

Projektbeskrivning - If not us

Sättning: Sopran, slagverk, violin, viola, cello

Beskrivning av konstnärlig idé

En fantasi om ett krig för rättvisa. Ett fullständigt motstånd genom icke-manliga kroppar, där omvandling av kraft sker från ljud till gest, gest till aktion till musikaliskt framträdande. Ett svävande uttryck genom förändring som ett språk.

Kompositören, sångaren och performancekonstnären Agnes Kofoed Christianson kommer i verket undersöka en total integration av action through motion och ny experimentell musik tillsammans med koreografen Maria Påhls och kostymdesignern Maja Svartåker för den danska feministiska ensemblen Damkapellet. Här betyder 'total' att helt utvidga processen inom ny musik och koreografi så att de i slutändan blir två totalt samexisterande delar av varandra. Genom performativ rekvisita, kostym och action through motion är stycket inte längre en konsert utan blir en föreställning mellan konstformer och integrering av konstnärliga praktiker.

Med inspiration till Peter Weiss pjäs Marat/Sade utgör stycket i två delar utifrån pjäsens dialog om revolution med Weiss tydliga referenser till Marx/Freud. Marat är det oändliga upproret och revolutionären och Sade har gett upp hoppet om revolution.

Utdrag ur Marat/Sade:

MARAT:

*"..Fel Sade fel
rastlösa tankar
tränger inte igenom några murar
Med pennan kan du inte störta omkull några institutioner
Hur vi än anstränger oss att fatta det nya
uppstår det dock först
i tafatt handling.."*

SADE:

*"..Marat,
när jag satt i citadellet
I tretton år
då lärde jag mig
att detta är en värld av kroppar
och att varje kropp pulserar av en fruktansvärd kraft
och att varje kropp är ensam och fylld av pinande oro*

*Marat, dessa jagets fångelseceller
är värre än de grymmaste fångtorn av sten
och så länge de står stängda
förblir hela ert uppror
bara en fångelserevolt
som slås ner
av mutade medfångar.."*

Verket kommer till en början att skildra en ren grupp revolution med ett mekaniskt uttryck (Marat) som senare förvandlas till jagets interna skuld och den mänskliga varelsens mörker. I motsats till Weiss' Sade motsätter sig inte den andra revolution utan skildrar en ömsesidig sårbarhet genom en gemensam naivitet och kaos, för att uppnå den andra (revolutionens) verklighet.

En undersökning av mjukheten i det mekaniska där de icke-manliga kropparna representerar en alternativ vision av motstånd, samt föreställer ett kontrollerat kaos både som individer och ensemble. Föreställningen kommer att använda musikalisk och koreografisk humor för att utmana den fixerade bilden av den "kvinnliga musikern" och för att skapa ett annat perspektiv till Marat/Sade. Här hämtar verket inspiration av Liv Strömquists porträtt av den amerikanska rebellen Bernadine Dohrn.

Konstnärlig idé, kompositör:

Projektet är ett samarbete som undersöker musikdramatiken i den tvärkonstnärliga formen och konstnärliga processen. Musiken i verket är en fortsättningsprocess på mitt masterarbete 'Composing movements: On physical performativity and artistic violence in contemporary art music', där detta projekt realiserar mina visioner om en kontinuerlig samarbetsprocess av kompositionen och koreografin som ultimata komponenter, friktioner och fraser i varandra under en längre samskapande process. Detta kommer genom workshops undersökas genom musikerna/performers egna referenser till motstånd och utifrån deras egna kroppar.

Därav kommer musiken att både komponeras inför projektet men till en viktig del utifrån gemensamma workshops och samarbete med scenograf och kostymdesigner.

Jag kommer att undersöka musiken utifrån Marat/SADEs motpoler, den rebelliska/individualistiska, för ett kollektivt ensembleverk, utifrån visionen om den totala dialogen mellan musik, fysisk rörelse och performativitet. Att utforska kraften och motståndet genom potentialen hos icke-manliga kroppar genom utökade tekniker, spridda fragment och i friktionen i mötet mellan; musikalisk och koreografisk notation, rummet och ensemblen, i det direkta mellan musikerna och publiken med partituret som möjliggör för framförandet där begränsningar och frispel alternerar varandra. Marat - genom textur och friktion, polyrytmiska mönster och linjer, instrumentalistisk precision och förstörelse, Sade - genom fragment, akustisk sårbarhet, musikalisk humor, mikrotonalitet och objekt. Här skapar det polymorfa musikaliska uttrycket i olika tillstånd kopplingar utifrån människans gråzoner.

Delar av verket komponeras i ett tidigt skede, där samarbetet utforskar öppningarna, med syfte att göra presentationen av musik starkare, detta i förhållande till bildkonst; rörelsen skapar konturer/minnen till musiken, rörelsen blir skuggor till musiken och vice versa, musik och rörelse skapar gemensamma fraser.

I mina tidigare verk Juliet's dogs, Halfeyed Revenge no 2, Sunderdala har jag undersökt rörelse i notation där partituret instruerar aktion och rörelse, vilket jag kommer ta med mig i If not us, men här arbeta med fragment som är tydligt noterade som lämnar öppet för improvisation och konstnärlig utveckling och undersökning i samarbetsfasen.

Kompositör/koncept - Agnes Kofoed Christianson, SE

Koreograf - Maria Påhls, FI

Kostymdesigner - Maja Svartåker, SE

Musiker/performers in Damkapellet:

Josefine Hansen - sångerska, DK

Irene Bianco - percussion, DK

Nicole Hogstrand - cello, DK

Tove Bagge - viola, SE
Julija Morgan - violin, DK

Idéer på objekt:

Fläkt, peruker, militärkängor, saxar, flöjtar

Koreografisk inspiration som startpunkt till idé för projektet:

(Fernando Melo) - <https://www.facebook.com/aidt.co.za/videos/1300115860886026>

Förberedande egen reflektion, musiker

Hur reagerar du fysiskt på ilska?

Om du hade kunnat göra den ilskan paketerad i din hand; hur ser den ut? Hur känns den? Vad kan den?

Ljud:

Vad är den paketerade ilskan för ljud?

Vad är motstånd för dig i ljud?

Vad har ljuden för koppling i din kropp?

Rörelse:

Vad är den paketerade ilskan för rörelse?

Vad är motstånd för dig i rörelse?

Vad har rörelsen för stämning i din kropp?

Utöver reflektionerna ingår läsning i förarbetet, texter av Peter Weiss Marat/Sade, Audre Lorde, intervjuer med konstnärer, människor i civilsamhället och aktivister, workshopar och dialog med medverkande.

Beskrivning medverkande

Agnes Kofoed Christianson är en Stockholmbaserad experimentell kompositör, sångerska och performanceartist, som arbetar med sceniska kompositioner och performancekonserter i egna projekt och konstnärliga samarbeten i Sverige och internationellt. Hon komponerar för egna ensembler, beställningsverk för orkester, kammaropera, konstverk, teater och solomusiker. Blev tilldelad Unga Svenska Tonsättare 2021 av Scenkonst Sörmland. Styrelsemedlem i organisationen Konstmusiksystrar och i Föreningen för Svenska Tonsättare och medlem i Fylkingen.

I flera av hennes verk återkommer temat konstnärlig revolution, bla i relation till den egyptiska surrealistiska konströrelsen *Art et Liberté*. Utbildad kompositör på Högskolan för Scen och Musik i Göteborg och sångerska och musiker på Rytmsk Musikkonservatorium i Köpenhamn, specialiserad i traditionell arabisk sång med konstnärliga samarbeten i Egypten i många år.

agneskofoedchristianson.com

Projekt -

Sunderdala för Gothenburg Wind Orchestra, 2024 -

<https://www.youtube.com/watch?v=fAOKhd0tEhc>

Halfeyed Revenge no 2 för solo cello, My Hellgren, 2024 -

<https://www.youtube.com/watch?v=7Whfh1lqYRA>

Juliet's dogs for Motocontrario ensemble, 2024 - <https://www.youtube.com/watch?v=hEsjpHQeEPg>

Experimentell kammaropera Mastraman - https://www.youtube.com/watch?v=i89cFT5_wNg

Exempel av andra projekt av Agnes Kofoed Christianson, där hon medverkar som kompositör, sångerska och performanceartist:

Alraman Amana, Art et Liberté - <https://www.youtube.com/watch?v=ji3pvBuJZT0>

Maria Påhls är en scenkonstnär med ursprung från den finlandssvenska Österbottniska landsbygds kommunen Vörå, baserad i Stockholm. Hon har arbetat på Kungliga operan i Stockholm och frilansar i olika projekt, föreställningar på bl.a. Strindbergs Intima teater, Helsingborgs Stadsteater, Tammerfors Teater, Filmstaden Råsunda, community projekt m.m. År 2020 öppnade hon sin egna konstnärliga verksamhet som inleddes med en nyskriven fysisk monologföreställning och samarbetar kontinuerligt i tvärkonstnärliga projekt med bl.a. fotografen Håkan Larsson och sångerskan Frida Andersson.

<https://www.mariapahls.com/>

Maja Svartåker är en kostymdesigner från Skåne och har sedan flera år varit baserad i Berlin. Efter hennes masterexamen i kostymdesign vid Universität der Künste, har hon skapat verk för varierade institutioner och konstsamarbeten som opera, teater, dockteater och varit anställd på Deutsches Theater i Berlin. Maja är nyligen baserad i Malmö och anställd kostymmästare på Skånes Dansteater.

<https://majasvartakerportfolio.tumblr.com/>

Damkapellet är ett feministiskt musikerkollektiv baserat i Köpenhamn med idag 20 medlemmar från Köpenhamn, Malmö och Oslo, som startade 2016 på initiativ av Mika Persdotter Svensson. Med musikernas multifacetterade bakgrunder arbetar de sömlöst med både tidig musik, nutida musik, deras egna kompositioner och improvisation och skapar arrangemang och föreläser om jämställdhet.

<https://www.damkapellet.com/>

Visuella idéer som utgångspunkt för notationen i verket:

