Always remember. Never forget

tanz | theater | film | musik | performance

UP THE HILL

NS-Dokumentationszentrum
München

Museum Fort XI Kaunas
Kauno Veršvų gimnazija
Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

CULTURECLOUDS
Räume für Kunst und Spiel mit Kindern und Jugendlichen

Always remember. Never forget | UP THE HILL

GIBT ES DAS RECHT AUF ERINNERUNG UND KÖNNEN WIR UNSERE KÖRPER BENUTZEN UNS ZU ERINNERN?

IS THERE A RIGHT TO REMEMBER AND CAN WE USE OUR BODIES TO REMEMBER?

Das Projekt *The project*

ALWAYS REMEMBER. NEVER FORGET

***Always remember. Never forget* ist ein Projekt von CultureClouds e.V. in Zusammenarbeit mit dem NS-Dokumentationszentrum München zur performativen Auseinandersetzung mit vergessenen Orten der NS-Zeit. Jugendliche forschen und performen zur Frage, wie diese Orte mit Tanz, Film und durch körperlich-performative öffentliche Auseinandersetzung wieder ins Bewusstsein der Stadt gerückt werden können.**

Der Verein *CultureClouds e.V.* setzt in vielen seiner Projekte auf das enorme Potential, das eine Zusammenführung alters- und erfahrungsbedingt unterschiedlicher Perspektiven und Methoden in künstlerischen Projekten mit sich bringt. Das gemeinsame künstlerische Arbeiten von erwachsenen Profis und jugendlichen Laien überwindet die Trennung zwischen

Always remember. Never forget *is a project by CultureClouds e.V. in cooperation with the NS-Documentation Center Munich for the performative examination of forgotten places of the NS era. Young people research and perform on the question of how these places can be brought back into the city's consciousness through dance, film and physical-performative public confrontation.*

In many of its projects, the CultureClouds e.V. *association relies on the enormous potential that a combination of age- and experience-related perspectives and methods brings to artistic projects. The joint artistic work of adult professionals and young amateurs overcomes the separation between the professional art field and youth cultural projects in the field of cultural education. Especially the confrontation with National*

»Meine Schule brennt« – Performance in München vor der ehemaligen jüdischen Volksschule im Jahr 2022
»Meine Schule brennt« – performance in Munich in front of the former jewish elementary school in 2022

dem professionellen Kunstbereich und jugendkulturellen Projekten im Feld der kulturellen Bildung. Gerade die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zeigt im Spiegel aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen, dass ein Sich-Beschäftigen mit unserer Geschichte und die Begegnung mit den letzten noch lebenden Zeitzeugen für alle gleich bedeutsam ist.

Im Zentrum von *Always remember. Never forget* stehen folgende Fragen:

Socialism shows in the mirror of current social developments that dealing with our history and the encounter with the last living contemporary witnesses is equally important for everyone.

Always remember. Never forget *centers on the following questions:* ***How should we remember? What new paths can we take? How does the city of Munich deal with remembrance and how does it face the painful past of so many places, squares, buildings and***

Wie soll man sich erinnern? Welche neuen Wege darf man beschreiten? Wie geht die Stadt München mit ihrer Erinnerung um und wie stellt sie sich der schmerzhaften Vergangenheit so vieler Orte, Plätze, Gebäude und Straßen? Wie viele Orte werden ihres Erinnerungspotentials beraubt, da die Menschen nichts von ihrer Geschichte wissen? Was ist möglich, was angemessen, was zeitgemäß?

Always remember. Never forget möchte Erinnerung im öffentlichen Raum durch Körpersprache und Performance wieder sichtbar machen. Mithilfe von Bewegung, Sprache, Musik, Kunst und Film wollen wir uns die Stadt erinnernd erobern und damit eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit einfordern. Was den meisten Münchner:innen über die Geschichte ihrer Stadt nicht bekannt ist, wollen wir wieder erlebbar machen. Die jungen Leute in unserem Projekt drehen dazu an vergessenen Orten, recherchieren selbstständig und entwickeln Choreografien und Szenen. Am Ende entsteht eine Aufführung, die alle gleichberechtigt entwickelt haben.

streets? How many places are robbed of their memorial potential because people know nothing of their history? What is possible, what is appropriate, what is contemporary?

Always remember. Never forget *tries to make remembrance visible again in public space through body language and performance. With the help of movement, language, music, art and film, we want to conquer the city by remembering, explore it with our bodies and demand a confrontation with the past. We want to illuminate what most people in Munich don't know about the history of their city. Therefore, the young people in our project film in forgotten places, research independently and develop choreographies and scenes. The result is a performance that every-one has developed equally.*

Kaunas: Outdoor-Probe und Dreharbeiten im ehemaligen Ghetto
Kaunas: outdoor rehearsal and filming at the former ghetto

Proben mit dem litauisch-deutschen Ensemble in Kaunas *rehearsal with the Lithuanian-German ensemble in Kaunas*

»Meine Schule brennt« – Performance 2022 in München *»Meine Schule brennt« – performance in Munich in 2022*

Always remember. Never forget | UP THE HILL

Die Künstler:innen *The artists*

ENSEMBLE

Im Projekt hat sich über die Jahre ein Ensemble aus Menschen unterschiedlichen Alters mit unterschiedlichen Hintergründen, Begabungen, Beeinträchtigungen und Lebenswirklichkeiten entwickelt. In dieser heterogenen Gruppe dürfen die Teilnehmer:innen die Erfahrung machen, wie bereichernd Unterschiedlichkeiten für einen gemeinsamen künstlerischen Prozess sein können. Andere Sichtweisen werden nicht zur Gefahr für die eigene, alle werden zu wichtigen Akteur:innen. Das künstlerische Endprodukt wird nur durch den Beitrag jeder und jedes Einzelnen und des Zusammenwirkens der gesamten Gruppe möglich.

Over the years, an ensemble of people of different ages with different backgrounds, talents, impairments and realities of life has developed in the project. In that heterogeneous group, participants can experience how enriching differences can be for a shared artistic process. Other perspectives do not become a threat to your own, everyone's input is important. The final artistic product is only possible through the contribution of every member and through the collaboration of the group as a whole.

Es entstehen künstlerische Formen und Produkte, die so weder in der »professionellen Kunst« noch in der Kulturellen Bildung entstehen könnten. Auch in diesem Sinne ist das Projekt ein Pilot- und Forschungsprojekt, das sich der Frage widmet, wie die künstlerische Zusammenarbeit von Erwachsenen und Jugendlichen gestaltet werden kann.

Artistic forms and products emerge that could neither arise in »professional art« nor in cultural education. In this sense, too, the project is a pilot research project that addresses the question of how artistic collaboration between adults and young people can be organized.

Heute auf der Bühne

UP THE HILL

In unseren vergangen Performances, wie zum Beispiel *Um zwei Uhr nochmal Kaffee* oder *Meine Schule brennt*, haben wir uns intensiv mit dem Schicksal der Jüdinnen und Juden aus München beschäftigt. Von vielen dieser Menschen wissen wir, dass sie am 20. November 1941 Opfer der ersten Deportation aus München wurden.

Das Ziel der Reise war Kaunas in Litauen, wo alle diese Menschen kurz darauf umgebracht wurden. Wir haben dort die Namen von Kindern, die wir aus Zeitzeugenberichten kannten, auf der Deportationsliste wiedergefunden und wir lasen berührende Berichte über Familienangehörige und Freunde, die der Deportation nicht entgehen konnten.

»Das Thema Aufklärung über die NS-Zeit ist einfach wichtig für München. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dann kriegt man ein ganz anderes Auge auf diese Ereignisse. Vergessen sollte niemand. Da ist eben auch wichtig, dass die Menschen sehen, das ist hier passiert und so lief das ab und nicht denken, das war, ist passiert und trifft uns nie wieder. Daher wollte ich unbedingt mitmachen. Da ich selbst eingeschränkt bin, finde ich es schön, dass man hier angenommen wird, so wie man ist, egal ob schwarz, weiß, schwerbehindert, nicht schwerbehindert oder kognitiv eingeschränkt. Es können alle mitmachen.«

– Daniele –

Always remember. Never forget | UP THE HILL

Today performing

UP THE HILL

In our past performances, such as* Um zwei Uhr nochmal Kaffee *or* Meine Schule brennt, *we have dealt intensively with the fate of the Jews from Munich. We know that many of these people were victims of the first deportation from Munich on November 20, 1941. Around 1,000 Jews, including many children, were on board a train leaving Milbertshofen freight station in the early hours of the morning.

The destination of the trip was Kaunas in Lithuania, where all of these people were killed shortly afterwards. We found the names of children we knew from contemporary witness reports on the deportation list and we read touching reports about family members and friends who could not escape deportation.

»The topic of education about the Nazi era is simply important for Munich. If you deal with the topic, you get a completely different perspective on these events. Nobody should ever forget. That's why it's also important that people see that this happened here and this is how it has happened and not think this was only a thing of the past and will never happen to us again. That's the reason why I really wanted to be part of this. Since I have disabilities myself, I think it's nice that you are accepted here as you are, regardless of whether you are black, white, severely disabled, not severely disabled or cognitively impaired. Everyone can take part.«

– Daniele –

Film, Tanz und Musik im ehemaligen Ghetto Kaunas
Film, dance and music in the former ghetto Kaunas

Always remember. Never forget | UP THE HILL

Uns war klar, dass wir das traurige Schicksal der Münchner Jüdinnen und Juden weiterfolgen mussten, und so entstand die Idee eines internationalen Projekts mit Litauen.

Ausgehend von einer Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte *IX. Fort Kaunas* und zwei Schulen aus Kaunas haben wir uns auf den Weg gemacht. Wir wollten nicht nur mehr über unsere eigene Geschichte erfahren, sondern auch die Menschen in Litauen und ihre Erinnerungen kennenlernen. Zusammen mit 19 litauischen Jugendlichen haben wir zur Geschichte ihrer Stadt während der NS-Herrschaft geforscht und versucht die historischen Orte aufzuspüren und mit unseren Mitteln wieder erfahrbar zu machen: das Fort IX, das ehemalige Ghetto Kaunas und den Democratú Square, wo 1943 die sogenannte »Große Aktion«, eine vor aller Augen stattfindende Massenselektion, stattfand.

Wir konnten unsere in München erprobten Strategien anwenden, an Künstler:innen und Vermittler:innen in Litauen weitergeben und mit ihnen zusammen neue entwickeln. Wie unterscheidet sich Erinnerungsarbeit in Deutschland und Litauen?

It was clear to us that we had to continue following the sad fate of the Jews from Munich and so the idea of an international project with Lithuania came about.

We set off based on a collaboration with IX. Fort Kaunas *memorial and two schools from Kaunas. Not only did we want to learn more about our own history, but also get to know the people of Lithuania and their memories. Together with 19 Lithuanian young people, we wanted to research the history of their city during the Nazi regime and to physically locate the historical places and make them tangible again using our resources: Fort IX, the former Kaunas ghetto and Democratú Square, where the so-called »Great Action«, a Mass selection, took place in 1943 in front of everyone.*

We were able to apply the strategies we had tried and tested in Munich, pass them on to artists and mediators in Lithuania and develop new ones together with them. How does remembrance work differ in Germany and Lithuania?

Wir konnten eine ganz eigene Form der künstlerischen Auseinandersetzung über Erinnerung, Orte und Körper entwickeln. Aufgrund der vielen Teilnehmer:innen und deren vielfältigen Interessen kamen ganz unterschiedlicher künstlerische Mittel zu Einsatz.

Zeitzeugenberichte wurden zu Choreografien, Szenen und Liedtexten. Originalaufnahmen des Ghetto-Orchesters wurden bearbeitet und zu neuen Musikkompositionen. Wir spürten vergessene Orte auf und machten diese durch performative Interventionen im Stadtraum sichtbar. Dem aktuellen Stadtbild fügten wir durch Film und Illustration historische Informationen hinzu.

»Wenn man sich nicht mit dem Thema befasst, dann hat man vielleicht auch nicht den nötigen Respekt davor.«

»If you don't deal with this topic, then you may not have the necessary respect for it.«

– Samuel –

We were able to develop our very own form of artistic discussion about rememberance, places and bodies; due to the many participants and their diverse interests, very different artistic means were used.

Contemporary witness reports became choreographies, scenes and song lyrics. Original recordings of the ghetto orchestra were edited and transformed into new musical compositions. We tracked down forgotten places and made them visible through performative interventions in urban space. We added historical information to the current cityscape through film and illustration.

Kann man Vergangenheit in Videos von heute hineinzeichnen?
Can the past be drawn into today's videos?

Dr. Thomas Rink

GESCHICHTLICHER HINTERGRUND

Die erste Deportation von Jüdinnen und Juden aus München

Im Frühjahr 1941 errichtete das NS-Regime in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung in München Milbertshofen ein Barackenlager. Das auch als »Judenlager« bezeichnete Lager diente als Sammelstelle für die im Herbst einsetzenden Deportationen von Jüdinnen und Juden aus München und Umgebung. Der erste Transport verließ München in den frühen Morgenstunden des 20. November 1941 vom nahegelegenen Güterbahnhof Milbertshofen. Der Bestimmungsort des Transports von rund 1.000 Frauen, Männern und Kindern war ursprünglich Riga.

Wegen der Überfüllung des dortigen Ghettos wurde der Zug jedoch nach Kaunas ins besetzte Litauen umgeleitet, wo er nach drei Tagen ankam. Die Deportierten wurden in das etwa sechs Kilometer entfernte Fort IX gebracht. Dort wurden sie am 25. November 1941 von Angehörigen des Einsatzkommandos 3 der Einsatzgruppe A erschossen.

Weitere Deportationen folgten. Insgesamt wurden etwa 3400 Juden von München aus nach Kaunas, Piaski bei Lublin, Theresienstadt und Auschwitz deportiert. Nur wenige zum Beispiel in »Mischehen« lebende oder versteckte Personen entgingen einer Deportation. Am 30. Juni 1943 schrieb der Leiter der Münchner Arisierungsstelle, Hans Wegner, in seinem Abschlussbericht: »München ist judenfrei.«

Deutsche Besatzung in Kaunas

Nach der Besetzung Litauens durch die deutsche Wehrmacht am 24. Juni 1941, begannen die Besatzer mit der Einrichtung eines Ghettos im Ortsteil

HISTORICAL BACKGROUND

The first deportation of Jews from Munich

In the spring of 1941, the Nazi regime, in close coordination with Munich's city administration, set up a barracks camp in Munich Milbertshofen. The camp, also known as the »Jewish camp«, served as a collection point for the deportations of Jews from Munich and the surrounding area that began in the fall. The first transport left Munich in the early hours of November 20, 1941 from the nearby Milbertshofen freight yard. The original destination for the transport of around 1,000 women, men and children was Riga.

However, due to overcrowding in the ghetto there, the train was diverted to Kaunas in occupied Lithuania, where it arrived after three days. The deportees were taken to Fort IX, about six kilometers away. They were shot there on November 25, 1941 by members of Einsatzkommando 3 of Einsatzgruppe A.

Further deportations followed. A total of around 3,400 Jews were deported from Munich to Kaunas, Piaski near Lublin, Theresienstadt and Auschwitz. Only a few people, for example living in »mixed marriages« or hiding, escaped deportation. On June 30, 1943, the head of the Munich »Aryanization Office«, Hans Wegner, wrote in his final report: »Munich is free of Jews.«

German occupation in Kaunas

After the occupation of Lithuania by the German Wehrmacht on June 24, 1941, the occupiers began setting up a ghetto in the Vilijampole district of Kaunas. By August 15, 1941, around 30,000 Jews had to move there. The ghetto was divided into the "small" and "large" ghetto, surrounded by a barbed wire fence and guarded by Lithuanian guards

Das Leben im Ghetto wurde von Zvi-Hirsh Kadushin (George Kadish) heimlich dokumentiert
The everyday life of the Kaunas ghetto was secretly documented by Zvi-Hirsh Kadushin (George Kadish)

Vilijampole. Bis zum 15. August 1941 mussten etwa 30.000 Jüdinnen und Juden dorthin umziehen. Das Ghetto war unterteilt in das »kleine« und »große« Ghetto, umgeben von einem Stacheldrahtzaun und bewacht von litauischen Wachposten und deutschen Polizisten. Die beiden Teile waren durch eine Straße getrennt. Eine Verbindung bestand über eine Holzbrücke für Fußgänger.

Bis Ende Oktober 1941 wurden in mehreren »Aktionen« insgesamt 13.000 Ghettobewohner ausgesondert und im nahe gelegenen Fort IX erschossen – allein bei der »Großen Aktion« am 28. Oktober 1941 etwa 9.000 Jüdinnen und Juden, die Hälfte davon Kinder. Die Ghettobewohner*innen mussten in Kolonnen am SS-Mann Helmut Rauca vorbeigehen. Dieser entschied per Handbewegung, wer leben durfte und wer ermordet werden sollte. Ende März 1943 lebten noch etwa 16.000 Jüdinnen und Juden im Ghetto. Am 21. Juni 1943 befahl Reichsführer SS Heinrich Himmler, das Ghetto in ein Konzentrationslager umzuwandeln, bevor es im Juli 1944 aufgelöst wurde.

Seit 1959 erinnern im Fort IX ein Museum und Erinnerungstafeln an die Verbrechen der deutschen Besatzer. Auf dem Gelände befindet sich auch ein monumentales Denkmal, das von Leid verzerrte Menschenfiguren erkennen lässt. Vor dem Mahnmal befindet sich auch eine Gedenktafel der Stadt München:

In Trauer und Scham – und entsetzt über das Schweigen der Mitwissenden – gedenkt die Landeshauptstadt München der 1000 jüdischen Männer und Frauen, die am 20. November 1941 von München nach Kowno deportiert und fünf Tage später an diesem Ort brutal ermordet wurden.

and German police. The two parts were separated by a road. There was a connection via a wooden bridge for pedestrians.

By the end of October 1941, a total of 13,000 ghetto residents were selected in several »actions« and shot in the nearby Fort IX–in the »Great Action« on October 28, 1941 alone, around 9,000 Jews, half of them children. The ghetto residents had to walk in columns past SS man Helmut Rauca. He decided with a wave of his hand who was allowed to live and who should be murdered. At the end of March 1943, around 16,000 Jews still lived in the ghetto.

On June 21, 1943, Reichsführer SS Heinrich Himmler ordered the ghetto to be converted into a concentration camp before it was liquidated in July 1944.

Since 1959, a museum and memorial plaques in Fort IX have commemorated the crimes of the German occupiers. There is also an epic monument on the site that shows human figures distorted by suffering. A memorial plaque from the city of Munich can be found in front of the memorial:

In sadness and shame–and horrified by the silence of those who knew it–the city of Munich remembers the 1,000 Jewish men and women who were deported from Munich to Kovno on November 20, 1941 and brutally murdered at this location five days later.

Projektleitung
Project management
Dorothee Janssen

Künstlerische Leitung
Artistic directors
Dorothee Janssen, Julian Monatzeder

Inhaltliche Begleitung
Historical consulting
Dr. Thomas Rink

Musikpäd. Begleitung/Ton
Music educator sound
Julian Scheufler

Projektassistenz
Project assistant
Luise Magda Flath

Kostüm-Konzeption
Costume conception
Katharina Claudia Dobner

Ausstattung
Associate Set Design
Larysa Shpak

Begleitende Lehrkräfte
Accompanying teachers
Ignas Gleixner, Ieva Kriaučiūnienė,
Diana Murauskienė

Praktikum (HM) ***Internship***
Sophie Cretaine

Bundesfreiwilligendienst
Federal Volunteer Service
Sofia Klymentovych

Auftretende Künstler:innen
Performing artists
Justas Auškalnis
Rasa Balynaitė
Meda Bartulytė
Gustas Bieliūnas
Akvilė Bitytė
Charlotte Cumani
Wubalem Fink
Josepha Gäßl
Lou Graschi
Jakob Günther
Dominyka Kairytė
Mayara Khalifa
Evelina Kondrotaitė
Julia Krapp
Gustė Kupriščenkaitė
Rugilė Lincevičiūtė
Daniele Maratea
Pijus Mašutko
Aleksandras Mažonis
Simona Pazniakaitė
Victor Pollert
Alica Richterova
Lėja Rožėnaitė
Fausta Šetkutė
Johannes von Spreckelsen
Austėja Šukauskaitė
Emma Thullner
Aistė Trakimaitė
Girmantas Uždravis
Šarūnas Varanavičius
Aironas Veiverys
Smiltė Žilinskaitė

CULTURECLOUDS

NS-Dokumentationszentrum München

Auszeichnungen:
CultureClouds e.V. und das NS-Dokumentationszentrum München arbeiten seit vielen Jahren in verschiedenen Projekten an einer lebendigen Erinnerungskultur und wurden für ihre Projekte in diesem Bereich mehrfach ausgezeichnet:

- 2017 mit dem MIXED UP Preis für kulturelle Bildungslandschaften der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung.
- 2018 mit dem BKM-Preis Kulturelle Bildung des Bundesministeriums für Kultur und Medien in Berlin.
- 2020 wurde der im Projekt »If you don't know« entstandene Dokumentarfilm (Regie: Julian Monatzeder) auf dem DOK.fest München 2020 gezeigt.
- 2021 wurde das Projekt *Always remember. Never forget* mit dem Intercultural Innovation Award der United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) und der BMW-Group ausgezeichnet.
- 2023 erhielt das Ensemble den Münchner Bürgerpreis für Demokratie – gegen Vergessen.

Awards:
CultureClouds e. V. and the NS Documentation Center Munich have been working for many years in various projects on a living culture of remembrance and have received several awards for its projects in this area:

- *2017 with the MIXED UP Prize for cultural educational landscapes from the Federal Association for Cultural Children and Youth Education*
- *2018 with the BKM Prize for Cultural Education from the Federal Ministry of Culture and Media in Berlin.*
- *In 2020, the documentary film »If you don't know« (directed by Julian Monatzeder) that was created as part of the project was shown at the DOK.fest Munich 2020.*
- *In 2021 the project* Always remember. Never forget *received the Intercultural Innovation Award from the United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) and the BMW Group.*
- *In 2023, the project received the Munich Citizens' Prize for Democracy and Against Forgetting.*

Förderer
financial support

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus

bpb: Bundeszentrale für politische Bildung

Landeshauptstadt München
Kulturreferat