

DIE SCHULGEMEINSCHAFT

von Anne Richter, Dramaturgin der Schauburg

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Keine*r möchte gerne in oder vor einer Gruppe allein dastehen. Der einfachste Weg zu menschlichen Verbindungen scheint oft zu sein, sich mit jemandem gegen einen dritten oder eine andere Gruppe zu verbinden. Gern redet man über die anderen: die Neuen, die Lehrer*in, die Eltern, die der anderen Klasse oder der anderen Schule. Sehr gerne reden Menschen dann abfällig, denn über diese Ausgrenzung fühlt sich die Verbindung stabil an. Es wird dann eine Hierarchie behauptet und mit stereotypen Vorurteilen verfestigt. Was wäre aber, wenn wir mitten in so einem Gespräch die Seite wechseln könnten? Wenn wir plötzlich hören könnten, was andere über einen selbst sagten?

In der Inszenierung *Just Listen* sitzt das Publikum im Zentrum, also in der Mitte. In diesem Musiktheaterstück kann jede*r erleben, wie über andere gesprochen wird. Und man kann erleben, wie Fragen zu Aussagen, Annahmen zu Tatsachen und Überlegungen zu Skandalen werden. Die Macht der Sprache zeigt sich, indem sie Realitäten erschaffen kann. Ist eine Schule erstmal eine "Brennpunktschule", dann hat sie ihren Ruf über Jahre weg, egal welcher Punkt real gebrannt hat, und ob er nicht längst gelöscht wurde. Das gleiche gilt für Menschen: Ist eine Person erstmal durch ein Wort von außen markiert, hat sie es sehr schwer, das Label wieder abzulegen. Zumal, wenn sie gar nicht weiß, dass sie es trägt. Der schlechte Ruf eilt dieser Person voraus. Sie wird vorverurteilt.

In einer Schulgemeinschaft gibt es äußerlich drei Gruppen: Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern. Dazwischen stehen die Referendar*innen. Sie sind selbst noch Auszubildende und doch keine Schüler*innen mehr. Sie erleben die Schulgemeinschaft oft zwischen allen Stühlen. Das war für diese Inszenierung der spannende Ausgangspunkt. Das Publikum hört, was die Referendarin hört, und was darüber hinaus keine*r hören soll.

Impressum

Schauburg – Theater für junges Publikum der Landeshauptstadt München, Spielzeit 2025/26, Intendantin: Andrea Gronemeyer, Geschäftsführender Direktor: Oliver Beckmann, Programmplakat Nr. 59, Redaktion: Anne Richter, Illustration © Juan R. Lage, Gestaltung: PARAT.cc, Nachhaltiger Umweltdruck: Print Pool GmbH, Taunusstein

EINE IN DER LUFT LIEGENDE BEDROHUNG UND EIN TIEFES FREIHEITSGEFÜHL

von Lukas Leipfinger, Dramaturg der Bayerischen Staatsoper

ZUT

S

Just Listen ist ein Musiktheater. Das bedeutet, dass in einem Bühnenbild eine eigene Welt erschaffen wird, in der sich Darstellende in Kostümen bewegen und eine Geschichte mit musikalischen Mitteln erzählt wird. Dabei sind neben Musiker*innen, die Instrumente spielen, auch Opernsänger*innen und Schauspieler*innen vertreten, die in verschiedene Rollen schlüpfen und ihren Text sprechen oder singen. Benno Heisel ist der Komponist von Just Listen: Vor den Proben hat er das Libretto von Rinus Silzle, also den Text für dieses Musiktheater, vertont. Die Musik hat Benno mit Noten aufgeschrieben, damit alle Musiker aus dem kleinen Orchester, die Sänger*innen und Schauspieler*innen ihre Parts lernen konnten. Zu den eingesetzten Schlagzeuginstrumenten gehören Trommeln und ein Glockenspiel. Neben dem tiefen Blechblasinstrument, der Posaune, und dem tiefen Holzblasinstrument, der Bassklarinette, hört ihr auch elektronisch erzeugte Klänge und rhythmische Beats. Ein sogenanntes Ariston vervollständigt die besondere musikalische Atmosphäre: Hierbei handelt es sich um eine mechanische Drehorgel, auf die Platten mit ausgestanzten Löchern gelegt werden. Beim Drehen der Platte springen in diese Löcher Vorrichtungen, die mit Ventilen verbunden sind und Töne erzeugen.

Im musikalischen Herzstück von *Just Listen*, dem "Freefalltowerfeeling" wird von allen Schauspieler*innen, Opernsänger*innen und Musikern zusammen das Gefühl kurz vor dem Fall heraufbeschworen: eine Vorahnung, dass bald etwas Schlimmes passieren könnte, die immer weiter gesteigert wird. Zuerst liegen zwei sich wiederholende hohe Töne auf dem Glockenspiel in der Luft,

bevor wir von der ersten Sängerin in der Hauptmelodie erfahren, dass sie ihren Halt verloren hat. Wenn die tiefen Instrumente Posaune, Bassklarinette und Trommeln dazukommen, verstärkt sich dieses unbehagliche Gefühl. Der zweite Sänger singt zeitlich versetzt dieselbe Melodie, und schließlich kommt Sprechgesang der Schauspieler*innen hinzu. Zum Höhepunkt hin wird die Musik immer lauter, die Trommel feuert schnelle Schüsse ab, der große Knall steht kurz bevor. Am Ende hören wir wieder nur die beiden hohen Töne auf dem Glockenspiel, und schließlich singen alle Sänger*innen und Schauspieler*innen zuerst im Kanon versetzt und dann zusammen: "Forever free, Freefalltowerfeeling". Ist am Ende also vielleicht alles gar nicht so schlimm, und die bevorstehende Veränderung muss keine Katastrophe sein, sondern könnte auch als neue Freiheit angenommen werden?

FREEFALLTOWERFEELING

von Rinus Silzle

Neuankömmling auf ewig

Auf der vorletzten Treppenstufe

Verharrend

Davor die Tür

Dahinter die fallenden Tritte

Auf einem Bein

Stehend

Auf dem schmalen Streifen

Das zweite in der Luft

Den Halt suchend

Ins Leere tretend

Ein Schreck

Tapp (geflüstert)

Tapp (geflüstert)

Tapp (geflüstert)

Wie ein sanfter Stoß

Nimmt die Balance, mir

Kribbelt der Bauch

Rückenlage

Fallgefühl

Nur fall ich nicht

Steh stattdessen

Schief im Raum

Kein Punkt beschreibt die Lage

Nicht eine Koordinate

Kriegt mich zu fassen

Steh schrecklich schief

Ganz oben im Treppenhaus

Die Zugehörigkeit nicht nur entzogen

Sondern auf ewig verwehrt

Verhedder mich

Mit Kribbelbauch

Im luftleeren Raum

Und steh so da

Keine Aussicht auf Verortung

Und fühle mich ertappt

Schrecke zusammen

In mir schreckt es sich

Fall zwar nicht runter

Aber immer auf

Und dabei ertapp ich mich

Beim Aufschrecken

Und das fühlt sich nach Fallen an

Kurz vorm Oben-Ankommen

Tappt (geflüstert)

Tappt (geflüstert) Tappt (geflüstert)

Tapp (geflüstert)

Tapp (geflüstert)

Tapp (geflüstert)

Nach unten sackt

Den Magen packt, es

Wird mir übel

Wie auf dem Rummel

Wenn die Sitze

Vorm Erreichen der Spitze

Des leuchtenden Turmes

Stürzen

Ins Nichts

KANON: Freefalltowerfeeling Freefalltowerfeeling Forever Freefalltowerfeeling Freefalltowerfeeling Forever Freefalltowerfeeling Freefalltowerfeeling Freefalltowerfeeling Forever Freefalltowerfeeling Freefalltowerfeeling Forever Freefalltowerfeeling Freefalltowerfeeling Freefalltowerfeeling Forever Freefalltowerfeeling Freefalltowerfeeling Forever Freefalltowerfeeling Figurienen der Eltern © Sophia Schneider

DREIDIMENSIONALES HÖREN

von Julian Kämper, 3D-Sounddramaturg

Wir nehmen unsere Welt immer auch hörend wahr, egal ob wir durch eine laute Stadt, den ruhigen Wald oder den chaotischen Pausenhof laufen. Weil wir im gesunden Zustand zwei Ohren haben, die sich an der linken und rechten Seite unseres Kopfes befinden, hören wir auf natürliche Weise dreidimensional. Das

bedeutet, dass wir Stimmen, Geräusche oder Klänge in Millisekunden verorten können: Wir wissen, aus welcher Richtung sie kommen und wie weit sie von uns entfernt sind, und oft können wir auch die Quelle herausfinden, also welcher Gegenstand oder welcher Mensch den Sound gerade erzeugt hat. Während wir mit den Augen nur erfassen können, was in unserem Blickfeld vor uns stattfindet, hören wir den plötzlich bellenden Hund oder die tuschelnden Klassenkameraden auch dann ganz genau, wenn sie sich hinter unserem

Rücken befinden. Je näher etwas an unsere Ohren gelangt, desto mehr berührt es uns. Das kann etwas Zärtliches sein, das uns Gänsehaut verpasst. Oder etwas Bedrohliches, das uns gefährlich nah kommt. Vielleicht flüstert uns aber auch jemand ins Ohr, weil uns ein Geheimnis anvertraut werden soll. das sonst niemand hören darf?

Solche 3D-Klanglandschaften, in denen sich verschiedene Sounds um uns herum bewegen, lassen sich auch über Kopfhörer erleben: zum Beispiel, wenn wir daheim sitzen und ASMR-Videos anschauen, in denen die Youtuberinnen uns mithilfe spezieller Mikrofone ins Ohr schmatzen oder ganz sanft über knisternde Gegenstände streicheln. Manche hören das zur Entspannung, anderen ist diese Intimität eher unangenehm. Wie im Kino über Lautsprecher können wir heute mit Musik-Apps und Streamingdiensten auch über Kopfhörer ein immersives Sounderlebnis haben. Bestenfalls röffnet sich um uns herum dann ein unendlicher akustischer Raum, und wir

eröffnet sich um uns herum dann ein unendlicher akustischer Raum, und wir bekommen das Gefühl, dass wir uns mitten in der Musik befinden.

Tragen wir bei einer Musiktheater-Vorstellung alle einen Kopfhörer, ist das eine ungewöhnliche Situation: Einerseits schirmt der Kopfhörer uns von den Menschen neben uns ab, andererseits hören wir alle dasselbe. Dieses Gemeinschaftserlebnis ist der Unterschied zum Schulweg mit U-Bahn oder Bus: Dort tragen viele einen Kopfhörer, aber alle hören etwas anderes.

Die Darstellenden auf der Bühne tragen abwechselnd kleine Mikrofone in den Ohren. Ihre dreidimensionale Umgebung, die sie mit diesen Mikrofonen aufnehmen, wird direkt auf die Kopfhörer des Publikums übertragen. So wird etwas möglich, das im normalen Leben nicht möglich ist: Wir hören durch die Ohren einer anderen Person – und werden so durch eine besondere Perspektive in die Geschichte hineingezogen.

JUST LISTEN

MUSIKTHEATER FÜR DIE TURNHALLE

Musik Benno Heisel

Libretto Rinus Silzle

Uraufführung am 14. November 2025,

Mittelschule an der Toni-Pfülf-Straße

Sänger*in Haozhou Hu, Eirin Rognerud

Schauspieler*in Janosch Fries, Annelie Straub und Jakob Grimm (Posaune),

Benno Heisel (Bassklarinette, Live-Elektronik, Ariston), Godwin Schmid (Schlagzeug)

Inszenierung: Katharina Mayrhofer

Bühne & Kostüme Sophia Schneider

Musikalische Leitung Benno Heisel

3D-Soundtheater Julian Kämper, Felix Kruis, Dominik Breinlinger

Musikalische Einstudierung Nathan Harris, Raphael Schluesselberg

Dramaturgie Lukas Leipfinger, Anne Richter

Regieassistenz Selina Klatt

Bühnenbildsassistenz Olga Golos

Produktionsleitung Kostüm und Herstellung Andrea Fippl

Regiehospitanz (FSJ) Elena Hirmer

Technische Produktionsleitung Bayerische Staatsoper Johannes Meixner;

Technischer Leiter Schauburg Tobias Zohner; Künstlerische Produktionsleitung

<u>Bayerische Staatsoper</u> Julia Kessler-Knopp, <u>Ton</u> Dirk Mette, Dominik Breinlinger;

Requisite Jennifer Claus

Das Bühnenbild wurde in den gemeinsamen Werkstätten der Kammerspiele und der Schauburg hergestellt, die Kostüme in den Werkstätten der Bayerischen Staatsoper.

Schauburg

Theater für junges Publikum

Schauburg am Elisabethplatz

Franz-Joseph-Straße 47

80801 München

Schauburg Labor

Rosenheimer Str. 192

81669 München

schauburg_muenchen bayerischestaatsoper

Bayerische Staatsoper Max-Joseph-Platz 2

80539 München

