

University of
Zurich^{UZH}

English Department

Dieser Anlass wird unterstützt von

SHAKESPEARE
LIVES IN
2016

Queer Shakespeare @ PINK APPLE

Pink Apple 2016 – Dr. des. Martin Mühlheim (3. Mai, 19 Uhr; Kulturhaus Helferei)

Bild aus dem Film *Were the World Mine*, basierend auf *A Midsummer Night's Dream* (http://www.cinemien.nl/sites/pers_fotos/6176_1.jpg, 31. März 2016)

Queer Shakespeare

Einleitung

- 1) Queere Aspekte in Shakespeares Werk
- 2) Queere Lektüre: Zwei frühe Beispiele
- 3) Queere Shakespeare-Adaptionen
 - a) unterschwellig queeres Kino
 - b) offen queere Filme mit Shakespeare-Bezug

Schluss

Queer Shakespeare

Einleitung

- 1) Queere Aspekte in Shakespeares Werk
- 2) Queere Lektüre: Zwei frühe Beispiele
- 3) Queere Shakespeare-Adaptionen
 - a) unterschwellig queeres Kino
 - b) offen queere Filme mit Shakespeare-Bezug

Schluss

Printed from

THE TIMES OF INDIA

Shakespeare had gay characters too, people just ignored it

TNN | May 1, 2016, 01.12 PM IST

Shakespeare had gay characters too, people just ignored it

I am Gandalf, and Gandalf means me,' he said in The Lord of the Rings. To those who live closer to Marvel Comics than the Earth, he's Magneto, the metal-bender. To those who read Mr Holmes. To other fans, he's Gandalf. Ian McKellen is the actor who has brought Shakespeare to the British stage and screen. He is coming to India in May as the guest of Shakespeare Lives, a global programme to mark the bard's 400th anniversary which will celebrate his influence on culture, education and society. The 76-year-old actor and gay rights activist tells Joanna Rebello why everyone missed the gay references in Shakespeare's work.

**Bsp. The Merchant of Venice:
Antonio verliebt in Bassanio?**

Doppeldeutiges in den Dramen

Romeo and Juliet

TYBALT: Mercutio, thou consortest with Romeo.

(a) jdm. Gesellschaft leisten

(b) Teil einer musikalischen 'Konsorte' sein

→ deutsch: "*Mercutio, du begleitest Romeo.*"

*Mercutio, du und Romeo
haben Verkehr miteinander.*

Mercutio in Baz Luhrman's *Romeo + Juliet* (1996)

Die Sonette: Schwul oder Bi?

- fair youth: schöner/blonder Jüngling
 - ein anderer Dichter
 - dark lady: Objekt der Begierde & Rivalin
 - Widmung: “To the only begetter of these insuing sonnets, Mr. W. H.”
- *“Dem einzigen Erzeuger dieser folgenden Sonette, Mr. W. H.”*

**Henry Wriothesley,
3rd Earl of Southampton**
(1573–1624, hier im
Alter von 21 Jahren)

Bsp. Anfang von Sonett 144

Zwei lieb ich und bin schlimm und glücklich dran
Denn von zwei Geistern werd ich umgetrieben,
**Mein guter Engel ist ein schöner Mann,
Ein Weib mein böser, fast zu schwarz zum Lieben.**
Der Böse, schnell der Hölle mich zu werben,
Lockt von der Seite mir den guten Geist,
Den Reinen will zum Satan sie verderben,
Indem sie ihm die schnöden Reize weis't.

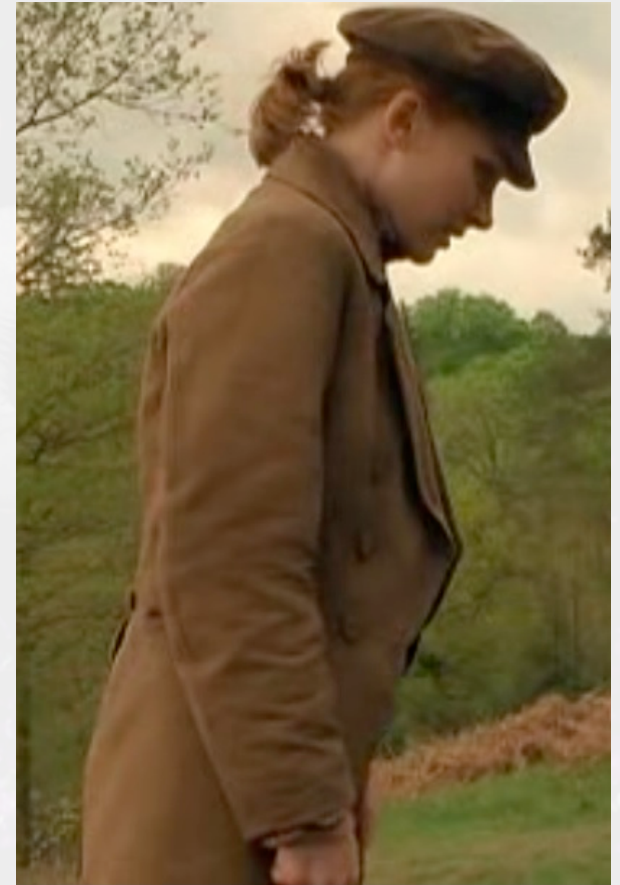
(Übers. Benno Tschischwitz, in: Göke)

Two loves I have, of comfort and despair / Which like two spirits do suggest me
still: / The better angel is a man right fair, / The worser spirit a woman colour'd ill.
/ To win me soon to hell, my female evil / Tempteth my better angel from my side,
/ And would corrupt my saint to be a devil, / Wooing his purity with her foul pride.

Cross-Dressing in den Komödien

- heterosexuelle Hochzeit am Ende
- **Aber:** Verwechslungen sind zentral
 - Verkleidungen häufig
 - Shakespeare & Cross-dressing:
ca. jedes fünfte Stück!
 - viel häufiger Frauen, die als
Männer verkleidet auftreten

Bsp. *As You Like It*

“Rosalind”

Ganymede

Rosalind

Die elisabethanischen Boy Actors

Bsp. *As You Like It*

“Rosalind”

Ganymede

Rosalind

Boy actor

→ keine Frauen auf der Bühne

→ ***zu Shakespeares Zeit wurden alle Frauenrollen von Boy Actors gespielt***

“Auf der Erzählebene versetzte sich Shakespeares Publikum in Szenen heterosexueller Liebe, während es auf der Ebene der Theaterkonventionen Zeuge eines indirekten homosexuellen Katz-und-Maus-Spiels wurde.” (Van Watson 310; meine Übersetzung)

→ als Vorfilm
von *Were the
World Mine*

Zürich, im
Arthouse
Piccadilly
Do, 5. Mai
2016, 11 Uhr

Queer Shakespeare

Einleitung

- 1) Queere Aspekte in Shakespeares Werk
- 2) Queere Lektüre: Zwei frühe Beispiele
- 3) Queere Shakespeare-Adaptionen
 - a) unterschwellig queeres Kino
 - b) offen queere Filme mit Shakespeare-Bezug

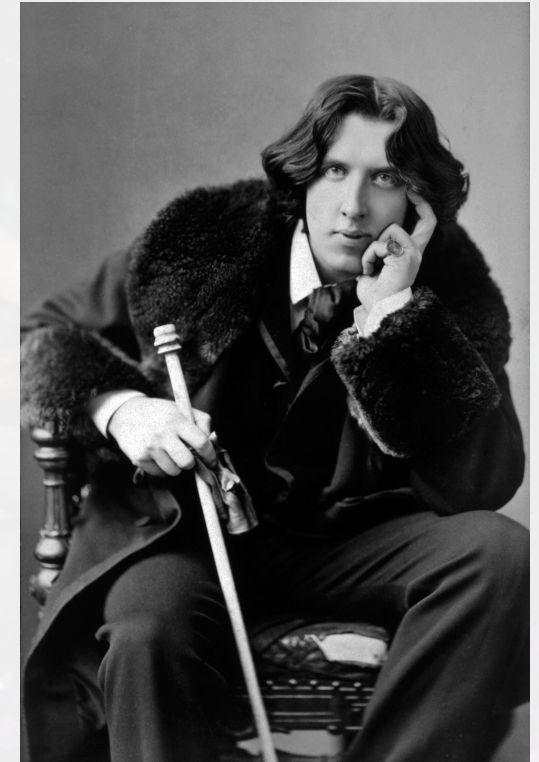
Schluss

1) “The Portrait of Mr. W. H.” (1889/1921)

These zu den Sonetten: “W. H.” = Boy Actor

“Gemeinsam mit den meisten Shakespeare-Gelehrten hatte ich mich gezwungen gesehen, die Sonette als **etwas Fremdartiges** zu trennen von Shakespeares Entwicklung als Dramatiker, als Dinge, die möglicherweise der intellektuellen Seite **seiner Natur unwürdig** waren. Aber jetzt [...] sah ich, dass die Stimmungen und **Leidenschaften**, die sie widerspiegelten, **absolut essentiell** waren für Shakespeares Perfektion als Künstler, der für die Elisabethanische Bühne schrieb [...].” (Wilde 34; meine Übersetzung u. Hervorheb.)

→ **Zitat nur in zweiter Version des Textes**

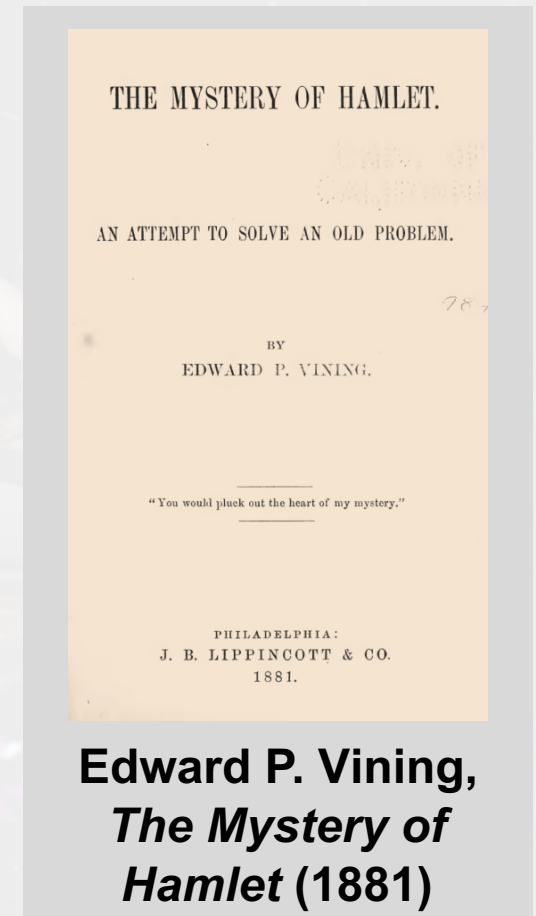
Oscar Wilde
(1854–1900)

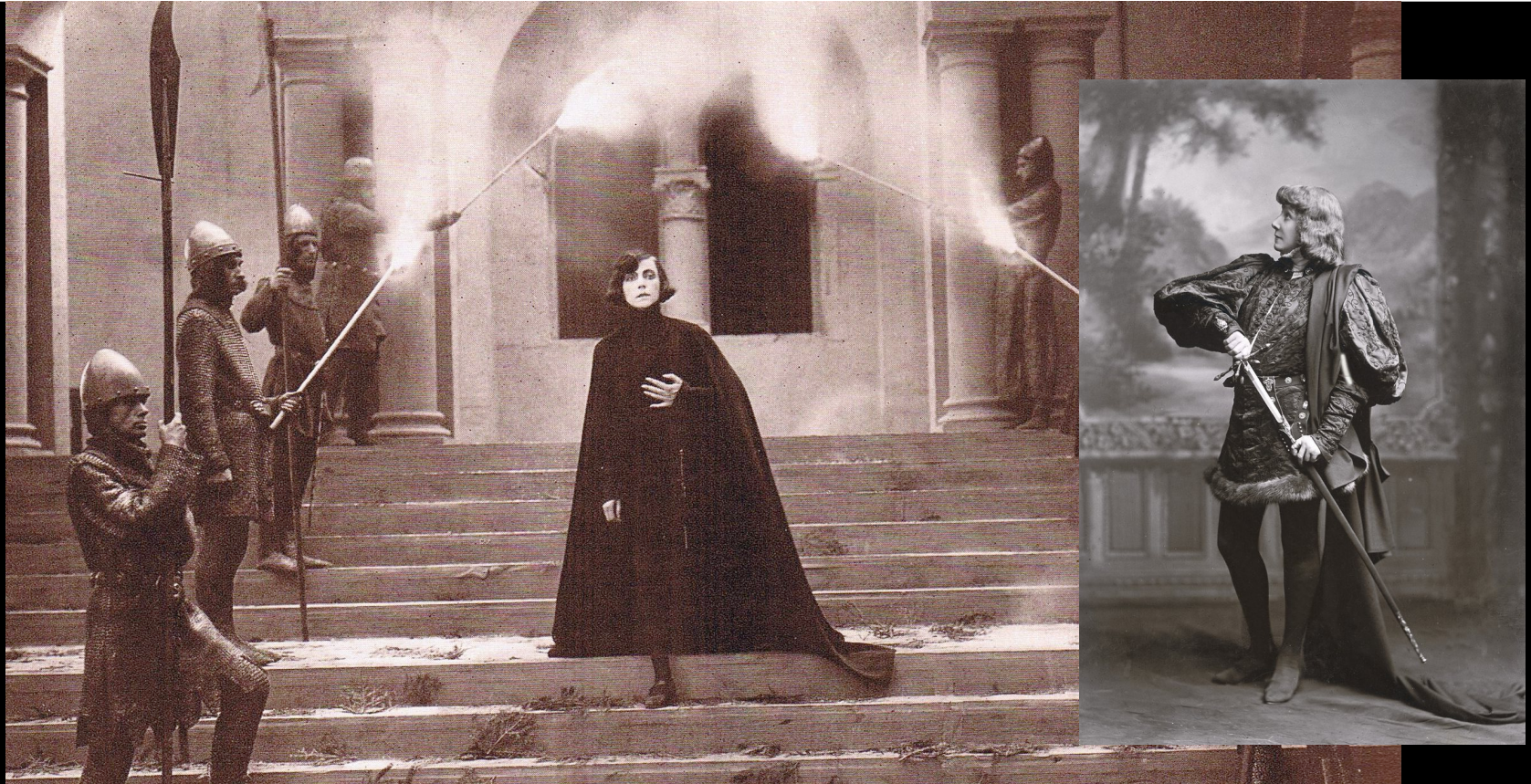
Bsp. 2: Hamlet als Frau?

“Seine ganze Bewunderung gilt männlicher Stärke und männlichen Tugenden, während er weibliche Eigenheiten, Frauen allgemein und insbesondere seine Mutter und Ophelia mit der ganzen Bitterkeit seiner Verabscheuung übergiesst. Hier ist eine Anomalie, die beinahe gegen die Natur ist.” (meine Übersetzung)

“[A]ll his admiration is for manly strength and manly virtues, while upon feminine peculiarities, upon womankind in general, and upon his mother and Ophelia in particular, he pours out all the bitterness of his detestation. Here is an anomaly almost against nature.” (55)

→ **Versuch, queere Aspekte zu normalisieren**

Weibliche Hamlets gab es im Theater schon früher:
- Charlotte Clarke (im 18. Jahrhundert)
- Sarah Bernhardt (1899 / Film von 1900)

Queer Shakespeare

Einleitung

- 1) Queere Aspekte in Shakespeares Werk
- 2) Queere Lektüre: Zwei frühe Beispiele
- 3) Queere Shakespeare-Adaptionen
 - a) unterschwellig queeres Kino
 - b) offen queere Filme mit Shakespeare-Bezug

Schluss

Zeffirellis homosexueller Blick

A still from the movie 'Dead Poets Society' showing a man in a suit looking upwards with a thoughtful expression.

**Ungeoutet: Fehlende
Ausdrucksmöglichkeiten**

University of
Zurich^{UZH}

Dieser Anlass wird unterstützt von

SHAKESPEARE
LIVES IN
2016

Dead Poets Society (Regie: Peter Weir, 1989)

25

University of
Zurich^{UZH}

Dieser Anlass wird unterstützt von

Dead Poets Society (Regie: Peter Weir, 1989)

28

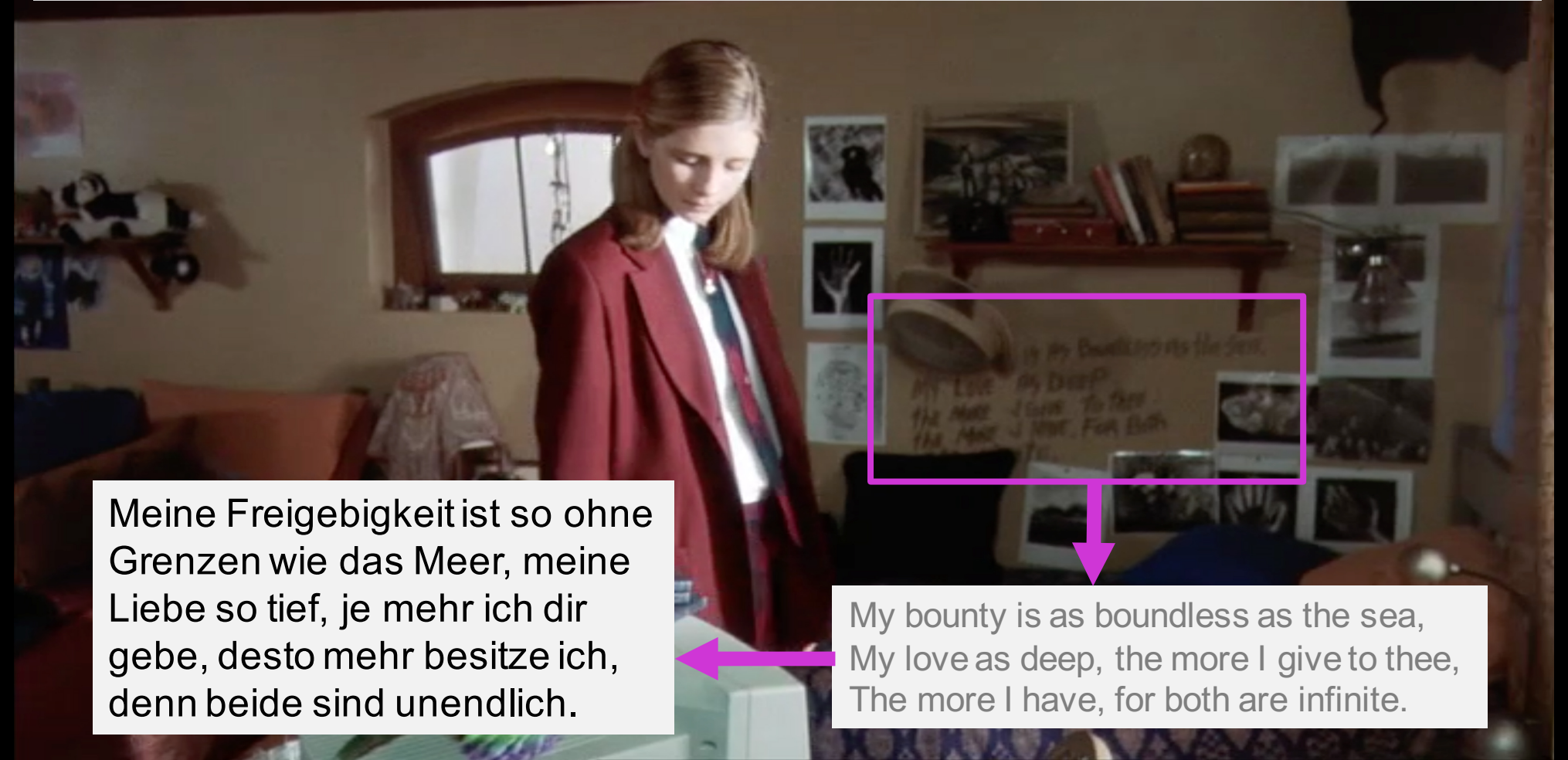
Queer Shakespeare

Einleitung

- 1) Queere Aspekte in Shakespeares Werk
- 2) Queere Lektüre: Zwei frühe Beispiele
- 3) Queere Shakespeare-Adaptionen
 - a) unterschwellig queeres Kino
 - b) offen queere Filme mit Shakespeare-Bezug

Schluss

Romeo and Juliet, Akt 2, Szene 2

Meine Freigebigkeit ist so ohne Grenzen wie das Meer, meine Liebe so tief, je mehr ich dir gebe, desto mehr besitze ich, denn beide sind unendlich.

My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep, the more I give to thee,
The more I have, for both are infinite.

Romeo and Juliet,
Akt 2, Szene 2

Twelfth Night
Akt 1, Szene 5

Antony and Cleopatra
Akt 4, Szene 15

Macbeth
Akt 1, Szene 5

Hamlet
(keine direkten Zitate)

Subversive Kraft oder Unterdrückung?

Grenzenlos queer

“Zeigt sich an mir, dass Falsches ich berichtet,
Hat keiner je geliebt, ich nicht gedichtet.”

Von dir?

William Shakespeare

Er ist gut. – Wiederhol es.

“Es bleibt ein Bündnis treuer Seelen fest
bei jedem Stoss. Die Liebe ist nicht Liebe,
die sich durch Änderungen ändern lässt,
und die sich fügt, als dass fest sie bliebe.”

Sonett
116

Queer Shakespeare

Einleitung

- 1) Queere Aspekte in Shakespeares Werk
- 2) Queere Lektüre: Zwei frühe Beispiele
- 3) Queere Shakespeare-Adaptionen
 - a) unterschwellig queeres Kino
 - b) offen queere Filme mit Shakespeare-Bezug

Schluss

Schluss: Shakespeare im queeren Kino

- offene Frage: Warum mehr schwule als lesbische Filme?
- Shakespeare immer wieder zentraler Bezugspunkt
- beliebte Stoffe: Komödien, *Romeo and Juliet*, die Sonette
- Bildungsinstitutionen (z.B. Schule, Uni, Militäarakademie)
- Ambivalenz: Befreiung vs. Inbegriff des Status Quo
- Techniken: (a) queerer Subtext; (b) Spiel mit Versatzstücken

University of
Zurich^{UZH}

English Department

Dieser Anlass wird unterstützt von

Queer Shakespeare @ PINK APPLE

(c) Camp:
*Were the
World Mine*

Zürich, im
Arthouse Piccadilly
Do, 5. Mai 2016,
11 Uhr

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Pink Apple 2016 – Dr. des. Martin Mühlheim (3. Mai, 19 Uhr; Kulturhaus Helferei)

Bild aus dem Film *Were the World Mine*, basierend auf *A Midsummer Night's Dream* (http://www.cinemien.nl/sites/pers_fotos/6176_1.jpg, 31. März 2016)

#3

Cupid's Love Juice

re upon-sat stones of promontory,
k'd essence of the madly shooting stars
drop or two of anything water

Filmographie (Auswahl)

Langfilme

- *As You Like It*. Regie: Kenneth Branagh. 2006.
- *Dead Poets Society*. Regie: Peter Weir. 1989.
- *Get Real*. Regie: Simon Shore. 1998.
- *Hamlet*. Regie: Svend Gade & Heinz Schall. 1921.
- *Lost and Delirious*. Regie: Léa Pool. 2001.
- *Love: As You Like It*. Regie: Marika Sonja Cotter. 2012.
- *My Own Private Idaho*. Regie: Gus Van Sant. 1991.
- *Private Romeo*. Regie: Alan Brown. 2011.
- *Romeo and Juliet*. Regie: Franco Zeffirelli. 1968.
- *Romeo + Juliet*. Regie: Baz Lurhmann. 1996.
- *The Angelic Conversation*. Regie: Derek Jarman. 1985.
- *Were the World Mine*. Regie: Tom Gustafson. 2008.
- *Le baiser*. Regie: Julien Eger. 2007.
- *Shakespeare's Sonnets*. Regie: Samuel Park. 2005.
- *To the Marriage of True Minds*. Regie: Andrew Steggall. 2010.
- *Verona*. Regie: Laurie Lynd. 2010.

Kurzfilme

Bibliographie (Auswahl)

Gartner, Wolfgang. "Shakespeare Meets *Lost and Delirious*." 2006. Rev. by "Ickie," 2010. *A Tribute to Lost and Delirious*. 18 April 2016 <<http://www.lost-and-delirious.com/Shakespeare.htm>>.

Shakespeare, William. *154 Sonette*. Hg. Hugo Göke. Frankfurt am Main: Dipa, 1971.

———. *As You Like It; Wie es euch gefällt: Englisch-deutsche Studienausgabe*. Übers. Ilse Leisi. Tübingen: Stauffenburg-Verlag, 2000.

Van Watson, William. "Shakespeare, Zeffirelli, and the Homosexual Gaze." *Literature/Film Quarterly* 20.4 (1992): 308–325.

Vining, Edward P. *Das Geheimnis des Hamlet: Ein Versuch zur Lösung eines alten Problems*. Leipzig: Brockhaus, 1883.

Weis, René, ed. *Romeo and Juliet*. By William Shakespeare. The Arden Shakespeare: Third Series. London: Bloomsbury, 2012.

Wilde, Oscar. *The Portrait of Mr. W. H.: As Written by Oscar Wilde Some Time After the Publication of his Essay, of the Same Title, and Now for the First Printed from the Original Manuscript Which for Twenty-Six Years Has Been Lost to the World*. New York: Mitchell Kennerley, 1921.