

Redovisning för musikteaterprojektet *Beethoven i Stalingrad*

Projektet har genomförts 2014-15. Beethoven i Stalingrad har förberetts i Dublin och Uppsala med repetitioner i Nässjö och ett första framförande i Jönköping hösten 2014 av Ian Peaston och Jesper Arin. Efter första framträdandet fortsatte arbetet med att utveckla produktionen så väl konstnärligt som dess marknadsföringsmaterial samt genom att översätta produktionen till engelska för att nå projektets slutpunkt men också början på dess nästa fas. I augusti 2015 gjorde vi 16 utsålda föreställningar på Edinburgh Festival Fringe.

Arbetsprocess

Under våren 2014 arbetade Peaston med att utveckla musiken och jag med bearbetning av texten och förberedelse av den sceniska framställningen. Idéerna kring framförandets utformning togs under denna period framförallt fram fram via e-post och genom telefonsamtal mellan oss. Vår ursprungliga intention var att blanda breven från Stalingrad med utdrag ur *Kommendant från Auschwitz* av Rudolf Höss men av dramaturgiskt hänseende så beslöt jag att bara använda breven.

I början av juni påbörjade vi den praktiska repetitionsprocessen tillsammans. Den första viktiga punkten var att bestämma hur relationen mellan musiken och texten i föreställningen skulle vara utformad. Vi provade schematiskt balansen mellan text och musik och vilken typ av ljudbilden vi ville sträva efter för att lyfta fram sammanhanget och texterna i breven på starkast möjliga vis. Efter dessa inledande repetitioner så återgick vi till att jobba separat och utveckla våra respektive delar mot det mål vi kommit överens om.

I september efter vårt självständiga arbete började vi repetera tillsammans igen för att interfoliera musiken och texten med varandra på ett organiskt sätt. Genom att ha en liknande arbetsprocess som en orkester och göra ett stort förberedande arbete på var sitt håll kunde vi ganska snabbt utveckla produktionen tillsammans. Eftersom vi inte har haft någon utomstående regissör har vi varit noga med att lyssna och var öppna för varandras idéer innan och efter repetitionen men också på ett kammarmusikaliskt vis varit lyhörda för varandras impulser under repetitionerna av stycket/föreställningen.

Vårt första publikmöte skedde i Kristine Kyrka i Kristine-Ljungarums församling i Jönköping i mitten av oktober 2014.

Jag arbetade vidare med projektet och översatte föreställningen till engelska under våren 2015. Som hjälp med marknadsföringen anlidade jag konstnären och scenografen Anna Sigurdsdotter för att

producera en intressant bild och affisch för att nå fram med föreställningens budskap. Dessutom arbetade jag också utförligt med marknadsföringsmaterialets text och programbladets utformning.

Under sommaren 2015 återupptog vi repetitionerna i Småland inför medverkan på Edinburgh Festival Fringe i augusti. Även om vi fick god respons på föreställningen vid vårt första framträdande så bestämde vi oss för att göra en del förändringar i den. Den främsta skillnaden gjordes i scenerierna men jag beslöt också att byta ut texten i inledningen på pjäsen. Vid vårt framträdande i Jönköping bestod den av en bearbetad version av prologen till Shakespeares *Henry V* men denna ändrades mot julevangeliet, Lukas 2:1-17. Detta dels för att i inledningen sätta tidpunkten för pjäsen, den utspelar sig under julnatten 1942, men också för att det refereras till julevangeliet i ett av breven.

Projektets resultat

Projektet blev en färdig föreställning som vi både känner oss stolta över. Vi har fått ett otroligt fint gensvar från både publik och kritiker. Trots eller på grund av detta vill och kommer vi att fortsätta utveckla *Beethoven i Stalingrad*. Detta också utifrån konstruktiv kritik som vi fått genom våra föreställningar i Edinburgh som vi skulle vilja hörsamma.

Vi har framfört den både i Sverige och Skottland och nu även blivit inbjudna till England. Under våren 2016 kommer vi att framföra *Beethoven in Stalingrad* i Birmingham och vi har som mål att göra fler föreställningar både i Storbritannien och Sverige. Det ligger en stor glädje att få att göra samma föreställning på två språk och därmed för mig med anglosaxisk utbildning få möjlighet att upprätthålla mina kunskaper och vidareutveckla både mitt konstnärskap och språk.

Vi gjorde 16 utsålda föreställningar under Edinburgh Festival Fringe på Spotlites@ Merchants' Hall och fick en officiell sell-out laurel från den officiella festival arrangören, något som kräver över 95% beläggning. Medverkan på denna festival gjordes möjlig genom att samarbeta med Teateri i Jönköping. Det är ett samarbete som vi också har tänkt att följa upp vidare med en gemensam marknadsföring av *Beethoven i Stalingrad* för skolor och teaterföreningar i Sverige. Vi också skapat ett välfungerande marknadsföringsmaterial och programblad som vi kan använda oss av till kommande föreställningar.

Vidare har vi genom vår medverkan på Edinburgh Festival Fringe även knutit kontakter med konstnärer från andra delar av Europa vilket öppnat för utbyte av idéer och nya möjliga samarbetsprojekt i framtiden.

Erfarenheter

Vi har utvecklat en metod att skapa en föreställning inom den rådande konstnärliga ekonomiska verkligheten där det är svårt för frilansande scenkonstnärer att repetera tillsammans under längre perioder. Genom att göra mycket av arbetet på egen hand, minutiös planering och tydlig kommunikation innan repetitionerna vad vi vill uppnå. Vi har även förbättrat vår personliga förmåga att föra samman text och musik så att de förhöjer varandra och stärker berättelsen.

Vidare har utforskning av den elektroniska musikens möjligheter till att skapa stämningar och användning av klassiska verk på ett nytt sätt varit ett av detta projekts viktigaste och mest givande område. Genom användning av elektrisk fiol och modern datateknik har Peaston lyckats skapa helt nya ljudbilder utan att vika från Beethovens tonsättning i *Sonata, Op. 57, Appassionata*.

Den dramaturgiska utmaningen att få ihop 12 separata texter till en helhet har varit både en utmaning och givande för mig. Arbetet med dramaturgin är också ett område som jag skulle vilja fortsätta fördjupa mig inom.

Utöver den konstnärliga utvecklingen som projektet givit mig har arbete med marknadsföringssidan varit ytterst lärorik. Detta inte minst genom vårt internationella arbete där den ekonomiska sidan känns än mer prioriterad och där teatrarna ställer höga krav på försäljningsmaterialet. Det enormt fina publika genomslag som vi fick på Edinburgh Festival Fringe stärkte också min syn på vikten av detta och har gett mig en kunskapsplattform och trygghet att arbeta vidare ifrån.

Genom detta projekt har jag steg för steg inom en produktions alla områden utökat min kompetensen så väl konstnärligt, administrativt och som projektledare. Det har varit en mycket lärorik och givande period och jag har sett hela projektet som en utbildning med ett offentligt mål.

Nu tänker vi låta projektet leva vidare med vår föreställning och fortsätta att förbättra och fördjupa det. Även om vi känner oss nöjda med föreställningen skulle vi vilja ta den ett steg vidare genom att ha engagera en regissör samt fortsätta att utveckla projektet visuellt med hjälp av en scenograf och kanske med konstinstallationer.

Övrigt

Medverkan på Edinburgh Festival Fringe genomfördes med stöd från Teateri. På affischer, flygblad, hemsida samt i vårt övriga marknadsföringsmaterial har vi nämnt att föreställningen är framtagen med stöd av Konstnärsnämnden / National Arts Grants Committee.

Bilagor

1. Länk till hemsida: jesperarinproductions.wordpress.com
2. Länk till recension från Fringe Review <http://fringereview.co.uk/review/edinburgh-fringe/2015/beethoven-in-stalingrad/>
3. Länk till recension i Broadway Baby: <http://www.broadwaybaby.com/shows/beethoven-in-stalingrad/708719>
4. Sell-out laurel Edinburgh Festival Fringe 2015
5. Affisch
6. Flygblad
7. Programblad

FROM THE ARTISTS BEHIND

MOZART TO MUSE
"FLOWERS AND WITHOUT MUSICAL EXPERIENCE"
***** *ThreeWeeks*

EVIL
"A MASTERCLASS IN ACT OF STORTELLING"
***** *Brigitte Bailey*

CHRISTMAS 1942
AS TWELVE SOLDIERS TELL THEIR STORIES

ONE MAN BEGINS TO PLAY

BEETHOVEN in STALINGRAD

VIOLINIST IAN PEASTON ACTOR JESPER ARIN

Spotlites
Venue 278
22 Hanover Street
www.spotlites.co.uk

16 - 31 August
12.15pm - 45 mins
£9 / £8 / £30 Family
0131 220 5911

Following studies in the UK and Germany, Scottish violinist **Ian Peaston** has enjoyed many successful years as a chamber musician and orchestral violinist, including periods as concert-master and section leader with several prominent ensembles in the UK and Scandinavia.

In recent years Ian has increasingly focussed on his own innovative projects — violinvariations.com and essens1.com — which fuse a love of diverse musical styles with his inner geek by employing live electronic sound design and looping techniques to explore and redefine the meaning of modern classical music performance.

Jesper Arin trained at LAMDA in England and HB Studio in New York. He is an ensemble member of the esteemed Mittiprickteatern. They tour extensively in Sweden and recently also performed *Fair Play* at HIFA in Zimbabwe. Arin has directed and adapted numerous works such as Twain's *Adam's diary* and Turgenev's *A month in the country* as well as produced *Sophie Scholl* for Teateri. This summer he was invited to perform *Evil* at two International Arts Festivals in USA and played the title role in Parkteatern's *Robin Hood* in Stockholm.

Music and text

All the sounds in the play are based on Ludwig van Beethoven's piano sonata No. 32, known as the *Apassionata*, composed around 1805. Beethoven (1770–1827) was born in Bonn but later moved to Vienna to further his musical education. He was known for being meticulous in his work and for not parting with a composition until he was satisfied. Because of his uncompromising desire for artistic integrity, Beethoven has become an almost mythical prototype for the Romantic artist. The tone language in his compositions has been described as a remarkable combination of the subjective and the universal.

Apart from the prologue, from the Gospel of Luke (2:1–17), the texts are all letters written by German soldiers. These letters left Gumrak airport with the last dispatch from Stalingrad before the 6th Army was completely surrounded. However, the letters never reached their intended addresses. In order to find out about the troops' morale, the field post censorship confiscated seven bags of mail from which they removed both the senders' and recipients' names. To them, the letters were a disappointment as only two percent of soldiers were positive to the war. The minister of propaganda thus ordered the letters to be hidden from the public.

All we know about these men's whereabouts is what the letters tell us. We do not know what acts they committed during the war or if any of them returned home. The figure of the casualties from World War II varies but one estimation is that around 50 million people lost their lives. However, millions more were left traumatised and scarred for life by all kinds of malicious acts and in grief over someone they loved.

Art design by Anna Sigurdsdotter

Music composed by Ian Peaston. Based on a theme by Ludwig van Beethoven.

Directed by Jesper Arin

Running time: 45 min

In collaboration with **TEATERI** Supported by Swedish Arts Grants committee
www.jesperarinproductions.wordpress.com