

Intentionsbeskrivelse af forsøg

Titel på forsøget: RESPIRATION

Medvirkende

Lil Lacy (DK) Sanger og cellist / uddannet v. Rytmask Musikkonservatorium
Soma Allpass (DK) Sanger og cellist / uddannet v. Kgl. Danske Musikkonservatorium
Juli Apponen (SE) Skuespiller og danser / uddannet v. Norwegian Theatre Academy
Jon Skulberg (N) Scenograf og visuel dramaturg / uddannet v. Norwegian Theatre Academy
Liv Pflug (DK) Skuespiller og sanger / uddannet v. Norwegian Theatre Academy

Tidsramme

Vi ønsker at afvikle forsøget i tidsrummet 5.-10. maj eller 16.-26. maj.

Kort om forsøgets arbejdsmetoder

Forsøget tager afsæt i improvisatorisk arbejde med to celloer, bevægelse, tekst, sang og rum, i en undersøgelse af forbindelser mellem åndedrættet og udtryk og kreativitet.

Selve forsøget

Projektet udspringer af et behov for at udforske teatrets potentiale for et nærvær, som kontrast til nutidens hurtige tempo og høje støjniveau. For at gøre dette, går vi helt tilbage til udgangspunktet for liv:

inspiration – pause – expiration - pause

Åndedrættet skabes af den fysiske bevægelse i kroppen - musklernes aktivitet, lungernes udvidelse, luften der strømmer ind og ud af mennesket. Åndedrættet skaber stemmen ved at luften sættes i svingninger i struben. Dette gør lyd, tale og sang muligt. Auditiv kommunikation er herved, ligesom al fysisk bevægelse, dybt afhængig af åndedrættet.

I dette forsøg vil vi dykke ned i mødet mellem kunsthagene; teater og musik, som ofte mødes, værende hver sit element i en større komposition af mange lag. Vi vil undersøge, hvad de to fag kan lære af hinanden, idet vi bringer dem sammen i en fælles skabelsesproces. I dette møde vil vi udnytte de overensstemmelser, der er i deres vokabularer, således at vi kan tage afsæt i et fælles sprog og herfra bevæge os ud på ukendt grund. Her vil vi afprøve metoder på kryds og tværs af felterne, for at fare vild og opdage nye veje i den kreative proces.

De medvirkende musikere og scenekunstnere sigter efter at sætte sig selv i en situation, hvor man er nødsaget til at se sit fag med nye øjne, udfordre egen kunstneriske stil og hengive sig til at udvikle et udtryk, som ikke støtter sig op af en bestemt genre, men udelukkende vokser frem af mødet.

Fremgangsmåde

Vi arbejder improvisatorisk med cello, krop, stemme og rum. Vi vil kaste os ud i et dybt studie af, hvad der bevæger de forskellige elementer i forhold til hinanden og i forhold til et publikum.

Følgende spørgsmål, inddelt i tre kategorier, skal indramme vores forsøg:

Improvisatorisk arbejde

- Hvad bevæger kroppen?
- Hvordan sættes et rum i bevægelse?
- Hvilke forbindelser er der mellem berøring og lyd?
- Hvad vil det sige at udtrykke sig uafhængigt af genre?

Tværfaglig metodeudveksling

- Hvordan kan vi anvende en sangers tekniske viden om åndedrætsmuskulaturen i skuespillerens arbejde med fysisk karakterudvikling? Kan vi udvikle metoder for fx. at transformere sig til ekstreme fysiske karakterer, uden at spænde op i åndedrættet og derved skade stemmen og kroppen.
- Hvordan kan en skuespillers arbejde med krop og fantasi, inspirere en musiker til at udforske nye kvaliteter ved sit instrument?

Mødet med publikum

- Hvad bevæger et publikum?
- Hvad er samspillet mellem udefrakommende faktorer og indre bevægelse?
- Hvad er sammenhængen mellem åndedrættet og scenisk nærvær?

Praktisk

Vi ønsker at arbejde i Boulevarden da vi arbejder med bevægelse, rum og lyd. Vi arbejder akustisk, så vi har ikke brug for teknisk udstyr. Det eneste vi har brug for, er et whiteboard og markører, men det kan vi også selv tage med. Vi ønsker at arbejde i tidsrummet 10-16.

Formidling af forsøget

Vi ønsker at formidle forsøget gennem en afsluttende åben visning, hvor vi vil invitere publikum til at deltage aktivt med betragtninger, oplevelser mm. Det skal ikke forstås som en visning af færdigt materiale, men som en mulighed for at åbne op for den skrøbelighed og det rå udtryk som ofte kendetegner en process. Vi vil tage kommentarer aktivt med os i den videre udvikling af projektet, hvor det er en central del af konceptet, at processen skal vedblive at skinne igennem udtrykket.

Forventninger til forsøget

Respiration er navnet på et nyetableret, langsigtet samarbejde mellem nordiske scenekunstnere og musikere listet øverst på forrige side. Debut-projektet for ensemblet er en musikdramatisk forestilling med planmæssig nordisk turné i perioden juni 2014 til juni 2015, takket være Statens Kunstråds Musikdramatiske Udvalg.

Formålet med forsøget vi ønsker at udføre på Forsøgsstationen er at udvikle metoder til den kreative process vi er på vej ind i. Det er vigtigt for os at afvikle forsøget på netop Forsøgsstationen, da vi identificerer os stærkt med værdierne for dette arbejdsrum. At påbegynde vores arbejde i disse rammer, vil give os mulighed for at forske i eksperimentets tegn samt markere projektets fokus på process.

Forsøgets projektleder:
LIV PFLUG (kort CV vedlagt)

Referencer til tidligere samarbejde mellem kunstnerne bag *Respiration*:

*Everything Ends With Flowers, 2012 / <http://vimeo.com/47455063>
Danseforestilling / Samarbejde mellem Jon R. Skulberg og Juli Apponen/ Musik af Lil Lacy

*Track II (Secessions), 2013 / <http://vimeo.com/75391746>
Rehearsal / Soma Allpass og Lil Lacy

*Convey, 2012 / http://www.mmonikasobczak.com/theatre_convey.html
Et vokalt og visuelt portræt af en arkivist / Jon R. Skulberg og Liv Pflug