

REDOVISNING INOM TEATER - ELLINOR NORDLUND

TACK!

Jag vill börja med att tacka Konstnärdsnämnden för erhållet stipendium. Beslut 2014-10-06 Stipendiet har använts till att täcka kostnader för en **studieresa** och **kontaktresa till Paris**. Inom perioden för resan fick jag också möjlighet att göra ett **gästspel**, med Dockteater Amusés enmansföreställning Amusé Varieté på en förskola i Paris.

HUR RESAN/UTBYTET GENOMFÖRTS

Resan till Paris genomfördes under perioden 15 september – 25 september 2014 och omfattade en **studieresa** arrangerad av Svenska regissörföreningen för ett tjugotal svenska skådespelare och regissörer som under fem dagar gick en workshop vid Ecole de Théâtre Jacques Le Coque. Inom ramen för studieresan låg även teaterbesök och olika studiebesök på programmet, en för gruppen guidad visning på Comedie Francais, ett studiebesök på en organisation som är en motsvarighet till Teaterförbundet i Sverige och mottagning för vår grupp på Svenska Kulturinstitutet i Marais.

Jag är tacksam för initiativet och imponerad av Anna Belle Rice, ordförande i Svenska regissörföreningen, en ovanlig person med stor organisatorisk förmåga och en lycklig kombination av chosfrihet och generositet.

På min egen agenda stod utöver de gemensamma arrangemangen att för dockteater Amusés räkning söka upp och etablera kontakter för framtida gästspel och att söka kontakter och resurser som arbetar inom området objekt och dockteater. Resan kom även att innehålla ett **gästspel** med enmansföreställningen AMUSÉ VARIÉTÉ som iscensattes på en förskola för barn i åldern 10 månader – 3 år. För att gästspelet skulle kunna genomföras förlängdes min vistelse till att omfatta tio istället för sju dagar.

VILKA ERFARENHETER SOM GJORTS

Skådespelarträning på Ecole de theatre Jacques Le Coque

Under kursens fem dagar på Le Coque fick vi en träning som både innehöll bredd och djup och en stor variation av övningar. Vi mötte tre lärare under våra fem dagar som var och en bjöd på sitt unika kunnande inom olika aspekter av fysisk teater. Mask, clown, skådespelarens förhållande till rummet, medspelarna, tid, timing var några av de element vi arbetade kring.

Lektionerna hölls på engelska och franska med engelsktalande tolk. I workshopen varvades övningar på golvet med teoretisk orientering kring skolans filosofi, historik och målsättning. Våra tre olika lärare arbetade passionerat och med stor närvaro med vår grupp vilket skapade ett bra klimat för inläring och experimenterande.

You have to fail, but you have to fail intelligent! var en återkommande devis från Paola Rizzo som var en av våra lärare. Hon är dotter till Jacques Lecoque och är numera skolans rektor. Alla skolans lärare är verksamma inom sina områden. Paolo Rizzo undervisar även på Charles de Ville som är en marionettutbildning i södra Frankrike, världsledande och har varit ledare för flera kompanier, numera verksam som regissör.

Lecoq är en ledande skola inom mimkonsten och har en lång tradition av utbildning av skådespelare och skolan rymmer också en utbildning för scenografer. Under sommaren finns kortare utbildningar för redan yrkesverksamma skådespelare som är möjliga att söka. <http://www.ecole-jacqueselecoq.com/>

Mottagning på svenska Institutet

Den 18 september hade Anna Belle Rice arrangerat en mottagning på svenska Institutet för vår grupp. Kulturrådet Mats Widbom berättade om Svenska Institutets verksamhet och historia i trädgården i brittsommarvärme. Vi tog emot i trädgården och det bjöds på snittar och dryck. Efter presentationen av kulturinstitutets funktion i det kulturella utbytet inom teater med moderator Ophélie Alegre och en översättare av svensk litteratur och dramatik, Marianne Segol, fick jag tillfälle till ett informellt samtal med Ophélie Alegre vars område på institutet är film, dans, teater, musik, barn- och ungdomskultur. Jag presenterade mig och överlämnade material om Dockteater Amusé.

Hon erbjöd mig att använda Svenska Institutets kanaler för att informera om Dockteater Amusés framtida föreställningar i Paris. Ophélie ville gärna komma och titta på mitt gästspel på förskolan men denna gång passade det inte bra eftersom min planerat datum för sammanföll med en öppning av en stor utställning på Le Institut Suedois.

<https://parissv.si.se/>

Besök på Le Mouffetard – Théâtre de la Marionett i Paris

Den 24 september var jag inbjuden att delta i en sammankomst på Bouffons – Théâtre de la Marionett som är en scen som arbetar med nyskapande dockteater. Man planerade denna kväll en presentation för inbjudna av säsongens verksamhet och program. Teaterns verksamhet riktar sig inte i första hand till barnpublik utan vänder oftare sin repertoar till den vuxna publiken. Bouffons gör egna produktioner men fungerar också som gästspelscen med gästande teatergrupper från hela världen där varje grupp som spelar under månads tid på teaterns scen. Det går att söka för gästspel och man ger då en provspelning på plats. Le Mouffetard fungerar som sammanhållande resurscentrum inom marionetteatern, man har ett bibliotek och videotek för forskning. Man ger också ut en tidskrift OMNI (Objets Marionetteiques Non Identifiés) vilken utkommer med fyra nummer om året.

I Frankrike är dockteatern inte i första hand riktad till barn utan är lika mycket en angelägenhet för den vuxna publiken. Här finns en experimentell och nyskapande scen som tangerar den fysiska teatern, vilket den prestigefyllda och etablerade utbildningen i Charles de Ville bidragit till. Jag fick också tips om en mötesplats i Paris. En slags "matchpoint" där man ca en gång i månaden har sammankomster för personer inom dockteaterområdet där man kan presentera projekt och söka samarbeten/skådespelare/scener.

<http://www.theatredelamarionette.com/>

Besök på Theatre de Marionettes de Luxembourg

Jag besökte även den anrika Marionetteatern i Luxembourgträdgården som drivits med delvis samma repertoar och med samma dockor sedan 1933. Jag fick tillfälle att gå bakom scenen och hälsa på de två marionettisterna som tillsammans med teaterdirektör Francis Claude Desartis som idag spelade pjäsen "Le guignol et le cirque folie" med handdockor i klassisk Vaudeville anda. Teatern är en repertoarteater med återkommande föreställningar som har visats för generationer av Parisare. Föräldrar och far- och morföräldrar kommer med barn och barnbarn och upplever samma föreställningar med barnens ögon som de själva upplevt som barn. Dockorna är i trä och har många år på nacken. Man arbetar med traditionella karaktärer och rollfigurer. Tiden har liksom stått still på teatern men det är god underhållning, mycket stämmingsfullt och proffsigt genomfört. Dockorna manipuleras med god koreografi, teknik och energi.

<http://www.marionettesduluxembourg.fr/>

Gästspel med Dockteater Amusé på förskolan Halte Garderie Charriér

Veckan innan jag reste ner fick jag genom en vän i Paris klartecken för att göra ett gästspel på förskolan Halte Garderie Charriér i centrala Paris. Förskolan tillhör en privat organisation People and Baby. Dockteater Amusé spelar ofta på beställning på förskolor i Stockholmsområdet och är van vid den typen av upplägg, nära publiken och i förskolans egna lokaler.

Jag ställde i sista stund om biljetterna för min resa och fyllde den största och lättaste resväska som fanns att uppbåda med rekvisita, scenografi och dockor. Jag minimerade mitt privata bagage och preparerade mig för att hålla Amusé Varieté för franska barn.

Vissa skrymmande dekor element kunde inte transporteras utan fick införskaffas på plats i Paris. Det skulle bli intressant att göra en Amusé-spelning på plats i Paris.

Att spela på franska skulle bli en ny erfarenhet och en utmaning. Det var spännande att fundera kring hur mycket som bärs fram i text och vad som berättas i den fysiska gestaltningen. Föreställningen är baserad på rörelse/mim och marionettspel och olika situationer scener som inte bärs fram av text i första hand, ändå kändes det ovant att inte ha sitt modersmål i bagaget i improviserade samtal med publiken. Besöket på förskolan var uppskattat både av barn och personal. Intimt och i ett litet format. <https://www.facebook.com/pages/Dockteater-Amus%C3%A9/174887849223001?pnref=lhc>

Besök på Attrapé Nuages, ateliér de nuages.

Jag följde med min vän och hennes son till musiklekkurs för barn. Attrapé Nuages drivs privat och förutom att vara en barnbokhandel ges här kurser i teater/drama, konst och musik. Här finns även plats för att ta emot gästspel. Ägaren var intresserad av ett besök av Dockteater Amusé i framtiden och vi kommer att hålla kontakten. Ett bra ställe för att i det lilla formatet testa sina vingar för franska barn under kommande Parisbesök. Det var intressant att ta del av det pedagogiska upplägget och att bekanta sig med en barnmusikrepertoar för franska barn. Jag lade märke till att man framförallt lärde ut nykomponerad barnmusik där rytm och melodi inte är lika repetitiv som i de sånger som jag känner från den svenska barnvistraditionen.

<http://www.attrapenuages.com/>

Besök på Le Centquatre i Paris

Le Centquatre i Paris är ett kulturhus och ett "open space" för nutida och internationell konst musik, dans, film, video och teater. Här finns också verksamhet för ungdomar, barn och föräldrar. Le centquatre ligger i en mångkulturell stadsdel i 19:e arrondissement. Här finns ett flertal scener och olika rum för utställningar och presentation. Det är en satsning för att skapa positiva kulturella värden i området och för att ta vara på den energi som människorna i området bär på. Här finns också arts in residence och man tar emot konstnärer och artister från hela världen. Le Centquatre har också omfattande dansträning för barn och ungdomar i området. Hip hop, funk pågår i de öppna ytorna i de före detta fabriksliknande lokalerna. Le centquatre drivs med stöd från staden Paris och betyder mycket för att höja områdets status. Le Centquatre inryms i tidigare kommunal begravningsbyggnad. Man samarbetar med skolor, organisationer och andra sociala aktörer i området.

Jag såg en föreställning på centquatre med dans/mim teater och en symfonisk orkester. Jag fick också namn och telefonnummer till den person som är ansvarig för det internationella kulturutbytet som jag kan kontakta för att vid nästa Parisbesök kunna prata om mina projekt. Under den här Parisresan var tiden för knapp för att boka ett möte.

<http://www.104.fr/centquatre/qui-somme-nous/centquatre.html>

Besök på Centre Dance Marais

Centre Dance Marais är ett danscenter på 41 Rue de Temple. Här ges dansklasser på olika nivåer för både amatörer och professionella inom karaktärsdans/pardans/hiphop etc. Inför en längre och kortare vistelse känns centret som ett givet ställe för träning. Här finns även bokhandel, restaurang och en barnteaterscen. Ett litet kulturcenter med dans i fokus.

<http://www.paris-danse.com/>

VILKET RESULTAT RESAN/UTBYTET LETT TILL

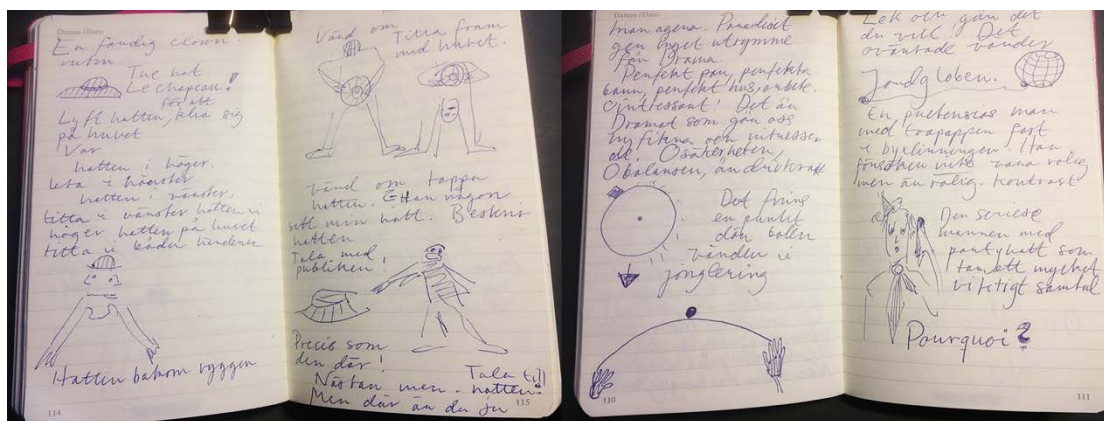
Jag har träffat lärare på Le Coque som varit tydliga, engagerade och drivande och som har haft medvetna konstnärliga intentioner som har uttryckts verbalt och i handling. Gruppens arbete och våra samlade tidigare erfarenheter har varit viktiga i arbetsprocessen.

Att arbeta och bearbeta nya kunskaper blir ibland som att ta ett steg tillbaka då man genast vill applicera det nya i sitt eget arbete. När man lämnar sina lärare kan en känsla av vakuum och tvivel uppstå. Workshopen och mötet med lärarna på Le Coque satte igång ett konstnärligt reflektionsarbete som fortfarande pågår. Saker och erfarenheter som jag redan bar på fick nya vinklingar och stimulans. Jag blev väldigt förtjust i skolan och våra lärare på Le Coque som var tydliga, engagerade och drivande. Man pratar utifrån en poetisk och konstnärlig vision som uttrycks genom fysisk gestaltning. Jag planerar att återvända till Le Coque för att gå en sommarkurs för Paola Rizzo i objekt och dockmanipulation. Det ser jag fram emot!

Jag är tacksam över att de kontakter och möten jag fick ta del av och de jag själv organiserade under resan. Jag känner att jag har påbörjat byggandet av relationer som jag kan gå vidare med inför kommande Parisbesök. Att befinna sig på plats och att bli introducerad av någon är den väg som öppnar dörrar och leder till samtal, relationer och handling.

Att få möjlighet att ge en föreställning på franska är en bra erfarenhet. Jag vet på ett ungefär vilka förutsättningar jag själv behöver för att göra en föreställning. Vad som är rimligt att kompromissa med då det gäller scenografi och rekvisita. Jag har också känt in vilken typ av assistans och mottagande på plats och som behövs för ett lyckat gästspel. Det är också intressant att fundera kring vad som blir "Lost in translation". Vad händer i kroppen och med uttrycket när man spelar på ett främmande språk som man inte bottnar i känslomässigt? Är det en subjektiv upplevelse. Hur upplevs det av publiken, och i det här fallet av små barn?

Jag vill till sist skriva att jag är glad för den fina gemenskapen i studiegruppen och det utbyte det gav formellt och informellt, konstnärligt såväl som på ett personligt plan.

DET EKONOMISKA UTFALLET

Det ekonomiska utfallet har i stort sett följt planerad budget. Boendet var den första veckan enkelt, på ett minimalt "chambre du bonne" genom Airbnb:s förmedling, Resterande tre nätter kunde jag bo på soffan hos en vän. Flygbiljetterna blev något dyrare än beräknat på grund av ombokningsavgifter och transport av skrymmande bagage för rekvisita och scenografi.

HUR HAR DET FRAMGÅTT ATT RESAN FÅTT STÖD AV KONSTNÄRSNÄMNDEN

Resan genomfördes innan beslut om stöd från Konstnärsnämnden meddelades, därför var det inte möjligt att under resan informera om erhållet bidraget.

Stockholm 31 januari 2014

Med vänliga hälsningar

Ellinor Nordlund
Dockteater Amusé
www.dockteateramuse.se