

Theater der Zeit spezial

EUR 8 / www.theaterderzeit.de

deutsch/
englisch/
französisch

Kanada

Immersive Klangwelten: Die Indigene Künstlerin Émilie Monnet / Identität und Öffnung: Québécois Dramatik / Spirit of the West: Theater in Vancouver / Neue Doppelspitze für das FTA – Festival TransAmériques

Inhalt // Table of contents // Table des matières

	5	Editorial // Editorial // Éditorial
überblick // overview // panorama	6	Marcus Youssef Theater in Kanada Zeiten der Erkenntnis // Canadian Theatre A Season of Reckonings // Le théâtre canadien Une saison de prises de conscience
protagonist:innen // protagonists // protagonistes	12	Nayla Naoufal Immersive Klangwelten Die Indigene Künstlerin Émilie Monnet ist eine der prägenden Figuren der Theaterszene in Québec und Kanada // Immersive soundscapes The Indigenous artist Émilie Monnet is one of the important players of the Québécois and Canadian theatre scene // Des paysages sonores et immersifs L'artiste autochtone Émilie Monnet est l'une des figures marquantes de la scène de théâtre au Québec et au Canada
	18	Intisar Awisse Der Veränderer Der Regisseur Ravi Jain setzt auf Teamwork und Diversität // Changemaker Director Ravi Jain focuses on teamwork and diversity // Artisan du changement Le metteur en scène Ravi Jain met l'accent sur le travail d'équipe et la diversité
	21	Yvette Nolan Es kann Heilung geben Zum Werk des Indigenen Dramatikers Tomson Highway // The Healing Can Take Place The work of Indigenous playwright Tomson Highway // La guérison peut commencer L'oeuvre du dramaturge autochtone Tomson Highway
	24	Vanessa Kwan Differenzen anerkennen Das Theatre Replacement aus Vancouver widersteht der Versuchung, sich auf nur einen künstlerischen Ansatz festzulegen // Accepting Differences Vancouver's Theatre Replacement resists the urge to commit to only one artistic practice // Accepter les différences Le Theatre Replacement de Vancouver résiste à la tentation de s'engager dans une seule démarche artistique
	27	Radikal, politisch und revolutionär Laine Halpern Zisman gibt Einblicke in die queere Theater- und Performancegeschichte Kanadas und erzählt, warum Vielfalt nicht immer gleich divers ist // Radical, political and revolutionary Laine Halpern Zisman shares insights into Canada's queer theater and performance history and explains why diversity isn't always equally diverse // Radical, politique et révolutionnaire Laine Halpern Zisman partage ses réflexions sur l'histoire du théâtre et de la performance queer au Canada et explique pourquoi la diversité n'est pas toujours diversifiée
sprache // language // langue	32	Den Graben überwinden Die Übersetzerin und Dramatikerin Alexis Diamond über ihr persönliches Sprachdilemma in Québec // Crossing the divide Translator and playwright Alexis Diamond talks about her language dilemma as a native Québécoise // Traverser le gouffre La traductrice et dramaturge Alexis Diamond évoque son dilemme langagier en tant que Québécoise anglophone
	36	Sara Fauteux Identität und Öffnung Einblicke in die zeitgenössische Québécoise Dramatik // Identity and Openness Québec dramaturgy today // Identité et ouverture La dramaturgie québécoise aujourd'hui

Hinweis der Redaktion: Um unterschiedliche Erfahrungen und Biografien zu berücksichtigen, werden in dieser Ausgabe im Deutschen diskriminierungssensible Eigenschreibweisen verwendet. So wird „Schwarz“ wie auch „Indigen“ großgeschrieben, um zu markieren, dass es sich nicht um eine Farbe beziehungsweise Eigenschaft handelt, sondern um die Selbstbezeichnungen jener Menschen, die durch Diskriminierungserfahrungen miteinander verbunden sind. Mit der Klein- und Kursivschreibweise von *weiß* wird eine dominante und privilegierte Position deutlich gemacht.

24

36

48

protagonist:innen //
protagonists //
protagonistes

- 42 **Kevin Loring** **Sich erheben und offenbaren** Das Indigenous Theatre am National Arts Centre in Ottawa // **To rise and to reveal** Indigenous Theatre at the National Arts Centre in Ottawa // **Se lever et révéler** Le théâtre autochtone du Centre National des Arts à Ottawa
- 45 **Lydie Dubuisson** **Die Isolation aufbrechen** Der Black Theatre Workshop aus Montréal ist die älteste Schwarze englischsprachige Theaterkompanie Kanadas // **Fighting isolation to shine brighter** Montréal based Black Theatre Workshop is the oldest Black anglophone theatre company in Canada // **Vaincre l'isolation pour mieux briller** Black Theatre Workshop à Montréal est la plus ancienne compagnie de théâtre noire et anglophone du Canada
- 48 **Jovanni Sy** **Spirit of the West** Vancouver ist eine der innovativsten Theaterstädte Kanadas // **Spirit of the West** Vancouver is Canada's Hub for Theatre Innovation // **L'esprit de l'Ouest** Vancouver est la plaque tournante de l'innovation théâtrale au Canada

ausblick //
perspectives //
perspectives

- 52 **„Exklusivität interessiert uns nicht besonders“** Jessie Mill und Martine Dennewald sind die neuen Künstlerischen Leiterinnen des FTA - Festival TransAmériques in Montréal. Ein Gespräch mit **Frank Weigand** // **“Holding the exclusivity of a project is not really what drives us”** Jessie Mill and Martine Dennewald are the new artistic directors of Montréal's Festival TransAmériques. A conversation with **Frank Weigand** // **« L'exclusivité ne nous intéresse pas particulièrement »** Jessie Mill et Martine Dennewald sont les nouvelles directrices artistiques du Festival TransAmériques à Montréal. Un entretien avec **Frank Weigand**

was macht das
theater? //
how is theatre? //
comment va le théâtre?

- 58 **Was macht das Theater?** Der Regisseur und Künstlerische Leiter **Mike Payette** ... über einen Neuanfang // **How is theatre?** Artistic director and theatre maker **Mike Payette** ... speaks about a new beginning // **Comment va le théâtre?** Le metteur en scène et directeur artistique **Mike Payette** ... nous parle de son nouveau départ
- 60 **Was macht das Theater?** Die Regisseurin **Marie Brassard** ... über das Weitermachen // **How is theatre?** Director **Marie Brassard** ... speaks about how to carry on // **Comment va le théâtre?** La metteuse en scène **Marie Brassard** ... nous parle de comment continuer à avancer

adressen // addresses //
adresses

- 64 **Produktions- und Aufführungsorte, Freie Gruppen, Theaterfestivals, Institutionen** // **Production and performance venues, companies, theatre festivals, institutions** // **Lieux de production et diffusion, compagnies indépendantes, festivals de théâtre, institutions**

Abonnieren Sie Theater der Zeit! **Subscribe to Theater der Zeit!**

Das Jahresabo enthält 10 Monatsausgaben, das jährliche Arbeitsbuch im Juli / August sowie zahlreiche Extrabeilagen.

The one year subscription includes 10 monthly issues, the yearbook in July / August and numerous supplements.

Digital 75 € / Jahr Year. Print 85 € / Jahr Year. (Additional 25 € for delivery outside of Germany)

Bestellung unter // **Order today**

web www.theaterderzeit.de mail abo-vertrieb@theaterderzeit.de

Jamie Griffiths (links) and Laakkuluk Williamson Bathory (rechts): „White Liar and the Known Shore: Frobisher and the Queen“ (2021). Die Arbeit wurde als Banner in einem öffentlichen Park in Vancouver, British Columbia ausgestellt. In diesem Kunstwerk bringen Laakkuluk und Jamie zahlreiche Aspekte der kolonialen Geschichte von Iqaluit zusammen. // Jamie Griffiths (left) and Laakkuluk Williamson Bathory (right): “White Liar and the Known Shore: Frobisher and the Queen” (2021). The work was being exhibited as banner art in a public park in Vancouver, BC. In this artwork, the artists bring together many aspects of the colonial story of Iqaluit // Jamie Griffiths (à gauche) et Laakkuluk Williamson Bathory (à droite) : « White Liar and the Known Shore: Frobisher and the Queen » (2021). L'œuvre était exposée sous forme de bannière dans un parc public de Vancouver, en Colombie-Britannique. Dans cette œuvre, les artistes rassemblent de nombreux aspects de l'histoire coloniale d'Iqaluit. Foto Jamie Griffiths

A photograph of a stage performance. Three dancers are visible, each positioned within a large, vertical beam of colored light that descends from the top of the frame. The dancer on the left is in a yellow beam, the one in the center in a cyan beam, and the one on the right in a purple beam. The background is dark, and the light beams create a dramatic, ethereal atmosphere. The dancers are in dynamic poses, suggesting movement and choreography.

„Room 2048“ (2017), eine Multimedia-Tanz-
performance, entwickelt von der Theaterkompa-
nie Hong Kong Exile in Vancouver. // „Room
2048“ (2017), a multimedia dance perfor-
mance created by Vancouver-based theater
company Hong Kong Exile. // « Room 2048 »
(2017), une performance danse multimédia
créée par la compagnie théâtrale Hong Kong
Exile, basée à Vancouver. Foto Rémi Thériault

Kanada ist flächenmäßig der zweitgrößte Staat der Erde. Das Land zwischen Atlantik, Pazifik und arktischem Ozean zeichnet sich durch ein relativ stabiles Sozialsystem, eine sprichwörtliche Toleranz sowie durch eine funktionierende staatliche Kulturförderung aus. Gleichzeitig grollt es unter der Oberfläche.

Die Indigenen Völker auf dem kanadischen Staatsgebiet fordern stärkere gesellschaftliche Teilhabe und das Eingestehen des Landraubs durch die Kolonialregierungen und die des späteren Kanada. Nur mühsam erholen sie sich von jahrhundertelanger Unterdrückung und gewaltsamer Assimilierung, die zunehmend als „kultureller Genozid“ bezeichnet wird. Auch andere marginalisierte Gruppen wie *People of Color* und queere Menschen klagen vehement an, dass die Entscheidungsmacht in dem Land mit einer der diversesten Bevölkerungen der Erde noch immer in den Händen heterosexueller weißer Männer liegt.

Doch die kulturelle Landschaft Kanadas befindet sich in einem strukturellen Wandel. Dabei ist vor allem die Theaterszene ein Gradmesser für den kulturellen und historischen Aufbruch.

In dieser Spezialausgabe von *Theater der Zeit* kommen Theaterkünstler:innen zu Wort. Sie geben aktuelle Konflikte und Diskussionen einer Gesellschaft wieder, die eine Vielzahl an Geschichten, kultureller Praktiken und Ästhetiken vereint.

Freuen Sie sich auf ein vielstimmiges Porträt einer heterogenen Theaterszene, die gemeinsam auf der Suche nach einem neuen, diskriminierungsfreien Miteinander ist und dabei alternative Formen des Darstellens und Erzählens erprobt.

Unser besonderer Dank gilt der Dramatikerin und Übersetzerin Mishka Lavigne, die für die Übertragung der Texte ins Englische und Französische verantwortlich ist. Wichtige Kontakte und Hinweise bei der Recherche verdanken wir Jessie Mill, Bobby Theodore und Pascale Joubert. Außerdem möchten wir uns bei Annette Dörner für ihre kritischen und klugen Anmerkungen sowie allen Autor:innen dieser Ausgabe für ihre Offenheit und ihren Mut bedanken. //

Canada is the second largest state in the world in terms of surface. The country between Atlantic and Pacific and the Arctic Ocean is characterized by a relatively stable social system, almost proverbial tolerance, and a functioning national funding system for culture. At the same time, there is rumbling below the surface.

The Indigenous peoples on the Canadian territory are demanding more social and political participation and the acknowledgement of land theft by colonial and Canadian governments. They are struggling to recover from centuries of oppression and forced assimilation, increasingly described as “cultural genocide”. Other marginalized groups, such as people of color and queer people, also vehemently complain that decision-making power in a country with one of the most diverse populations on Earth is still in the hands of heterosexual white men.

Yet, Canada’s cultural landscape is undergoing structural change. The theater scene, in particular, is a barometer for this cultural and historical awakening.

In this special issue of *Theater der Zeit*, theater artists themselves speak up and reflect on the current conflicts and discussions

in a society that is made up of a multitude of histories, cultural practices and aesthetics.

The goal, here, is to present a polyphonic portrait of a heterogeneous theater scene, united by the search for a new, non-discriminatory togetherness, and exploring alternative forms of performance and storytelling.

Our special thanks go to playwright and translator Mishka Lavigne, who is responsible for the translations of the texts into English and French. We owe important guidance in research, as well as introductions, to Jessie Mill, Bobby Theodore, and Pascale Joubert. We would also like to thank Annette Dörner for her critical and intelligent comments, and all the authors of this issue for their openness and courage. //

Le Canada est le deuxième plus grand pays au monde. Situé entre l’océan Atlantique et Pacifique, bordé au nord par l’océan Arctique, le pays est caractérisé par un système social relativement stable, une tolérance quasi-proverbiale et un système national de financement culturel efficace. En même temps, on sent que ça gronde sous la surface.

Les peuples autochtones situés en territoire canadien revendiquent plus de participation dans la vie sociale et politique en plus de demander que l’on reconnaisse l’appropriation de leurs territoires par les gouvernements coloniaux et canadiens. Ces peuples se battent pour se relever de siècles d’oppression et d’assimilation forcée, ce qu’on traite de plus en plus de « génocide culturel ». D’autres groupes marginalisés, comme les personnes racisées et les personnes queer, prennent aussi la parole pour déplorer que le pouvoir décisionnel, dans un pays où la population est une des plus diversifiée de la planète, soit encore entre les mains d’hommes blancs hétérosexuels.

Le paysage culturel canadien est en profond changement. La scène théâtrale, en particulier, est un baromètre de cet éveil culturel et historique.

Dans ce numéro spécial de *Theater der Zeit*, les artistes de théâtre eux et elles-mêmes prennent la parole pour entamer une réflexion sur les enjeux, les discussions et les conflits contemporains dans une société qui est composée d’une multitude d’histoires, de pratiques culturelles et d’esthétiques.

Notre but, ici, est de présenter un portrait polyphonique d’une scène théâtrale hétérogène, unie dans sa recherche d’une nouvelle façon non-discriminatoire de vivre ensemble, tout en explorant des formes alternatives de performance et de création.

Un merci tout spécial à l’autrice de théâtre et traductrice littéraire Mishka Lavigne, qui signe la traduction des textes en français et en anglais. Nous devons aussi beaucoup à Jessie Mill, Bobby Theodore et Pascale Joubert qui nous ont aidé avec nos recherches et nous ont présenté aux artistes. Nous voulons aussi remercier Annette Dörner pour ses critiques intelligentes. Nous remercions finalement toutes les autrices et tous les auteurs de ces textes pour leur ouverture et leur courage. //

Viel Vergnügen wünschen // Enjoy reading // Bonne lecture
Frank Weigand und // and // et Paula Perschke

Theater in Kanada

Canadian Theatre // Le théâtre canadien

Zeiten der Erkenntnis // **A Season of Reckonings** // Une saison de prises de conscience

Marcus Youssef

Kanada ist ein ungeheuer großes Land mit einer kleinen Bevölkerung, das zahlreiche unterschiedliche Kulturen und Traditionen umfasst. Dennoch agiert das englischsprachige kanadische Theater nach wie vor als zusammenhängende Szene, in der Kulturschaffende aus unterschiedlichen Regionen regelmäßig zusammenarbeiten. Die großen Theater neigen dazu, thematisch ähnliche Stücke zu produzieren. Die projektbasiert

arbeitenden, innovativen Künstler:innen teilen in der Regel dieselben Werte, reagieren auf dieselben Einflüsse, touren durch dieselben Spielstätten und arbeiten mit ähnlichen ästhetischen Ansätzen. Québec allerdings ist anders, eine Welt für sich, die sich als unabhängige Nation betrachtet. Zwar arbeiten anglokanadische und Québécois Künstler:innen und Institutionen gelegentlich zusammen, meist durch die Übersetzung und Neuproduktion von Stücken, doch bleibt dies die Ausnahme. Die beiden Kulturen unterscheiden sich stark. Sie bleiben getrennt durch Geschichte, formale Tradition und – am entscheidendsten – durch ihre Sprache. Wie der Großteil der nordamerikanischen Gesellschaft befindet