

Südostpassage

Eine Reise zu den neuen weißen Flecken auf der Landkarte Europas

Southeast Passage – A Journey to the New Blank
Areas on the European Map

Regie: Ulrike Ottinger

Land: Deutschland 2002. **Produktion:** Ulrike Ottinger Filmproduktion, im Auftrag und mit Unterstützung der documenta 11, gefördert mit Mitteln der Hessischen Filmförderung. **Buch, Regie, Kamera, Montage:** Ulrike Ottinger. **Avid-Schnitt:** Bettina Blickwede. **Ton:** Ulrike Ottinger, Lilly Grote. **Tonmischung:** Christian Wilmes. **Online:** Wolfgang Lorenz. **Produktionsassistent:** Sean Runge.

Sprecher: Hanns Zischler, Oskar Pastior (liest Oskar Pastior und Gellu Naum), Sissi Tax (liest Anna Achmatova), Viktor Pavel (liest die engl. Texte in der engl. Fassung des Films).

Übersetzer: Ada und Boris Raev, Dejan Jovanović, Oana Kitzu, Maria Moira, Serpil Turhan, Finbarr Morrin, Jutta Prasse.

Musik: Oana Kitzu (Gesang), Dejan Jovanović (Akkordeon), Helmut Schulte (Begleitung auf der Welte-Kino-Orgel im Filmmuseum Potsdam).

'Das Exemplar' (Groteske nach Valentin Katajew):

Kostüme: Gisela Pestalozza. **Maske:** Cornelia Wenzel. **Licht und Ton:** Stefan Gohlke. **Musikaufnahme:** Lilly Grote. **Darsteller:** Eva Ebner, Thorsten Heidel, Oskar Pastior, Heidi von Plato, Boris Raev, Sissi Tax, Raymond Wolff.

Format: DV-CAM/Digi Beta PAL, Farbe und Schwarzweiß.

Länge: 1. Teil (130 Min.): Wrocław–Varna; 2. Teil (140 Min.): Odessa; 3. Teil (90 Min.): Istanbul; insgesamt 363 Minuten, 25 Bilder/Sek.

Sprache: Deutsch.

Uraufführung: 6. Juni 2002, documenta 11, Kassel.

Weltvertrieb: Ulrike Ottinger Filmproduktion, Hasenheide 92, D-10967 Berlin. Tel.: (49-30) 692 93 94, Fax: (49-30) 691 33 30. e-mail: office@ulrikeottinger.com

Inhalt

Der in drei Teile gegliederte Film hält kulturelle Begegnungen mit der Kamera fest: eine Reise von Berlin aus durch Osteuropa sowie zwei Stadtexpeditionen, eine durch Odessa und eine durch Istanbul. Mit eindrucksvollem Blick fürs Detail und Respekt vor den Menschen, denen sie begegnet, präsentiert Ulrike Ottinger ein Porträt der Menschen am Rande Europas, denen es nicht gelungen ist, vom Ende des Kalten Kriegs zu profitieren.

Die Regisseurin über ihren Film

Orte und Welten abseits des medialen Interesses sind dem Gesetz des Vergessens preisgegeben. Der Scheinwerfer erlischt, und im Dunkel

Synopsis

Structured in three parts, the film records cultural encounters with the camera: a journey from Berlin through Eastern Europe, and two urban expeditions, one to Odessa and one to Istanbul. With an impressive eye for detail and respect for the individuals she meets, Ulrike Ottinger presents a portrait of the people on the edge of Europe who have failed to benefit from the end of the Cold War.

Ulrike Ottinger about her film

Places and worlds beyond the interest of the media are at the mercy of the law of forgetting. The spotlight fades and that which urgently needs public attention lies in the dark: poverty, hopelessness, and the population's fear in the face of terror from the state or from gangs, of Mafia-like business practices and paramilitary despotism. This is not a journey to a far-off land, outside of our culture; it takes place along the old transit roads and trade routes through the decaying empires of southeast Europe. The images collected at the side of the road distil something essential from a number of small but significant observations: the simultaneity of completely heterogeneous living conditions.

Photographs

The photographs are all taken through the windshield of the car and show the effect of the vehicle's motion. They focus on daily life in the streets and at the same time show its movements. The car becomes an extension of the camera, manifesting itself in the blurred photographed images. The rapidly passing situations must be seized with lightning speed and caught like a ping-pong ball in flight – precise observations of the everyday, surrounded by the opaque signs of fleeting passage.

Film

The moving image of the film follows the movement of the journey, the geographic thread leading through southeast Europe from Berlin through Poland, the Czech Republic and the Slovak Republic, over Romania and Bulgaria to the Black Sea. The journey continues by freighter to Odessa

liegt, was dringend der öffentlichen Aufmerksamkeit bedarf: Armut, Ausweglosigkeit und Angst der Bevölkerung gegenüber Staats- und Bandenterror, mafiotischen Geschäftspraktiken und paramilitärischer Willkür.

Bei SÜDOSTPASSAGE handelt es sich nicht um eine Reise in ein fernab gelegenes Land außerhalb unseres Kulturkreises, sondern es geht auf den alten Transit- und Handelswegen durch die verfallenen Imperien Südosteuropas. Die am Straßenrand gesammelten Bilder destillieren aus einer Fülle von kleinen, aber bezeichnenden Beobachtungen etwas Wesentliches: Die Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit der Lebensverhältnisse.

Photographien

Einige im Film montierte Photographien sind ausschließlich in der Fahrtbewegung durch die Windschutzscheibe des Autos entstanden. Sie fokussieren den Straßenalltag und zeigen gleichzeitig seine Bewegungen. Das Auto wird zum erweiterten Kameragehäuse, das sich in den Bewegungsunschärfen der aufgenommenen Bilder manifestiert. Die schnell vorbei ziehenden Situationen müssen blitzschnell erkannt und wie ein Tischtennisball im Flug eingefangen werden – exakte Alltagsbeobachtungen, umgeben von den Unschärfen der flüchtigen Passage.

Film

Das bewegte Bild des Films folgt der Reisebewegung, dem geographischen Faden durch Südosteuropa von Berlin über Polen, Tschechien und die Slowakische Republik, über Rumänien und Bulgarien ans Schwarze Meer; weiter geht die Reise per Frachtschiff nach Odessa in die Ukraine und von dort aus an der Küste entlang zu seinem südöstlichsten Punkt, Istanbul. Gezeigt werden Straßen, Märkte, Dörfer, Städte und Architekturen. Aus der Begegnung mit Menschen und ihren Orten entstehen filmische Miniaturen. Diese vergleichen fast unmerklich das Neue und das Alte, deuten an und werden deutlich.

Nach der Perestroika und dem Fall der Mauer sind die staatlichen Grenzen offener, in ihrer realen Auswirkung jedoch unüberwindlicher geworden. Und sie sind unsichtbar. Riesige staatliche Territorien wurden zu weißen Flecken auf der politischen Landkarte, verwahrloste Gegenden, von der Umstrukturierung der Industrie und Landwirtschaft ins wirtschaftliche Chaos geworfen. Hier entstanden, vom internationalen Blick unbemerkt oder verleugnet, undurchsichtige Machtstrukturen, die den Menschen ihre Existenzsicherung zusätzlich erschweren. Nicht mehr von den alten 'Helden der Arbeit', sondern von den 'neuen Heldinnen und Helden' im Überlebenskampf ist hier zu sprechen, die mit großem Mut und unerschöpflicher Phantasie versuchen zurechtzukommen. Sie sind es auch, die die unsichtbaren Grenzen immer wieder durchlässig machen. Wir begegnen diesen neuen Nomaden (sie waren früher Lehrer, Anwälte, Bauern, Handwerker) Handel treibend an den Schlagbäumen der vielen Landesgrenzen, an den Rändern der mittleren und kleinen Straßen, in den fast verlassenen Gespensterdörfern der ländlichen Gegenden, auf Märkten und Busbahnhöfen und in den brodelnden Städten Odessa und Istanbul. Ulrike Ottinger

Aus einem Interview mit der Regisseurin

„(...) Überall spricht man von Europa. Allerdings wird dabei Ost-, Mittel- und Südosteuropa völlig vergessen. Dinge, die wirklich nahe

into the Ukraine and from there along the coast to its southeastern endpoint, Istanbul. It shows streets, markets, villages, cities, and architecture. The encounters with people and their places give rise to cinematographic miniatures. These contrast the new and the old almost imperceptibly; they give hints, subtly or outspoken.

After Perestroika and the fall of the Berlin Wall, the borders between states are officially more open, and yet in reality for most people they have become even more impassable. And they are invisible. Immense territories become blank spots on the political map, run-down areas that have been thrown into economic chaos by the radical transformation of industry and agriculture. Unnoticed or denied by the international gaze, invisible power structures develop that make it even more difficult for people to secure their existence. What is brought up are no longer the old "heroes of the working class" but the new heroes and heroines in the struggle for survival, who use their great courage and inexhaustible imagination to get by. They are also the ones who make the invisible borders passable. We encounter these new nomads (who were once teachers, lawyers, farmers, manual labourers) as they conduct their business at the barricades of the many borders, at the edges of small and middling streets, in the almost abandoned ghost towns of the rural areas, in the markets and bus stations, and in the ferment of Odessa and Istanbul. Ulrike Ottinger

(Translation: Steven Lindberg)

Extract from an interview with the director

"(...) Everyone talks about Europe. But they forget completely about eastern, central, and southeastern Europe. Things that are really nearby are becoming unknown. This is a new phenomenon. Nobody goes there, so nobody knows what it is like in the Ukraine or Romania or Bulgaria. Or maybe they go to one place. But there is almost no tourism. Large parts of these countries are almost deserted. The young people are leaving the countryside and the old are left alone there. I travelled through the roads of the old Europe that connected Berlin to Breslau, Breslau to Chernowitz (Chernivtsi), Varna to Odessa, and Odessa to Istanbul. Using a digital camera for the first time, I went from village to village. I shot lots of footage and made many notes about these places. I am now editing this into SOUTHEAST PASSAGE. This film is a dense montage of my moving images and my photographs from the journey, of literary and musical citations, of fictional inserts and historical documents. It has become a fine tapestry, in which the many different threads of my personal archive are interwoven. (...)"

Extract of an interview from Janet A. Kaplan with Ulrike Ottinger, printed in: Art Journal, Vol. 61, no. 3, Fall 2002

Excerpt from the film's narration

Do you know the novel 'The Twelve Chairs'? No? Then you really must get to know the story. The wily team of writers,

liegen, geraten allmählich in Vergessenheit. Das ist ein neues Phänomen. Niemand reist dorthin, und deshalb weiß auch niemand, wie es in der Ukraine oder in Rumänien oder Bulgarien ist. Mag sein, dass der eine oder andere in eins dieser Länder fährt. Aber es gibt so gut wie keinen Tourismus. Große Teile dieser Länder sind beinahe völlig verlassen. Die jungen Menschen ziehen weg von den Dörfern, die Alten bleiben allein zurück. Ich bin auf den Straßen des alten Europa gereist, die Berlin mit Breslau verbanden, Breslau mit Chernowitz, Varna mit Odessa und Odessa mit Istanbul. Zum ersten Mal mit einer Digitalkamera ausgerüstet, reiste ich von Dorf zu Dorf. Ich habe an diesen Orten viel gedreht und Aufzeichnungen über sie gemacht. Zur Zeit bin ich mit dem Schnitt dieses Materials für SÜDOSTPASSAGE beschäftigt. Dieser Film ist eine dichte Montage meiner bewegten Bilder und meiner Photographien von dieser Reise, eine Montage literarischer und musikalischer Zitate, fiktionaler Einschübe und historischer Dokumente. Daraus ist ein feiner Wandteppich entstanden, in den die vielen verschiedenen Fäden meines Privatarchivs verwoben sind. (...)“

Aus einem Interview von Janet A. Kaplan mit Ulrike Ottinger, veröffentlicht in: Art Journal, Bd. 61, Nr. 3, Herbst 2002

Aus dem Kommentar des Films

Kennen Sie den Roman 'Die Zwölf Stühle'? Nicht? Dann sollten Sie die Geschichte unbedingt kennen lernen. Das listige Autorenpaar Ilja Ilf und Jewgeni Petrow – die 'männlichen Brontë Sisters' von Odessa, sie ließen sich mit einem Bleistift abbilden, den sie gemeinsam halten – begibt sich auf der Suche nach den zwölf Stühlen auf eine Reise kreuz und quer durch das riesige Sowjetreich. Von West nach Ost, von Nord nach Süd. Die zwölf Stühle, die einst zu einer ansehnlichen Salon-Garnitur gehörten, sind inzwischen – im Lande verstreut – bei den unterschiedlichsten Besitzern gelandet. Keiner ahnt, dass in einem der gepolsterten Stühle ein riesiges Vermögen steckt.

Ich wusste um diesen verborgenen Schatz. Und so begab ich mich auf eine Reise zu den Menschen und Ländern der südöstlichen Hemisphäre. Sie wurde auch zu einer Begegnung mit den Göttern meines Kunst-Pantheons.

Als Kind besaß ich ein Stilquartett der Moderne, und so hatte ich früh gelernt, dass die Architekten sich ihre Tempel, die Waren- und Bürohäuser, selbst erbaut und die Schriftsteller in ihren Tempeln, den modernen Kaffeehäusern der Metropolen, ihren Ruhm sich selbst erschrieben hatten. Die Stühle, auf denen sie einst schreibend oder in angeregter Gesellschaft saßen, wurden im Verlauf der Zeit zu Exekutionswerkzeugen oder zu Schleudersitzen, die sie in die Emigration trieben.

Heute sitzen auf diesen Stühlen die Trafikantinnen, die Zigaretten einzeln verkaufen, oder selbst gefangenen, selbst geräucherten Fisch, selbst geröstete Sonnenblumenkerne, selbst gezogenes Gemüse, selbst erhandelte Billigwaren anbieten, die sie von weit entfernten Containermärkten und Busbahnhöfen in gestreiften Plastiktüten selbst herbei geschleppt haben.“

Ulrike Ottinger

Süd-Ost-Süd

Was geschieht, wenn wir versuchen, bei einer Reise das, was wir auf den Straßen erleben, an ihren Säumen beobachten, sammeln? Ist es möglich, daraus ein Bild des Ganzen zu erhalten? Ist es möglich,

Ilja Ilf and Jewgeni Petrov – the "male Brontë Sisters" from Odessa, they even let themselves be portrayed together holding a single pencil –, undertake a journey in search of the twelve chairs throughout the vast expanses of the Soviet empire, from the west to the east and the north to the south. The twelve chairs, which once belonged to an impressive drawing room set, are in the meantime scattered across the land and have ended up with the most diverse owners. No one realises that hidden in one of the upholstered chairs is a huge fortune.

I knew about this hidden treasure. And so I undertook a journey to the peoples and countries of the southeast hemisphere. It also became an encounter with the gods of my art pantheon.

As a child I possessed a quartet game of styles of the modern age and thus I learned at an early age that the architects edified their own temples, the emporiums and office buildings; and the writers in their temples, the modern coffee houses of the metropolises, built up their own fame on paper. The chairs on which they once sat while writing or in lively society became, over the course of time, instruments of execution or ejector seats that drove them into emigration.

Sitting on these chairs today are the female street traders who sell single cigarettes or self-caught, self-smoked fish, self-roasted sunflower seeds, self-grown vegetables, self-bartered cheap products that they themselves schlepped here in striped plastic bags from far removed container markets and bus stations.“

Ulrike Ottinger

(Translation: Finbarr Morrin)

South, east, south

What happens if, during a voyage, we try to collect that which we experience and observe on the road in passing? Can we use this to generate an overall picture? Can we make connections between these fragments or supplement them?

This journey takes the old routes between the cities of southeastern Europe, from village to village, town to town, to Odessa and Istanbul.

Just across the Polish border, amber-coloured porcini mushrooms lie carefully arranged and stacked on newspaper, strung together or hung in plastic bags from a twig so that it bends eye-catchingly towards the dead-straight road. The vendors look expectantly at the cars that occasionally pass by, extending an inviting hand towards their large mushrooms or pushing the newspaper even further forward. Old women, a man leaning on a stick, gypsy families with or without a car, farmers with horse-drawn carts, young girls alone or sitting in small groups by the side of the road. Were they alone, passing motorists would consider them picnickers. But there are hundreds of them sitting on the thin line the road cuts through the oak forests. Where are their villages? Don't they have jobs to go to? Are the few deutschmarks they earn just compensation

zwischen diesen Bruchstücken Verbindungen zu schaffen oder Teile zu ergänzen?

Diese Reise führt über die alten Verbindungswege zwischen den Metropolen Südosteuropas von Dorf zu Dorf und Stadt zu Stadt bis Odessa und Istanbul.

Die bernsteinfarbenen Steinpilze, gleich nach der polnischen Grenze, sorgfältig ausgelegt auf Zeitungspapier, gestapelt, aufgefädelt oder in Plastiktüten an einen Zweig gehängt, so dass er sich unter der Last in die schnurgerade Straße biegt, Aufmerksamkeit erheischend ... Mit erwartungsvollen Gesichtern blicken die Verkäufer den nicht gerade häufig vorbeifahrenden Autos entgegen, deuten mit der Hand auf ihre schönen großen Pilze oder schieben sie auf der Zeitungsunterlage noch etwas weiter nach vorn. Alte Frauen, ein Mann auf einen Stock gestützt, Roma-Familien mit und ohne Auto, Bauern mit Pferdewagen, junge Mädchen allein oder in kleinen Gruppen sitzen am Straßenrand. Wären sie allein, würde man sie im Vorbeifahren für Picknickgruppen halten. Aber es sind Hunderte, die an dieser Trennlinie sitzen, die die Straße zwischen den Eichenwäldern zieht.

Wo sind ihre Dörfer? Haben sie keine Arbeit? Ist es für sie einträglicher, für einige wenige D-Mark die langen Fußwege zu möglichen Käufern auf sich zu nehmen? Oder sind sie so arm, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt als die Hoffnung auf ein Auto, das anhält? Eine schmale Straße, übersät von aufgeplatzten Teerbeulen, führt durch die kleinen rumänischen Straßendörfer bis Timisoara. Über viele Kilometer zeigt sich uns immer wieder das gleiche Bild: Vor den meist niedrigen Häusern ein grüner Acker, der ohne Abgrenzung bis zur Straße reicht. Hier tummeln sich viele weiße Gänse frei im Gras. Auch einige Enten, Hühner, Truthähne sind darunter. Nur die Küken sind unter einem Drahtnetz wie unter einer riesigen Käsehaube sicher versteckt. Vor den Häusern stehen Pferdewagen, werden beladen oder entladen. Überhaupt scheint sich der Verkehr und Transport zwischen den Dörfern auf Pferde-, manchmal auch Eselskarren abzuspielen. Wer keinen Pferdewagen zur Verfügung hat, ist auf Trampeln angewiesen. So stehen am Straßenrand immer wieder Menschen mit ihren Lasten, vor allem alte Frauen, die auf eine Transportmöglichkeit warten. In Rumänien gibt es zwar viele Tankstellen, aber das Benzin ist für die Menschen dort kaum bezahlbar.

Außerhalb der Dörfer sieht man häufig Männer oder Frauen, die ihr Pferd oder ihre Kuh auf dem schmalen Grasstück zwischen Straßenrand und Straßenrand weiden. Die vielen, offenbar seit Jahren unbestellten Felder, auf denen Buschwerk, Gräser und Kräuter wachsen, werden dazu nicht genutzt, obwohl sie dringend benötigt würden. Wem gehören diese Felder? Warum arbeitet niemand auf ihnen? Sind sie altes Kolchoseneigentum, oder hat die Reprivatisierung neue, unklare Besitzverhältnisse hervorgebracht? Antworten dazu sind widersprüchlich. Auf den bearbeiteten Feldern sind in Reihen sensende, hackende Menschen zu sehen. Die Landarbeit ist hier Handarbeit. Die Heuernte wird auf riesigen Pferdewagen eingebracht. Äpfel, Tomaten, Melonen und Pflaumen aus den Gärten hinter dem Haus werden den Vorbeifahrenden angeboten. Die Frauen häkeln dabei an Spitzendecken, die, auf langen Leinen hängend oder über Zäune gelegt, ebenfalls auf Käufer warten.

Als ein gewaltiges Gewitter und heftiger Regen einsetzt, der die Straßen in Bäche verwandelt, flüchten sich die Frauen in kleine Strohhütten, die sie am Straßenrand errichtet haben. Andere laufen mit einer Plastikplane unter die Bäume, wo bereits die Pferdewagen mit ihren

for the long distances they walk to reach their potential buyers? Or are they so poor that all they can do is hope a car will stop?

A narrow road riddled with potholes leads through small Romanian one-street villages to Timisoara. For many kilometres, the picture is always the same: most of the houses are fronted by an area of unfenced green stretching up to the roadside. Many white geese run freely around, as do a few ducks, chickens and turkeys. Only the chicks are tucked away safely under wire netting like an enormous cheese dome. In front of the houses, there are horse-drawn carts being loaded and unloaded. Indeed, most of the traffic and transport between villages seems to be by horse – sometimes even donkey – and cart. All those without their own cart have to rely on hitchhiking. As a result, the roads are lined with people and packages, particularly old women, looking for a ride. Although there are many petrol stations in Romania, most people can't afford petrol.

Outside the villages, you often see men or women letting their horses or cows graze on the small strip of grass between the road and the ditch. Many fields have clearly not been used for years, and run wild with bushes, grasses and weeds, even though they are desperately needed. Who do they belong to? Why doesn't anyone tend them? Are they a part of former collective farms, or has re-privatisation muddled the waters about who owns what? The answers are contradictory. On the cultivated fields, you see rows of people with scythes or hacking away at the earth. Agricultural work is manual labour here. Harvested hay is brought in on enormous horse-drawn carts. Passing motorists are offered apples, tomatoes, melons and plums from gardens behind the houses. The women crochet lace blankets as they wait, which they then drape on long lines or over fences, where they too wait for buyers.

When a violent storm and strong rains set in and turn the roads into rivers, the women flee into small straw huts they have set up by the side of the road. Others run under trees clutching plastic sheeting, where carts, stoical horses and their no less stoical owners shelter from the elements. The ferry from Odessos to Odessa isn't fully laden, so its departure will be delayed by about four to five days. Odessos is the ancient Greek name for Varna, a Bulgarian port city on the Black Sea. Until recently, the captains and crews of the local fishing boats were almost exclusively Greek. They had names like Constantinides and Anastasiou. Turks have now taken their place. We drive along coast roads past ugly tourist complexes in dire need of repair and dilapidated industrial plants not far from rubbish dumps. In fact, the coast road seems a favourite spot for ridding yourself of unwanted objects. In Balchik, which the Greeks called Dionysopolis, an energetic old woman with an imposing nose organises rooms for us in a prefab apartment block on the hill overlooking the sea. The building was built without outside help over the course of twelve years by a couple on whose faces the exertion is plain to see. It still isn't quite finished. On closer inspection, the hill turns out to

stoischen Tieren und nicht weniger stoischen Besitzern Schutz gesucht haben.

Die Fähre von Odessos nach Odessa hat nicht genügend Ladung. Die Abreise verschiebt sich auf unbestimmte vier bis fünf Tage. Odessos ist der alte griechische Name von Varna, der bulgarischen Hafenstadt am Schwarzen Meer. Bis vor kurzem waren die Kapitäne und die Besatzung der Fischerboote fast ausschließlich Griechen. Sie hießen Konstantinides und Anastasios. Heute sind sie von Türken abgelöst. Auf den Küstenstraßen fahren wir vorbei an hässlichen Tourismuskomplexen in desolatem Zustand und abbruchreifen Industrieanlagen in enger Nachbarschaft von Müllkippen. Überhaupt scheint die Küstenstraße ein beliebter Ort zu sein, um sich aller überflüssigen Dinge zu entledigen. In Baltschik, dem griechischen Dionysopolis, vermittelt uns eine energische Dame mit imposanter Nase Zimmer in einem Neubau auf dem Hügel über dem Meer. Der Neubau wurde in zwölfjähriger Eigenarbeit von einem Ehepaar erbaut, dem man die Anstrengungen ansieht. Er ist noch nicht ganz fertig gestellt. Der Hügel erweist sich bei genauer Betrachtung als türkischer Friedhof, der jetzt als Müllkippe genutzt wird. Tagsüber suchen die Roma- oder Türkenkinder in den Abfällen nach Verwertbarem oder spielen mit den Dekeln von Gläsern und Dosen Frisbee. Heute früh hat ein alter Mann vor einem Grabstein gebetet. Die Türken sind nach über fünfhundertjähriger Herrschaft in Bulgarien zu einer armen und nicht sonderlich geliebten Minorität geworden. Sie leben in kleinen Lehmbauten in unmittelbarer Nachbarschaft des Neubaus an den Hängen über uns. Die Fernstraße durchschneidet ihr Viertel. In ihren winzigen Vorhöfen halten sie einige Hühner oder ein bis zwei Schafe, manche auch einen Esel. Die Musik, die sie spielen, hat Klezmeranklänge und orientalische Rhythmik. Ein Familientreffen endet mit einem Tobsuchtsanfall des Hausherrn, in dessen Verlauf er sein Fenster samt Rahmen aus dem Haus bricht. Die Frauen kehren den Schaden zusammen und werfen die zu Bruch gegangenen Stücke den Hang zum Neubau hinter. Unsere Gastgeber sind unzufrieden mit ihrer Nachbarschaft. Als sie das Grundstück erwarben, etwa vor fünfzehn Jahren, also noch zu sozialistischer Zeit, hat man ihnen versprochen, das Viertel werde verschwinden – aber jetzt? In den zwanziger Jahren ließ sich die rumänische Königin Marie am Meer ein Schloss mit botanischem Garten errichten. Seither ist Baltschik ein beliebter Badeort und wird heute vor allem von Russen und Ukrainern und natürlich von Bulgaren besucht. Die Strandpromenade wurde aus groben, schief liegenden Betonplatten gefertigt. Zusammen mit den aufgetürmten Betonbruchstücken als Wellenbrecher verströmen sie den Charme einer Panzersperre. Ein kleiner Strandwagen, gestiftet von Coca-Cola und mit dauerhaft leuchtender Aufschrift bemalt, fährt mit Touristen besetzt auf und ab. Weitere grelle Leuchtzeichen vor den maroden Bauten sind Badetücher mit Motiven von Mickey Mouse bis zur Erotik-Madonna. Ein rührend kleines Kinderkarussell mit sechs Pferdchen noch aus der Ära des Schlosses dreht seine Runden. Gegenüber hat die Konkurrenz Minipolizeiautos und -motorräder für die kleinen Kunden aufgebaut. Die Fischverkäuferinnen wedeln mit Papierstreifen, die an einem Stöckchen befestigt sind, die Fliegen von den Kaulköpfen und Rochen. Der Schießbudenbesitzer hält vorsichtshalber den Gewehrlauf mit der Hand fest – weit von sich weg – und gibt ihn erst frei, wenn die schießwütigen Jungen aus Sofia oder Kiew ihr Ziel unter den kleinen Tierfiguren ausgewählt und fest im Visier haben.

Ulrike Ottinger, in: Die Tageszeitung, Berlin, 12. Oktober 2000

be a Turkish cemetery now being used as a rubbish dump. During the day, gypsy and Turkish children scour the waste for anything valuable, and play Frisbee with glass or tin lids. This morning, an old man prayed in front of a gravestone. After five hundred years of dominance in Bulgaria, the Turks are now an impoverished and not especially well-liked minority. They live in small mud huts a stone's throw from the new building on the slopes above us. A highway dissects their settlement. In their tiny front yards, they keep a few chickens or a couple of sheep, sometimes even a donkey. The music they play is a mixture of Klezmer sounds and oriental rhythms. A family get-together ends with the host losing his temper and ripping out one of the windows of his house – frame and all. The women clear away the rubble and throw the broken pieces down the slope towards the new building. Our hosts are unhappy about their neighbours. When they bought the land under communism about 15 years ago, they were promised the settlement would be cleared. It hasn't.

In the 1920s, Queen Mary of Romania had a castle built for her by the sea complete with its own botanical garden. Since then, Balchik has been a popular bathing resort, nowadays frequented primarily by Russians and Ukrainians, but also Bulgarians. The beachfront promenade was fashioned from rough, badly-laid concrete slabs. Together with the piles of concrete rubble used as breakwaters, they convey all the charm of a tank trap. A small beach buggy sponsored by Coca-Cola and painted in permanently glowing inscriptions drives tourists up and down the coast. Other garish, neon-like signs in front of the decrepit buildings feature beach towels and icons ranging from Mickey Mouse to an erotic Madonna. An enchanting little children's carousel with six horses from the era when the castle was built turns round and round. Opposite, the competition has dished up mini police cars and motorbikes to tempt its young customers. The women selling fish wave strips of paper on sticks to shoo the flies off the day's catch. The man running the shooting gallery gingerly holds the gun at arm's length by the barrel, and only surrenders it when the trigger-happy boys from Sofia and Kiev have chosen their targets among the small animal figurines and are ready to shoot.

Ulrike Ottinger in Die Tageszeitung, Berlin, 12 October 2000

Ulrike Ottinger takes on Europe's "Blank Areas"

(...) Before her journey, which Ottinger undertook in July, August and early September 2000, she knew the places she intended to go to only from books. In her film, she quotes Isaak Babel, Elias Canetti and others. The viewer hears or is given to read descriptions of a past of which only remnants exist today. (...)

According to Ottinger, much of what she saw could be categorised as Third World. In some scenes there are more animals in the streets (goats, cows, chickens) than people, and cars are rarely seen. There are many scenes of indoor and outdoor markets. The quality of the products for sale

Ulrike Ottinger nimmt es mit Europas 'Weißen Flecken' auf

Bevor Ottinger sich auf ihre Reise begab, die vom Juli bis zum frühen September 2000 dauerte, kannte sie die Orte, die sie aufsuchen wollte, nur aus Büchern. In ihrem Film zitiert sie Isaak Babel, Elias Canetti und andere. Der Zuschauer bekommt Beschreibungen der Vergangenheit zu Gehör – oder er bekommt sie zu lesen –, von der heute nur noch Überreste existieren. (...)

Laut Ottinger könnte man vieles von dem, was sie gesehen hat, zur Dritten Welt zählen. In einigen Szenen sieht man mehr Tiere (Ziegen, Kühe, Hühner) auf der Straße als Menschen. Zahlreiche Szenen zeigen Märkte – in Häusern ebenso wie auf den Straßen. Die Qualität der zum Verkauf stehenden Produkte scheint recht niedrig zu sein. Es gibt Unmengen von westlichem Kitsch. Modische Kleidung ist selten, und die Vielzahl alter Frauen mit Schürzen und Kopftüchern hätte man in Westeuropa vor vierzig Jahren oder früher finden können, heute jedoch nicht mehr. (...)

In der Lieblingsszene des Autors geht es um ein Kind. Jeder Filmfan wird sich an die berühmte Kinderwagen-Szene in Sergej Eisensteins Klassiker *Panzerkreuzer Potemkin* von 1925 erinnern. Die Treppe, auf der die Szene spielt, befand sich in Odessa, und es gibt sie noch immer. Sie führt hinunter zum Hafen und ist bekannt als die 'Potemkin-Treppe'. Eisensteins Version zeigt eine Mutter mit einem Kinderwagen und das große Drama, als der Wagen allein die Treppe hinunter rollt. In Ottingers Film sieht man einen vierjährigen Jungen und seinen Vater, die Hand in Hand die Treppe hinuntergehen. Aufgrund der unterschiedlichen Körpergröße der beiden scheint das Kind mehr zu stolpern als zu gehen. Der Zuschauer erlebt erneut dieses typische Potemkin-Gefühl.

Einen ungewöhnlichen Einschub in den Odessa-Teil stellt 'Das Exemplar' dar, eine Kurzgeschichte von Valentin Katajew aus dem Jahre 1926. Das Segment ist in Schwarzweiß gedreht, und die Schauspieler agieren mit übertriebenen expressionistischen Gesten und einer vom Stummfilm inspirierten Spielweise. Dabei wird der gesamte Text von dem bekannten deutschen Schauspieler Hanns Zischler vorgetragen. In dieser Geschichte geht es um einen Beamten, der seit dem Jahr 1905 schläft. Als er Jahre später erwacht, findet er sich in der Sowjetunion wieder, ohne dies aber zu wissen. Es fällt ihm schwer, das Treiben auf den Straßen von St. Petersburg zu begreifen. Als es ihm schließlich gelingt, gewöhnt er sich an die neue Situation und taucht in der Menge unter. Auf die gleiche Weise scheinen sich die Bewohner von Odessa darum zu bemühen, in die neue Welt zu passen, in der sie sich heute wiederfinden – und in der Kollektivismus out und Individualismus in ist.

Ulrike Ottingers Film – auch für uns ein Geschenk – legt einen weiten Weg zurück, während er die weißen Flecken, die wir im Hinblick auf diesen besonderen Teil der Welt in unseren Köpfen haben, mit Bildern füllt. Der sechsstündige Film, ein Reisebericht über die Vergangenheit ebenso wie die Gegenwart, verdient es, gesehen zu werden. Raymond Wolff, in: Aufbau, New York, Nr. 13, 27. Juni 2002

Dokumentierter Erfolg

(...) Visuell verführerisch ist Ulrike Ottingers SÜDOSTPASSAGE. EINE REISE ZU DEN NEUEN WEISSEN FLECKEN AUF DER LANDKARTE EUROPAS (der Titel ironisiert offensichtlich die früheren kolonialistischen Implikationen des Ausdrucks 'Nordwestpassage'.) Ottingers 2002 entstandenes Protokoll einer Reise von Berlin durch Osteuropa mit Expe-

seems to be poor. There is a great deal of Western kitsch. Fashionable clothing is rare and the number of old women in aprons and kerchiefs could have been seen in Western Europe forty or more years ago, but no longer. (...)

This viewer's favourite scene in the film concerns a child. All film buffs will recall a famous baby carriage scene in Sergei Eisenstein's 1925 classic *Battleship Potemkin*. The steps shown were in Odessa and are still there. They lead down to the harbour and are known as "The Potemkin Steps." In the Eisenstein version a mother with a baby carriage is shot, and there is great drama as the carriage heads down the steps on its own. In the Ottinger film, a four-year-old boy and his father are seen heading down the steps hand-in-hand. Because of the differences in their gait, the child seems to trip more than walk. The viewer has that Potemkin feeling all over again.

An unusual insert into the Odessa section, is based on 'The Specimen', a short story written by Valentin Katajew in 1926. The segment is shot in black-and-white and the actors perform with exaggerated expressionistic gestures, the words mouthed in the manner of silent movies. The entire text is narrated by the well-known German actor Hanns Zischler.

In the story, an official has been asleep since 1905. When he wakes up years later, he finds himself in the Soviet Union, but he doesn't know it. It is difficult for him to fathom the goings-on in the streets of St. Petersburg. When he finally does, he accustoms himself to the new situation and melts into the crowd. Just so, the people of Odessa seem to be doing their best to fit into the new world they find themselves in – collectivism out, individualism in.

Ulrike Ottinger's film – a present for us as well – goes a long way in filling in the blanks in our heads when it comes to this particular part of the world. It is a six-hour film well worth seeing, a travelogue into the past and the present.

Raymond Wolff, in: Aufbau, New York, No. 13, June 27, 2002

Documented success

(...) Visually seductive is Ulrike Ottinger's SOUTHEAST PASSAGE. A JOURNEY TO THE NEW BLANK AREAS ON THE EUROPEAN MAP (the title obviously ironises the earlier colonialising implications of 'North West Passage'.) (...) Ottingers' 2002 record of a journey from Berlin through Eastern Europe and two urban expeditions, in Odessa and Istanbul, achieves its effects through film techniques that call attention to the medium itself. Although I didn't get to see all of the three-part, six-hour work – a common drawback in reviewing film presentations at art exhibitions – what I saw was memorable: a huge market in Odessa with row after row of food products and stout, feisty, mostly middle-aged women running the stalls. I was struck by the humanity of these women – no waifs here, no Botox, just big arms, ample busts, and lots of caustic interaction. Heaps of white cheeses, making their visual appeal amid

ditionen nach Odessa und Istanbul erzielt seine Wirkung durch filmische Techniken, die die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf das Medium selbst lenken. Obwohl ich nicht alle drei Teile des sechsstündigen Werkes sehen konnte (...), so war doch das, was ich sah, unvergesslich: ein riesiger Markt in Odessa mit zahllosen Reihen von Ständen, an denen lebhaft Frauen in mittleren Jahren Lebensmittel und dunkles Bier verkaufen. Ich war betroffen von der Menschlichkeit dieser Frauen – dort gibt es keine verwahrlosten Kinder, kein Botox, sondern nur kräftige Arme, ausladende Busen und viel schlagfertige Kommunikation. Berge von weißem Käse, die ihren visuellen Reiz inmitten ganzer Teiche von durchsichtiger Molke und Unmengen von fettem, opakem Rahm ausüben. Dann die Fischweiber – um diesen alten Ausdruck zu benutzen –, die ihren glitzernden, fleischigen Fang anbieten und dabei um die Wette die Qualität ihrer nassen, schuppigen Waren anpreisen, die sie so schnell wie möglich verkaufen möchten. Hier, zwischen den Marktfrauen, stellt Ottinger jenes verführerische Amalgam von Nostalgie und Utopie her, das unseren Blick für überkommene Lebensweisen und Geschäftspraktiken so oft trübt. Ebenso aber lassen einen Ottingers Marktszenen an spezifisch ökonomische Begriffe denken. Schließlich sind es Themen wie Kaufen und Verkaufen, Konkurrenz und Preisvergleiche, die von Ottingers raffinierter Kamera und dem robusten Erscheinungsbild der Produkte und ihrer Verkäufer in den Vordergrund gerückt werden. Sind diese frischen Käsestücke nur ein Stück Verpackungsfolie von den vorverpackten Produkten in unseren unpersönlichen Einkaufszentren entfernt? Kann man hier von einem Gegensatz von Nutzwert und Tauschwert im marxistischen Sinne sprechen? Oder ist ein Markt immer ein Markt? (...)

Linda Nochlin, in: Artforum, New York, September 2002

Biofilmographie

Ulrike Ottinger wurde am 6. Juni 1942 geboren. Von 1962 bis 1968 lebte sie als Malerin und Photographin in Paris. 1966 schrieb sie ihr erstes Drehbuch, 'Die mongolische Doppelschublade'. 1969 gründete sie in Konstanz den Filmclub 'Visuell', den sie bis 1972 leitete, sowie 'galeriepress' (Galerie Edition). Seit 1973 lebt sie in Berlin. Neben ihrer Filmarbeit inszeniert sie Theaterstücke und ist international regelmäßig mit eigenen Photoausstellungen vertreten.

Film / Films

1972/73: *Laokoon & Söhne*. 1973 *Berlinfieber* – Wolf Vostell. 1975: *Die Betörung der Blauen Matrosen* (Forum 1976). 1977: *Madame X - Eine absolute Herrscherin* (Forum 1978). 1979: *Bildnis einer Trinkerin*. 1981: *Freak Orlando*. 1983/84: *Dorian Gray im Spiegel der Boulevardpresse* (Forum 1984). 1985: *China. Die Künste – Der Alltag. Eine filmische Reisebeschreibung* (Forum 1986). 1986: *Superbia – Der Stolz*. 1987: *Usinimage*. 1989: *Johanna d'Arc of Mongolia*. 1990: *Countdown* (Forum 1991). 1992: *Taiga* (Forum 1992). 1997: *Exil Shanghai* (Forum 1997). 2002: *SÜDOSTPASSAGE. EINE REISE ZU DEN NEUEN WEISSEN FLECKEN AUF DER LANDKARTE EUROPAS / SOUTHEAST PASSAGE. A JOURNEY TO THE NEW BLANK AREAS ON THE EUROPEAN MAP. Ester – Ein Purimspiel in Berlin*.

pools of translucent whey, lashings of rich, opaque cream. Then the fishwives, to use the old term, offering up their glistening, fleshy catch, vying with one another to display the superiority of their wet, scaly wares and impatient for the sale. Here, among the market women, Ottinger constructs that seductive amalgam of nostalgia and utopia that so often filters our view of marginal, outmoded lives and practices. But Ottinger's market scenes make one think in more specifically economic terms as well. After all, this is buying and selling on display here, competition and comparison shopping, foregrounded by Ottinger's astute camerawork and the robust appearance of the products and their sellers. Are these succulent cheeses just a sheet of Pliofilm away from being the prepackaged products of our impersonal shopping malls? Can we talk of a contrast between use value and exchange value in the Marxist sense here? Or is a market always a market? (...)

Linda Nochlin, in: Artforum, New York, September 2002

Biofilmography

Ulrike Ottinger lived in Paris from 1962 to 1968, working as a painter and photographer. In 1966 she wrote her first animation film in realist style. In 1969 she founded the film club 'Visuell' and 'galeriepress' in Konstanz. Since 1973 she has been living in Berlin. In addition to making films, Ulrike Ottinger directs stage plays and regularly exhibits her photographic work.

Ulrike Ottinger