

WHILE WAITING

Aufzeichnungen

Notes

Für meine Mutter
sie starb im Oktober 2020

Die Aufzeichnungen sind Auszüge aus einem Tagebuch, das während der Zeit der Recherche WHILE WAITING von Oktober 2020 bis Januar 2021 geführt wurde. Covid19 – ein Lockdown folgt dem nächsten. Im Vakuum des Wartens überschneiden sich persönliche, künstlerische und gesellschaftliche Ereignisse, Gedanken und Aktionen.

The recordings are extracts from a diary that was kept during WHILE WAITING research period from October 2020 to January 2021. Covid 19 – one lockdown follows the next. Personal, artistic and social events, thoughts and activities overlap in the vacuum of waiting.

Supported by Fonds Darstellende Künste with funds from the Federal Government Commissioner for Culture and the Media.

WHILE WAITING.....

Boost

November Lockdown

Video: Boost

<https://vimeo.com/508072974>

WHILE WAITING.....

gibt es ein Lächeln hinter der Maske

there is a smile behind the mask

WHILE WAITING.....

schleiche ich um die Veränderung herum

I sneak around the change

WHILE WAITING.....

mutiere ich zum digitalen Grottenmolch

I transform into a newt living in a cave

WHILE WAITING.....

singe ich alleine auf dem Balkon und nicht im Chor

I sing alone on the balcony and not in chorus

WHILE WAITING.....

Altersgerechte Bewegungen/Tanz – d.h. die Realität körperlichen Alterns zu erkennen, zu akzeptieren, zu nutzen. Es ist eine recht individuelle Arbeit, da jede/r ab einem gewissen Alter ganz bestimmte körperliche Schwachstellen aufweist. Damit lernt sie/er umzugehen. Die Zeiten von „Suzy kann fliegen....“ sind vorbei! Das heisst aber nicht, dass ich auf der Bühne nicht mehr fliegen kann...das ist ja die Herausforderung.

Dance and movement according to the age – recognize, respect and use the age! This work is rather individual – everybody has its own weakness, its own strength. Its about learning to deal with it. The times of „Suzy can fly...“ might be over at first side – but how about flying in a different way? This is the challenge.

Video: MY OWN BUBBLE

<https://vimeo.com/515943716>

WHILE WAITING.....

Grundsätzlich ist es der Spass am Tanzen, an der Bewegung. Und sonst ? Weniger Kraft einsetzen – kommen lassen aus der Balance – bewegliche Wirbelsäule (soweit möglich) – Präzision der Geste. Es kann auch kleiner sein – der gesamte Raum muss nicht immer ertanzt werden.

Warming up – Improvisation zu Musik - Gehen im Raum - Assoziatives Sprechen - Bewegungsradius verkleinern – Gesten - Stimme.

The fun of movement ! Less effort – let it come out of the balance – flexible spine (if possible) – precision of gesture. Its not necessary to use up all the space around – create your own space – make it small.

Warming up – improvisation to music – walking in the space – associative talking – reduce the range of action – gesture – voice.

WHILE WAITING.....

treffe ich mich mit Kollegen draussen im öffentlichen Raum, bei schlechtem Wetter im Studio auf Abstand. PMLA – ist ein im Frühjahr entstandenes Kollektiv aus 6 Performer*innen/Musiker*innen. Wir zelebrieren die Open-Source Performance.

I meet with colleagues outside in public space – if the weather is bad we meet in a studio. PMLA is a collaboration of six Performers/Musicians who came together in spring 2020 during the first lockdown. We celebrate the open-source Performance.

PMLA in the studio, with Susanne Helmes, Britta Lieberknecht

WHILE WAITING.....

bekomme ich den Text und das Foto einer neuen Installation von Linda Mussman (Time and Space Limited, Hudson NY) geschickt. Certain. Das ist ein eigenes Projekt, sage ich mir, und hänge das Foto an die Wand.

Linda Mussman (TSL) sends me a photo and the text of her new Art Installation. Wow – I think, I like it – but this is a project for later....! I pin the photo on the wall.

WHILE WAITING.....

stirbt meine Mutter am 27.10.2020 im Alter von 96 Jahren. Sie war nicht an covid19 erkrankt – sie war alt und lebte in einem Pflegeheim. Ihr Tod hängt u.a. mit der Einsamkeit der alten Menschen in der Zeit der Pandemie zusammen. Seit April waren Besuche immer wieder nur bedingt und unter strengen Auflagen möglich.

My mother dies on Oct. 27.2020 in the age of 96. She was not infected by Cov19 – she was old and lived in a nursery home. Her death is to a part related to the loneliness of old people in nursery homes during the pandemia. Since April, visits from outside have been restricted and complicated.

WHILE WAITING.....

wie viele Schritte sind es noch – ich möchte dieses Gehen hinausziehen – weitergehen – noch eine Runde um die Bäume, noch eine Ecke mehr – da, den langen Weg unter den Akazien. In meinen Händen, meinen Armen, fest an meinen Bauch gepresst halte ich einen Kranz aus Tannengrün mit roten und weißen Nelken. In der Mitte ist sie – die Urne, die Asche – meine Mutter.

How many steps more to go – I like to extend this walk – go on – once more around the trees, one more corner – this long way under the acacias. In my hands, my arms, I hold it tight: green fir tree white red carnation – in the middle – she – the ashes – my mother.

WHILE WAITING.....

finden am Wochenende regelmässig Treffen mit Laien aus den interkulturellen Projekten (Migration und Flucht) statt. Um die fragilen Kontakte aufrechtzuerhalten treffen wir uns im Park, am Rhein oder auf öffentlichen Plätzen. Mein Vorhaben einer Kontinuität ist nicht zufriedenstellend.

Möglicher Grund: gerade hier ist die körperliche Präsenz immer wieder entscheidend. Die Gruppentätigkeit in den sozialen Medien via smartphone mag ausgeprägt sein – geht aber über Hallos und Witzchen nicht hinaus. Oft fehlt es an weiterführender digitaler Ausstattung. Es ersetzt nicht das gemeinsame Probieren, Nachhaken und Teetrinken! Die Bereitschaft zur körperlichen Distanz ist in hier nur bedingt vorhanden. Bei einigen Treffen im Freien fühle ich mich ständig genötigt, einen weiteren Schritt nach hinten, zur Seite etc. zu machen... Ich beschränke den Kontakt auf 3 Personen. Es gibt ein Thema für die Treffen: BALANCE. Die Laien werden von mir angeregt, kleine Beiträge zu machen... Einer bringt Jonglierbälle...

Die kleinen Erfolge, die bei der Arbeit mit geflüchteten Menschen entstanden sind, haben durch die Pandemie einen Rückschlag erlitten. Mangelnde Weiterführung im Bereich Ausbildung und Sprachkursen, der Verlust von Jobs und das Fehlen eines Austauschs bei Performance- und Theaterprojekten verlangen Achtsamkeit.

there are meetings with amateur actors of former productions. In the sense of continuity we meet once a week on weekends in parks and urban space to chat and play. Its difficult. To intensify this by the internet does not work. Its the direct physical meeting that counts – but a feeling for physical distance is missing. I reduce the contact to three persons. The work title for the meetings is BALANCE – one brings balls to juggle....

The efforts of the last years in the work with refugees and the little success is fragil. With the lockdowns of the pandemia, people are missing their education programs, loose their jobs and miss the exchange in Performance- and Theatre Projects. Take care.

Rezas Lockdown Balance

WHILE WAITING.....

schreibt mir ein Freund und Mitarbeiter aus Projekten und Performances der vergangenen Jahre folgendes:

„Warten kann tödlich sein, sagte der syrischer Schriftsteller und Dissident Yassin al-Haj Saleh, der 16 Jahre wegen politische Aktivitäten inhaftiert wurde.

Als ich so etwas hörte, verband ich seine Aussage mit allem was gerade in unserer Welt passiert.

Ich versuche nun, mich vom Warten zu befreien. Mich zu befreien vom Warten auf die Rückkehr in meine Heimat. Meine Mutter zu befreien von ihrem Warten auf ihre Kinder, die irgendwann, als sie 2012 das Land verlassen haben, zu ihr sagten: wir kommen bald zurück.

Statt zu warten habe ich mich mit einer Alternative beschäftigt - integrieren. Integrieren in alles was auf mich zukommt. Egal ob das Krieg, Flucht, Virus oder die Entfernung von der Liebe der Familie ist.

Das tut mir gut, auch wenn es hart für viele klingt. Ich sehe es als Rettung.“

Jabbar Abdullah

a friend and colleague writes me the following: „ Waiting can kill you, said the Syrian writer and dissident Yassin al-Haj Saleh, who was put to jail for 16 years because of political activities.

When I heard this, I connected his statement with all that, what is happening in the world right now. Since then, I try to liberate me from waiting. To liberate me from the waiting to get back to my home country. To liberate my mother from waiting for her children who promised her to come back as soon as possible. Instead of waiting I have found an alternative – integration. To integrate myself in everything that comes up to me. It may be war, it may be escape, it may be a virus - or the distance from my family. For myself this is good, it helps me – even it sounds tough for many people. I look at it as a rescue.“

WHILE WAITING.....

WHILE WAITING.....

ist das Warten der Inhalt

is waiting the content

WHILE WAITING.....

ist das Warten die Aktion

is waiting the action

WHILE WAITING.....

ist das Warten die Normalität

is waiting the normality

WHILE WAITING.....

möchte ich auf der Bank neben dir sitzen – ganz dicht

I want to sit right next to you on the bench – close, really close

WHILE WAITING.....

muss eine geplante Reise nach Berlin - eine Woche Austausch mit Kollegen, Vorstellungs- und Museumsbesuche - ausfallen.
Stattdessen reise ich in Köln in meine bevorzugte Buchhandlung und kaufe Literatur.

A travel to Berlin is canceled - one week exchange with friends and colleagues, visits of Theatre, Museums. Instead I travel to my favorite bookstore in Cologne and buy literature.

WHILE WAITING.....

ist Achtsamkeit der Startpunkt für Wandel. Es bleibt zu hoffen, daß die Sensibilität für das WENIGER persönlich, gesellschaftlich und künstlerisch erhalten bleibt.

take care is the starting point for change. Hopefully, the sensitivity for LESS keeps on – personal, in society and in the arts.

WHILE WAITING.....

Hilfe, ich bin analog! Ich agiere auf Bühnen, in Schwimmbädern, im Park, auf der Parkbank, auf der Straße, auf Plätzen, in der Bar und auf der Bar.....

help, am analog! I act on stages, in swimming pools, in parks, on the park bench, in the street, on squares, in the bar and on the bar...

WHILE WAITING.....

wird meine Tochter eine Woche vor Weihnachten Covid19 positiv getestet.
Neiiiiiiiiin!
Glücklicherweise erholt sie sich schnell und ohne bleibende Schäden...
Kein gemeinsames Weihnachtsfest.

*my daughter ist tested Covid19 positive a week before Christmas. Noooooooooo!
Fortunately she recovers quick and without further damage.....
No Xmas together.*

WHILE WAITING.....

Leere Seite / empty page

WHILE WAITING.....

ist Covid19 noch immer da

Covid19 is still there

WHILE WAITING.....

ist das Gewicht an meinen Füßen nicht weniger geworden – es hat sich anders verteilt – ich kann besser damit laufen! Ich schleiche um die Veränderung herum! Die Veränderung ist Normalität.

the weight on my feet did not ease – its arranged differently – I can walk better! I sneak around the change. Change has become normality.

WHILE WAITING.....

versuche einen Gegenstand auf dem Kopf zu BALANCIEREN !

Auf der Hand, auf dem Knieauf verschiedenen Teilen des Körpers.

Damit stehen, gehen, sich drehen, tanzen – damit auf den Boden gehen und wieder aufstehen,

Langsam ! Das klappt dann schon – schneller.

Geduld, Konzentration, Ruhe und Gelassenheit - BALANCE

Viel Spass dabei !

try to balance an object on your head. Try on your hand, on the knee...on different parts of the body. Get up, walk, turn around, dance – go to the floor and get up again.

Slow ! Its going to be alright – quick.

Patience, concentration, be calm, relax – balance.

Have fun!

WHILE WAITING.....

bleibe ich einfach im Bett

I just stay in bed

WHILE WAITING.....

alles ist Rhythmus

its all about rhythm

WHILE WAITING.....

springt sie, nein, sie springt nicht, sie geht – schnell. Sie geht langsam, tastet sich vor – stop – sie dreht sich um sich selbst. Sie hat die Orientierung verloren. Kontrollverlust. Angst.

„Steck die Angst in die Tasche und nimm sie mit „, sagt sie „, vielleicht kann sie noch einmal nützlich sein. Ist die Angst ein Ratgeber....ist die Angst unverzichtbar fürs Überleben...also – auf geht's. Leg los.“

Sie atmet drei mal kurz ein – einmal lang aus. Weitergehen – weiteratmen. Rhythmus. Kontinuität.

Die Wolke wird Raum, der Raum nimmt Form an – Strukturen - neu. Dazwischen geht Sally - weiter. Freiheit . Wir haben die Freiheit es andersherum zu probieren.....

Covid19

Wir können lernen damit umzugehen – wie mit jeder anderen Gefahr auch. Viele leben mit Krieg. Gewalt, Vertreibung und Flucht - Umweltzerstörung, gesellschaftlicher Ungleichheit, Epidemien.

Stop – Stop - Angst – alle. Für alle gleich ? Corona stoppt – Corona macht Angst – Corona betrifft alle ?

Sie breitet die Arme aus und lässt sich fallen – hinein in die Wolke – sie fällt - nach oben.

She jumps – no, she does not – she walks – fast - then slow – she gropes her way to – stop – she tumbles around – she lost track – she lost orientation. Lack of control – fear. „ Put the fear into your pocket and take it with you“, she sais to herself, „ it might be useful. Is fear a counselor...is fear indispensable for survival ? Ok ...here we go !“

Breathe - three times in – one long breath out. Go on – and don` t forget to breathe. Rhythm, continuity.

The cloud becomes space, space becomes form – structure – new. In between she walks – on. Freedom. We have the freedom to try it the other way...

Covid19. We can learn to deal with it – like with all other dangers. War – violence – forced displacement – migration – social differences – climate change – epidemics. Stop it - Stop it - fear – all. The same for all ?

She streches her arms wide and lets herself fall – into the cloud – she is falling – up.

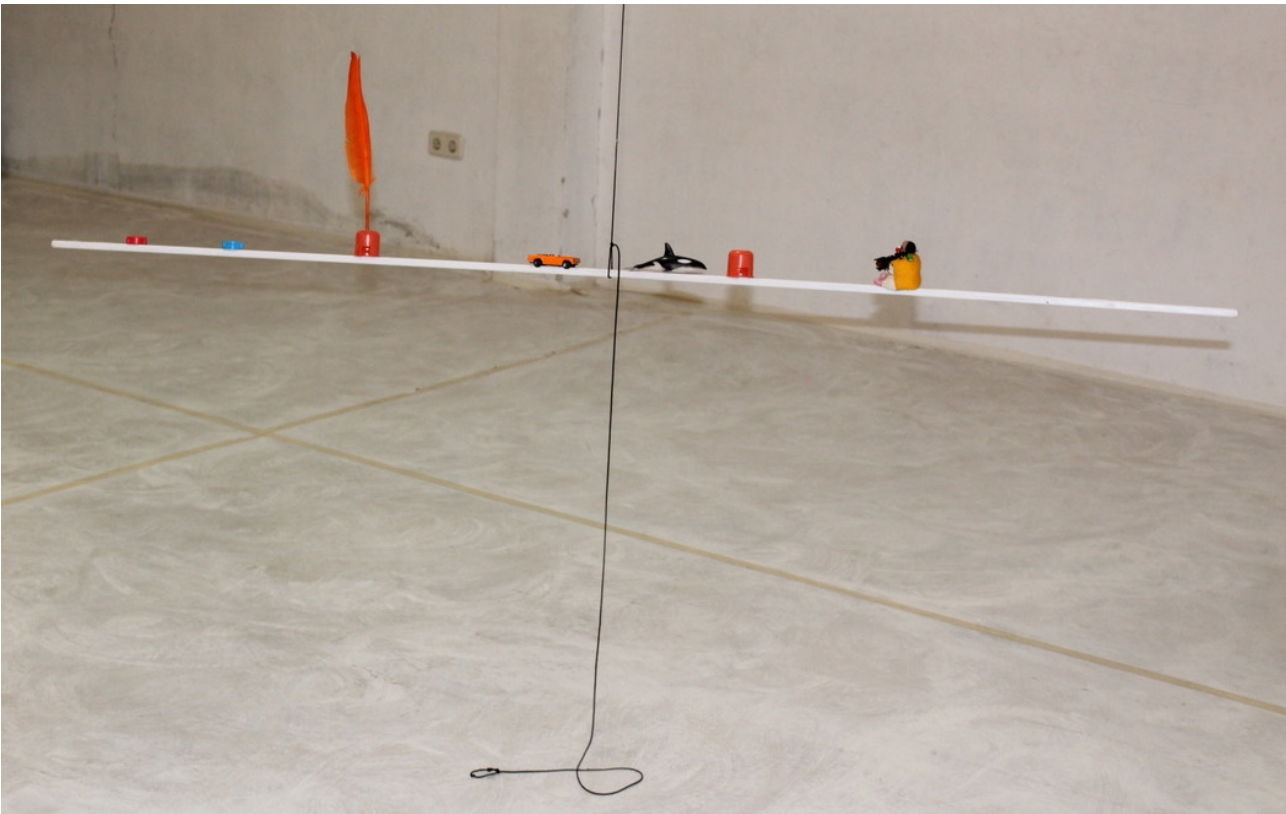
WHILE WAITING.....

Bücherliste/ *Booklist:*

Paolo Giordano, In Zeiten der Ansteckung / Anne Weber, Annette - ein Heldinnen Epos / Lorenzo Marsili, Wir heimatlosen Weltbürger / Noelia Blanco, Im Garten der Pustelblume / Don de Lillo, Stille / Yvonne Reiner, Work 1961-73 / Ludwig Wittgenstein, Über Gewissheit / Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & the Six / J.K. Rowling, Ickabóg / Bénédicte Savoy, Die Provinienz der Kultur / Spanische Lyrik-50 Gedichte aus Spanien und Lateinamerika (*Spanisch/Deutsch*) / Andrew Brown, Teuflische Saat / Jabbar Abdullah, Raqua am Rhein / Andersen, Märchen / Claude Lévi-Strauss, Das Nahe und das Ferne / Gerhard Richter, Panorama (Retrospektive) / Albert Camus, Der Mensch in der Revolte / Sempé, Kindheiten

Musik des Tages/*Music of the day:*

Radio, Eric Satie, Chilly Gonzales, Radio, Susan Vega, Bobby McFerrin, Radio, Tracy Chapman, Beethoven, Anne Gail Arbison, J.J. Cale, Isaac Albeniz, Silence, Eric Satie, Radio, Charlie Mariano, Silence, Bobby McFerrin, Silence, GoGo Penguin, Radio, The Shape of Jazz to Come , Sara Tavares, Isaac Albeniz, Tom Waits, Silence, Radio, Chick Corea, Mark Knopfler, Eric Satie, Silence, Chick Corea, Radio, Chilly Gonzales, Lady Waks, Silence, Silence, Os Mutantes, Fatoumata Diawara, Radio, Mendelson Bartholdy, Silence, Nerija, Piazzolla Strings, Radio, Newen African Beats, Alin Cohen Band, Eric Satie, Piazzolla Tangos, Silence, Radio, Julia Hülsmann Trio, Silence, Gotan Project, Piazzolla Tangos, Silence, Eric Satie, Radio

WHILE WAITING.....

Willkommen auf dem Spielplatz der sehnenen Süchte
Der unbekanntenen Flugobjekte und der schreienden Überflieger
....wir sind noch nicht gelandet..

Turbulenzen - Turrrrrbulencias.....
Chaos
Liebe die Ungewissheit – quiere la inseguridad

From here to there von hier nach dort from there to here
De aqui por ahí y allá
Und rauf und runter
up and down – arriba abajo
And back – zurück – atras
Stop

Flexibility – Flexibilität – flexibilidad
Es la palabra de hoy en día – today – heute
So they say – so sagen sie – como lo dicen
Ellos - They – who are they - quien es - ellos
Turn Turn Turn - Gira.....

Haben Sie heute schon in den Mond geschaut?
Has mirado a la luna hoy
Did you wish upon a star ...
Splash

Hocken auf diesem kosmischen Klecks
Ein drittel Erde – zwei Drittel Wasser.
Eine perfekte Schalttafel
Ein elektrifiziertes Labyrinth tierischer Spuren
Eine Ansammlung blutender Energien

Psssss.....Es ist wunderschön!

IchDuSieErEsWirlhrSie

A la inversa - si
Andersherum
The other way round
Look at it - Upside down – turn it around
Andersherum
The other way round - a la inversa – andersherum

WHILE WAITING- sich im Kreis drehen–mal machen–lassen. Wow, ein Luxus!
Ich hatte mich aus der Covid19 Situation heraus für das Warten entschieden – Warten konstruktiv nutzen im Sinne von Achtsamkeit und Kontinuität. Warten ist Teil des gestalterischen Prozess. Warten gehört als darstellende Künstlerin zu den Grundkompetenzen. There are two things in life: doing and waiting. Im Moment der Beschränkung durch Covid19 bedeutet Warten auch eine Reduktion der Ausdrucksmöglichkeiten. Aus der Limitierung habe ich mich auf Körperarbeit und Schreiben fokussiert. Der beschränkte, aber kontinuierliche Austausch bei kurzen Begegnungen mit Kollegen und Laien war intensiv und bekam auf Grund der besonderen Situation eine neue Wertigkeit.

Achtsamkeit als Ausgangspunkt für Wandel? Es bleibt zu hoffen, daß die Sensibilität für den Wert des Weniger gesellschaftlich, künstlerisch und persönlich erhalten bleibt.

Meine Stärke ist die Gleichzeitigkeit unterschiedlicher Ausdrucksmittel. Die Musikalität in allen mir zur Verfügung stehenden Medien hat oberste Präferenz: in der Choreographie, dem Schreiben, dem Sprechen, der visuellen Gestaltung. Rhythmus!

Ich habe es genossen produktionsunabhängig arbeiten zu können. Danke! Von Beginn an war das Vorhaben ein ergebnisoffener Prozess. Während eines Arbeitstages konzentrierte ich mich in der Regel auf folgende Einheiten: Körperarbeit/Moves/Stimme, Kommunikation, Theorie/Inhalte/Schreiben/Brainstorming. Durch fehlenden Produktionszwang konnte ich Denken und Tun auch mal laufen lassen, Assoziationen mehr Raum geben, mehr lesen, Negativergebnisse zulassen...Die Recherche stärkt meine Arbeit im laufenden Jahr- Performances im öffentlichen Raum, Planung eines Solos.

Hilfe - ich bin analog! Ich hasse Gebrauchsanleitungen. Es sind viele neue Impulse entstanden – auch hinsichtlich der Nutzung des digitalen Mediums im performativen Sinne. Zur Zeit ist Digitalisierung für mich ein Werkzeug der Kommunikation.

Das Gewicht an meinen Füßen ist nicht weniger geworden – es hat sich anders verteilt – ich kann besser damit umgehen, besser damit laufen! Final: Ich schleiche (noch)um die Veränderung herum! Und die Veränderung ist da, ist Normalität.

WHILE WAITING - Neben der Kompetenz des Wartens habe ich als darstellende Künstlerin die Fähigkeit, einen Momentausschnitt zu vermitteln - daß die Welt ein schöner Platz sein kann. Take care – the dreams are still on the move!

s.h.

WHILE WAITING – tumbling around in a circle – let it happen. Wow – what a luxury! Out of Covid19 situation I decided to wait. To use the time of waiting in a sense of take care and continuity. Waiting is part of the creative process. As a performing artist, waiting belongs to the basic competences... There are two things in life: doing and waiting. In the actual limited and restricted situation caused by Covid19, waiting means a reduction to express. Out of the limitation I focused on body work and writing. The rare, but constant exchange with professional colleagues and amateur actors has been intense and received a new value according to the special situation.

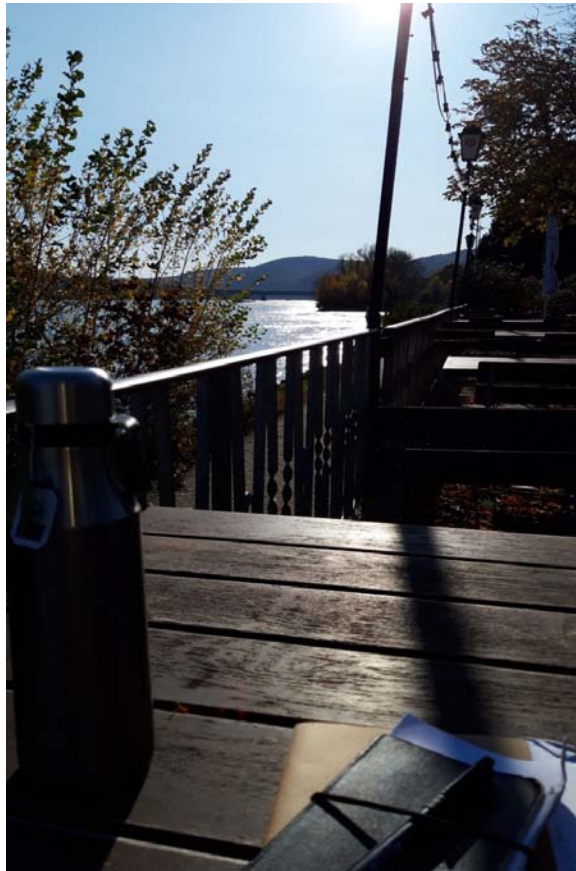
Take care as a starting point for change? Hopefully, the sensitivity for the value of less keeps on – personal, in society and in the arts. My strength is the simultaneity of different means of expression. Music in its widest sense has first preference in all my available means : choreographie, writing, talking and use of the voice, in the visuals. Rhythm! I really enjoyed the chance to work independent of a production. Thank you! From beginning on, the research project has been planned with an open ending. During a work day the concentration has been on the following units: body work/moves/voice, communication, theory/contents/writing/brainstorming. I could give more room to thinking and doing, to associate – read more, and allow errors... The research will improve my further work in the current year – Performances in Urban Space, plan for a Solo. Help! I am analog. I hate instruction manuals. Covid19 stimulated digital use on all levels – as a method in Performance Arts too. Right now, for me, digital use is a tool to communicate.

The weight on my feet did not ease – its arranged differently – I can walk better! I sneak around the change. Change has become normality.

WHILE WAITING – as a Performance Artist I have the capacity of waiting – and I have the ability to show fragments of the world – that it can be a wonderful place to live.

Take care – the dreams are still on the move!

s.h

Fotos: susahee, Katharina Majster, Reza Saranjam

Susanne Helmes, © susahee 2021
www.susahee.de

*Supported by Fonds Darstellende Künste with funds from the
Federal Government Commissioner for Culture and the Media.*