

Zeitschrift: Saiten : Ostschweizer Kulturmagazin
Herausgeber: Verein Saiten
Band: 10 (2003)
Heft: 109

Rubrik: Film

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

IM WUNDERLAND DER MAYA DEREN

Die legendäre amerikanische Filmmemacherin im Kinok

Maya Deren zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des amerikanischen Avantgarde-Films; sie wurde auch als Mutter des Experimentalfilms bezeichnet. Jetzt sind ihre Kurzfilme – begleitet von einem Dokumentarfilm über ihr Leben und Werk – im Kinok wieder oder neu zu entdecken.

von Esther Quetting

Lachend hält Jonas Mekas, der bekannte Experimentalfilmer und Gründer des Anthology Film Archives in New York, zu Beginn des Dokumentarfilms ›In the Mirror of Maya Deren‹ die sechs Kaffeebüchsen in der Hand, in denen die berühmte Regisseurin ihre Filme aufbewahrte. Diese seien sozusagen der heilige Gral des Kinos, offenbart Mekas, es sei so aufregend, in Archiven immer wieder auf Überraschungen zu stossen.

Als die österreichische Dokumentaristin Martina Kudláček von 1998 bis 2002 im berühmten Anthology Film Archiv arbeitete, entdeckte sie in einer dunklen Ecke ein verloren geglaubtes Filmgedicht von Maya Deren. Über Leben und Werk dieser schillernden Persönlichkeit begann sie daraufhin eine umfangreiche Recherche, die jetzt als subtiles Filmporträt ›In the Mirror of Maya Deren‹ vorliegt. In sorgfältiger Montage hat Kudláček Interviews

mit bedeutenden Zeitzeugen (u. a. mit Derens zweitem Ehemann Alexander Hammid, dem Underground-Filmtheoretiker und Gründer des New York Film Festivals Amos Vogel und dem bekannten Experimentalfilmer Stan Brakhage) mit Ausschnitten aus Derens Filmen, Originaltonaufnahmen ihrer Vortragsreihen und der Musik von John Zorn zusammengeführt.

VIELSEITIGE KÜNSTLERIN

Maya Deren war eine talentierte Frau, die ein vielfältiges Künstlerinnenleben führte. Sie war Schriftstellerin, Tänzerin, Filmerin, Ethnologin und Voodoo-Priesterin. Am intensivsten beschäftigte sie das Medium Film. Zentrale Themen ihrer filmischen Arbeit waren die Auseinandersetzung mit Identitäten, verbunden mit ihrer Selbstdarstellung, wie auch das Komponieren von Raum und Zeit.

Deren hat früh verstanden, dass die Inszenierung ihres Images ihre Karriere als Künstlerin begünstigte. Sie kreierte ihr eigenes Starimage, angefangen bei der Namensänderung von Eleonora Derenkovskaya zu Maya (Hindi: Illusion) Deren, über das Tragen extravaganter Kleider bis hin zur Verbreitung des berühmten Fotos aus ihrem ersten Film ›Meshes of the Afternoon‹, den sie 1943 zusammen mit Alexander Hammid realisierte.

In der New Yorker Underground-Szene der vierziger und fünfziger Jahre war Deren eine einflussreiche Figur und für viele Künstler eine Inspiration. Nach dem Erfolg von ›Meshes of the Afternoon‹ entstanden die Filme ›At Land‹ (1944), ›A Study in Choreography for Camera‹ (1945) und ›Ritual in Transfigured Time‹ (1946). Im selben Jahr erhielt sie das erste Guggenheim-Stipendium für Filmkunst und 1947 in Cannes als erste Frau den ersten Preis für 16-mm-Avantgarde-Filme. Deren war eine äusserst produktive Künstlerin, sie schrieb zahlreiche Essays und Artikel über das Medium Film, hielt Vorträge über Filmästhetik und veranstaltete Filmworkshops.

Klappe

Fatma. Als die 17-jährige Fatma von ihrem Cousin vergewaltigt wird, beschliesst sie, über das traumatische Ereignis zu schweigen. Sie setzt sich mit anderen Mitteln zur Wehr: Sie ekelt den Cousin aus dem Haus und erreicht, dass sie allein im fernen Tunis studieren kann. Dort erlebt sie eine Zeit voller Ungebundenheit. Als sie als junge Lehrerin einen Job in einem kleinen Dorf antritt, lernt sie den jungen Arzt Aziz kennen, der sie heiraten will. Fatma steht vor einer qualvollen Entscheidung, denn spätestens in der Hochzeitsnacht lässt sich der Makel der fehlenden Jungfräulichkeit nicht mehr verbergen. Obwohl Tunesien als eines der fortschrittlichsten Länder des arabischen Raumes gilt, da seit der Unabhängigkeit die Frau

dem Mann juristisch gleichgestellt ist, sieht die Realität ganz anders aus. Khaled Ghorbal schildert mit grosser Authentizität und ohne zu moralisieren die Spannungen zwischen Tradition und Moderne, zwischen vordergründiger Weltoffenheit und tief verankerten Restriktionen, die das Verhältnis der Geschlechter bestimmen und die in der Drei-Punkte-Naht, der verbreiteten operativen Wiederherstellung der Jungfräulichkeit, ihr sinnfälliges Symbol finden. «Vielleicht das erste richtige Frauenporträt im arabischen Raum», meinte «Les Inroductibles». (sm.)

All or Nothing. Nach «Topsy-Turvy», einem Abstecker ins frivol-verspielte Theaternilieu der Jahrhundertwende, kehrt Mike Leigh mit seinem neuesten Film «All or Nothing» wieder zu seinem ureigenstem Thema zurück: dem genau beobachteten Alltag kleiner Leute, die in unwirtlichen Vorstädten ein elendes Dasein fristen. Phil arbeitet als Taxifahrer, Penny als Supermarkt-Kassiererin, ihre beiden erwachsenen Kinder leben im gemeinsamen Haushalt. Das Geld ist knapp, die Gefühle zwi-

schen dem Ehepaar sind längst erkaltet, müde schleppen sie sich durch ihren trostlosen Alltag. Penny rettet sich in Abende mit ihren Freundinnen, während Phil mit seinem Kumpel in die Kneipe geht. Als Sohn Rory eine Herzattacke erleidet, reisst dies die Familie aus ihrer Erstarrung. Mike Leigh arbeitet ohne Drehbuch und setzt ganz auf das Improvisationstalent seiner Schauspieler, die ihre unspektakulären Figuren zu intensivem Leben erwecken. Kleine Gesten zeigen grosse Verzweiflung, die Kamera beobachtet einfühlsam, ohne sich aufzudrängen. Am letztjährigen Filmfestival von Cannes erntete Mike Leigh für seinen neuesten Film grosses Lob von Presse und Publikum. Jetzt ist dieses «Monument der Menschlichkeit», wie der Spiegel titelte, auch hier zu sehen. (sm.)

SeelenSchatten. Was Depression als Krankheit ist, wo ihre Ursachen liegen, wie sie sich ausdrückt, welche Folgen sie für die betroffenen Menschen hat und wie diese damit umgehen, ist nicht nur wenigen bekannt, sondern auch schwierig zu vermitteln. Eineinhalb Jahre lang hat Dieter Gränicher Menschen begleitet, die wissen, wie es ist, sich in einer ausweglosen Trauer zu verlieren. Gränicher ist es gelungen, mit Menschen unterschiedlichen Alters und sozialer Stellung, die wegen ihrer Depression zu einem Klinikaufenthalt gezwungen waren, eine von einfühlsamer Nähe und respektvoller Distanz geprägte Beziehung zu pflegen und sie über sich und ihre Krankheit erzählen zu lassen. Die Betroffenen schildern ihre Erlebnisse und finden oft überraschende Worte für ihre Krankheit. Dass die Kamera immer die Menschen im Blickfeld hat und der Film darauf verzichtet, «Depression» zum Gegenstand psychiatrischer Erläuterungen oder wissenschaftlicher Expertisen zu machen, macht seine besondere Qualität aus. Mit seiner bewundernswert geduldigen Art der Zuwendung und des Hinhörens leistet der Zürcher Filmemacher eine grosse Vermittlungsarbeit. Entstanden ist ein differenziertes und berührendes Werk. (sm.)

» Alle Filme laufen im Kinok
Grossackerstr. 2, St.Gallen-St.Fiden
071 245 80 89, www.kinok.ch
Genauere Daten siehe Veranstaltungskalender

Bild: Szene aus «Fatma»; Foto: pd.)

PIONIERIN DES EXPERIMENTALFILMS

Im Experimentalfilmbereich war sie eine Pionierin, die Techniken wie Zeitlupe und Standbild einsetzte, um Bewegungen und Gesten zu transportieren. Für «Meditation on Violence» (1948) entdeckte sie die formalen Möglichkeiten des Rückwärtslaufs, um Zeit und Raum zu manipulieren.

Fasziniert von Rhythmus und Trancetanz reiste Deren Ende der vierziger Jahre viermal nach Haiti, wo sie sich mit Voodoo-Ritualen beschäftigte. Ihre mehrstündigen filmischen Reflexionen über den haitianischen Mythos und sein ritueller Ausdruck blieben von ihr jedoch unbearbeitet, statt dessen publizierte sie die bedeutende ethnografische Studie «Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti».

In ihrem Engagement für experimentelle Filmkultur gründete sie in den fünfziger Jahren die «Creative Film Foundation» zur Förderung unabhängigen Filmschaffens. Es gelang ihr jedoch nicht, für ihren letzten Film «The Very Eye of Night» (1959) finanzielle Unterstützung zu erhalten. 1960 heiratete sie zum dritten Mal, den achtzehn Jahre jüngeren Musiker Teiji Ito, mit dem sie bereits acht Jahre zusammenlebte und der zwei ihrer Filme vertonte. Ein Jahr später starb sie erst 44-jährig überraschend an den Folgen einer Gehirnblutung. Bis heute halten sich unterschiedliche Legenden um ihren frühen Tod.

Neben dem Dokumentarfilm «In the Mirror of Maya Deren» sind Maya Derens Kurzfilme «Meshes of the Afternoon», «At Land», «A Study in Choreography for Camera», «Ritual in Transfigured Time», «Meditation on Violence» und «The Very Eye of Night» im Kinok zu sehen.

Genauere Spieldaten siehe Veranstaltungskalender, www.kinok.ch oder Tagespresse.

Bild: Alexander Hammids berühmtes Porträt von Maya Deren aus «Meshes of the Afternoon». Foto: pd.

parfin de siècle

THEATER PARFIN DE SIÈCLE

Mühlensteg 3, 9000 St.Gallen

OPFER DER PFLICHT

Eugène Ionesco

Regie und Konzeption: Arnim Halter und Regine Weingart

Dramaturgische Mitarbeit: Nathalie Hubler

Sound: Jörg H. Schoch; Technik: Michael Schär

Madeleine: Regine Weingart; Choubert: Arnim Halter

Polizist: Beat Brunner; Nikolaus d'Eu: Helmut Schüscher

Dame: Ingrid Faesi

PREMIERE MI 23. APRIL, 20 Uhr

FR 25., SA 26., MI 30. APRIL je 20 Uhr

SO 27. APRIL, 17.30 Uhr

Karten-Reservation: Tel. 071 245 21 10, parfin@bluewin.ch

Metzgergass 26
9000 St.Galle

**Romanin
Weine**
Erlesenes aus kontrolliert biologischem Anbau

150 Bioweine aus garantiert
kontrolliert biologischem Anbau
aus 12 Ländern

Bestellen Sie
gratis
den ausführlichen
Weinkatalog.

Ja, senden Sie mir kostenlos Ihren Weinkatalog.

Name: _____

Vorname: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Tel.-Nr.: _____

Romanin Weine • Halden 7, 9034 Eggersriet
Laden: Langgasse 91, 9008 St.Gallen
Telefon 071 877 16 65, Telefax 071 870 06 63
E-mail: angelo.romanin@bluewin.ch

www.limitedcats.ch

limited cats präsentiert
musical
highlights
...aus cats, chicago, rent,
les miserables, evita, mozart,
jesus christ superstar,...

stadthof rorschach sa, 17. 5. 03
stadtsaal wil sa, 24. 5. 03

einlass: 18:30
showbeginn: 19:30

vorverkauf bei touristinfo wil, manor, SBB,
und allen ticketCorner-verkaufsstellen

fr. 38.- / jugendliche bis 18 und gruppen ab 10 pers.: fr. 28.- pro ticket

