none documented as a recording of the performances, but all recast in the knowledge of the same text templates and experiences in a different house and its different conditions. The extraordinary came about in the shaping of all the figures in a flow of hour-long transitions—even in the motions virtually without cuts, as on the stage.

What here seems like an endless exercise of special techniques, however, served a special realisation of the texts and their contents translated through mental action from the scores of languages into the space. And she was always aware of this and meant it that way. It worked for hours like this also in front of an audience in houses of other languages.

