

EIN DOKUMENTARFILM VON KIM MÜNSTER UND SEBASTIAN BERGFELD

spielen / ODER NICHT *spielen*



ORIGINAL TITEL

spielen ODER NICHT
spielen

ENGLISCHER TITEL

breakthrough
STAGE

DOKUMENTARFILM

Human Interest, 80'/52'

deutsche Untertitel, englische Untertitel

Fassung für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen

Fassung für Menschen mit Sehbehinderung

abrufbar über die Greta App

REGIE

Sebastian Bergfeld

Kim Münster

PRODUKTION

Treibsand Film

Benzstr. 5

42117 Wuppertal

Germany

© 2023

KONTAKTDATEN

wir@treibsand-film.de

+49 (0) 163 88 44 871



ZUSAMMENFASSUNG

SYNOPSIS

4

TEAM UND CAST

TEAM AND CAST

8

HINTERGRUND

BACKGROUND

16



SPIELEN ODER NICHT SPIELEN handelt von zwei talentierten und entschlossenen Schauspielerinnen mit Behinderung.

Der Film dokumentiert die Herausforderungen und Konflikte, Hindernisse und Erfolge von Lucy und Yulia zu Beginn ihrer Karriere. Nach erfolgreichen Auftritten in der freien Theaterszene wird Lucy ins Ensemble der Münchener Kammerspiele aufgenommen. Sie muss sich an den intensiven Alltag des Theaterlebens gewöhnen. Aber auch das Theater verpflichtet sich alte, wie auch gewohnte Abläufe dem neuen Ensemblemitglied anzupassen. Yulia spricht bei der ersten Schauspielausbildung für Menschen mit Behinderung am Schauspiel Wuppertal vor. Nach mehreren Absagen von Schauspielschulen wird sie nun genommen.

Das ist ein Beispiel für das Versprechen des Theaters Spiegelbild der Gesellschaft zu sein. Nicht nur mit vielfältigen und mutigen Themen, sondern auch in der Repräsentanz aller gesellschaftlicher Gruppen. Es geht um das Umdenken am Theater: Gebäude müssen umgebaut werden, Probenpläne und die Probe selbst müssen sich den Möglichkeiten ihres diversen Ensembles anpassen. Alte Traditionen und der Anspruch, Schauspieler*innen mit Behinderung am Theater vertreten zu sehen, treffen aufeinander.

***„Das ich irgendwann etwas
Künstlerisches machen
würde, war allen klar.“***

Lucy Wilke



"That I would do something artistic someday was clear to everyone."



***"I was told: I can't be cast
with the disability."***

**„Mir hat man gesagt: mich
könne man nicht besetzen,
mit der Behinderung.“**

YULIA YAÑEZ SCHMIDT

BREAKTHROUGH STAGE is about two talented and determined actresses with disabilities.

The film documents the challenges and conflicts, obstacles and successes of Lucy and Yulia at the beginning of their careers. After successful performances in the independent theatre scene, Lucy is accepted into the ensemble of the Munich Kammerspiele. She has to get used to the intense daily routine of theatre life. But the theatre is also obliged to adapt old, as well as familiar, procedures to the new ensemble member. Yulia auditions for the first acting training for people with disabilities at Schauspiel Wuppertal. After several rejections from drama schools, she is now accepted.

This is an example of the theatre's promise to be a mirror of our society. Not only with diverse and courageous themes, but also in representing all social groups. It is about rethinking theatre: buildings have to be rebuilt, rehearsal schedules and the rehearsal itself have to adapt to the possibilities of its diverse ensemble. The demand to see actors with disabilities represented at the theatre and old traditions collide.

TEAM UND CAST

REGIE / KAMERA

Kim Münster und
Sebastian Bergfeld

SCHNITT

Tama Tobias Macht

COLOR GRADING

David Seul

MUSIKKOMPOSITION

Timon Wawreczko

MUSIKER*INNEN

Rebecca Schäfer (Klavier)

Maik Olhoff (Schlagzeug)

Inga Eichler (Cello)

TON UND SOUNDESIGN

Erik Anker



Sebastian Bergfeld ist freier Dokumentarfilmer mit den Schwerpunkten Kamera und Regie. Zudem arbeitet er als Filmpädagoge mit dem Fokus auf Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung. Seit Februar 2020 leitet er die Inklusiv Filmredaktion „AugenBlicke“ in Wuppertal.

Kim Münster ist gelernte Kamerafrau und heute Kreativproduzentin, Regisseurin und Geschäftsführerin der Produktionsfirma Treibsand Film mit dem Schwerpunkt Dokumentarfilme im psychologischen und sozial-politischen Bereich. Neben der Umsetzung von Filmprojekten, engagiert sie sich filmpolitisch in NRW. Beiden ist es wichtig, Menschen durch ihre Filme ein Sprachrohr zu geben und hierdurch unterschiedliche Perspektiven erlebbar zu machen.

Sebastian Bergfeld is a freelance documentary filmmaker with a focus on camera work and directing. He also works as a film educator with a focus on children, young people and people with disabilities. Since February 2020, he has been the managing director of the inclusive film editorial office "AugenBlicke" in Wuppertal.

Kim Münster is a trained cinematographer and today a creative producer, director and managing director of the production company Treibsand Film with a focus on documentaries in the psychological and socio-political field. In addition to realising film projects, she is involved in film politics in NRW. It is important to both of them to give people a voice through their films and to make it possible to experience different perspectives.



Ein Jahr lang hat Lucy Wilke den Satz „Ich möchte schauspielern“ in ihr Tagebuch geschrieben – jeden Tag. Zum Theater hat sie seit ihrer Kindheit eine enge Beziehung. Ihr Vater arbeitete als Bühnenbauer und die Familie lebte in einem Wohnwagen neben dem Münchner Theaterzelt „Das Schloss“. Lange Zeit traute sie sich aber nicht, eine Karriere als Schauspielerin anzustreben, weil sie wegen der Muskelerkrankung SMA (Spinale Muskelatrophie) auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Heute ist Lucy Wilke Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin, Autorin und Regisseurin. Mit ihrer Band BLIND AND LAME tritt sie seit 2013 deutschlandweit auf. 2017 spielte sie in der Theaterperformance „Fucking Disabled“ unter der Leitung von David von Westphalen u. a. im PATHOS München, die auch zu Rodeo 2018, dem Münchner Theaterfestival der Freien Szene, eingeladen war. Seit Herbst 2020 ist sie festes Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele. 2020 spielten Lucy und Paweł Duduś im schwere reiter in München und in den Münchner Kammerspielen SCORES THAT SHAPED OUR FRIENDSHIP. Für dieses Stück erhielten sie 2020 den Theaterpreis DER FAUST in der Kategorie Beste Darsteller*in Tanz und wurden zum Theatertreffen 2021 eingeladen.

For a year, Lucy Wilke wrote the sentence "I want to act" in her diary – every day. She has had a close relationship with the theatre since childhood. Her father worked as a stage builder and the family lived in a caravan next to the Munich theatre marquee "Das Schloss". For a long time, however, she did not dare to pursue a career as an actress because she is dependent on a wheelchair due to the muscle disease SMA (spinal muscular atrophy).


Today Lucy Wilke is a singer, actress, dancer, author and director. She has been performing throughout Germany with her band BLIND AND LAME since 2013. In 2017 she performed in the theatre performance "Fucking Disabled" directed by David von Westphalen at PATHOS Munich and elsewhere, which was also invited to Rodeo 2018, the Munich theatre festival of the independent scene. She has been a permanent ensemble member of the Münchner Kammerspiele since autumn 2020. In 2020 Lucy and Paweł Duduś performed SCORES THAT SHAPED OUR FRIENDSHIP at the schwere reiter in Munich and at the Münchner Kammerspiele. For this play they received the theatre prize DER FAUST in the category Best Performer Dance in 2020 and were invited to the Theatertreffen 2021.

Yulia Yáñez Schmidt ist in Köln geboren und aufgewachsen. Sie studierte Kulturwissenschaften in Hildesheim und Köln, bevor sie von 2019 bis 2022 ihre Schauspielausbildung im Inklusiven Schauspielstudio am Schauspiel Wuppertal absolvierte. Ihre Arbeiten als Schauspielerin sind geprägt durch die immersiven Performance-Installationen des dänisch-österreichischen Kollektivs SIGNA, mit denen sie an unterschiedlichen Häusern in Deutschland, Österreich und Dänemark gastierte, u. a. am Schauspiel Köln, dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg, am Republique Theater Kopenhagen und dem Volkstheater Wien.

Die letzte gemeinsame Arbeit „Wir Hunde / Us Dogs“ wurde 2016 mit dem Nestroy Preis ausgezeichnet. Sie ist die erste Absolventin des Inklusiven Schauspielstudios und wechselt zur Spielzeit 2022/23 als festes Ensemblemitglied an das Junge Schauspiel Düsseldorf.

Yulia Yáñez Schmidt was born and raised in Cologne. She studied cultural studies in Hildesheim and Cologne before completing her acting training in the Inclusive Acting Studio at Schauspiel Wuppertal from 2019 to 2022. Her work as an actress is influenced by the immersive performance installations of the Danish-Austrian collective SIGNA, with which she has performed at various theatres in Germany, Austria and Denmark, including Schauspiel Köln, Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Republique Theater Copenhagen and Volkstheater Wien.

The last joint work "Wir Hunde / Us Dogs" was awarded the Nestroy Prize in 2016. She is the first graduate of the Inclusive Acting Studio and will move to the Junge Schauspiel Düsseldorf as a permanent ensemble member for the 2022/23 season.

A portrait of a woman with long dark hair, wearing a vibrant red button-down shirt. She is seated and looking directly at the camera with a neutral expression. The background is a blurred, rustic interior with a wooden bench and a stone wall. The image is framed by a white diagonal shape on the left side.

© Norbert Josefsson



***„Ich möchte andere Perspektiven kennen lernen.
Ich möchte auch Dinge erzählt bekommen von
denen ich überhaupt keine Ahnung habe und von
Menschen, die ganz anders aussehen als ich.“***

***“I want to get to know other perspectives.
I also want to be told things I have absolutely
no idea about and from people who look
completely different from me.”***

Georg Kasch, theater critic

spielen ODER NICHT **spielen**

EIN FILM VON
Sebastian Bergfeld
Kim Münster

2022 leben ca. 13 Mio. Menschen mit Behinderung in Deutschland. Das sind rund 16 % der Gesamtbevölkerung.

Über 5.000 Schauspieler*innen arbeiten fest im Ensemble eines Stadt- oder Staatstheaters. 15 haben eine Behinderung – das sind 0,3%. In Deutschland hat jeder das Recht auf die eigene Wahl des Berufes. So auch Menschen mit Behinderung. Jedoch sieht die Realität meist anders aus. Wer spricht auf der Bühne und für wen? Wer darf auf der Bühne repräsentieren und wer nicht? Diese Fragen muss sich das Theater zunehmend stellen. Die Debatte hat in den vergangenen Jahren durch das postmigrantische Theater Aufwind bekommen – auch durch Stimmen der Critical Whiteness, die die Homogenität auf deutschsprachigen Sprechtheaterbühnen beanstanden. Es entstand die Forderung dass alle gesellschaftlichen Gruppen sich selbst repräsentieren und auch auf der Bühne ihren Platz finden.


Aber warum braucht das Theater und wir als Gesellschaft Schauspieler*innen mit Behinderung?

Schauspieler*innen, die sich jenseits hegemonialer Normen ausdrücken, fügen einem Stoff eine andere Reflexionsebene hinzu oder vermögen womöglich die Aussagen zu verschieben. Oder einfach ausgedrückt: Sie sind Teil der Gesellschaft und somit auch Teil künstlerischen Ausdrucks auf der Bühne. Der Stadtheaterbetrieb ist auf weiß, „normalgesund“ und akzentfrei programmiert. Viele Häuser steuern – zumindest an den Rändern ihres Betriebs und Spielplans – dagegen. Dennoch bleiben Schauspieler mit Behinderung strukturell vom institutionalisierten Theaterbetrieb ausgeschlossen. Im Film geht es um die Annäherung von Schauspielern mit und ohne Behinderung und die unausgesprochene Verhandlung darüber, ob beide Gruppen gleichberechtigte Teile des Theaters und somit auch der Gesellschaft sein können.

In 2022, around 13 million people with disabilities will be living in Germany. That is around 16 % of the total population.


More than 5,000 actors work permanently in the ensemble of a municipal or state theater. 15 have a disability – that is 0.3%. In Germany everyone has the right to their own choice of profession. So do people with disabilities. However, the reality usually looks different. Who is speaking on stage and for whom? Who is allowed to represent on stage and who is not? The theater must increasingly ask itself these questions. In recent years, the debate has been boosted by post-migrant theater - also by voices of critical whiteness who object to the homogeneity on German-language spoken theater stages. The demand arose that all social groups represent themselves and also find their place on the stage. But why does the theater and we as a society need actors with disabilities?

Actors who express themselves beyond hegemonic norms add another level of reflection to material or may be able to shift the statements. Or to put it simply: you are part of society and therefore also part of artistic expression on stage. The city theater is programmed to be white, “normally healthy” and accent-free. Many houses steer against this – at least on the edges of their operations and game plan. Nevertheless, actors with disabilities remain structurally excluded from the institutionalized theater business. The film is about the rapprochement of actors with and without disabilities and the unspoken negotiation about whether both groups can be equal parts of the theater and thus of society.



*„Unser Film soll neue Wege zeigen,
inspirieren und Mut machen.
Auch den Theaterhäusern.“*

Sebastian Bergfeld

A group of seven people stands in a dark room, illuminated from below by a horizontal strip of light. They are seen from behind, looking towards a bright light source. The individuals are dressed in various styles of clothing, including long coats and a military-style uniform. On the far right, a person is seated in a wheelchair, also facing the light. The overall atmosphere is dramatic and contemplative.

“With the film we want to show that people make a difference by becoming active.”

Kim Münster

WORLD SALES

NEW DOCS

sales@newdocs.de

DISTRIBUTION

Treibsand Film in Kooperation
mit Real Fiction Filmverleih e.K.
info@realfictionfilme.de

**Film und Medien
Stiftung NRW**

**START
NEXT**

DESIGN kreispunktquadrat.de

KONTAKT

Treibsand
FILM

Treibsand Film (Germany)
wir@treibsand-film.de
+49 (0) 163 88 44 871

TRAILER

