

Redovisning av Konstnärsnämndens resebidrag - inom dans

Lisa Larsdotter Petersson besökte festival ImproXchange i Berlin/Tyskland 31/7-10/8 2014

Vägen in till scenen Dock11 i Berlin stadsdel Prenzlauer Berg

Om festivalen ImproXchange 2013-2014-

Festivalen vill vara mötesplats för internationellt nätverkande och utbyte mellan artister med fokus på improvisation "instant composition". Dessutom erbjuda människor från annan yrkesbakgrund chans att lära sig improvisatoriska färdigheter. Med "Performing Presence" som motto hedras praxis och utveckling av "instant composition" inom området dans, talad text/röst, fysisk teater, musik och poesi.

ImproXchange drivs, organiseras och kureras av konstnären Jenny Hack (DE) sedan 2013. Hennes organisation heter B.arts.u – berlin arts united gemeinnützige UG, hon samarbetade även med scenen Dock11, Eden***** studios och Uferstudio i Berlin samt med ett antal medhjälpare och tekniker. Hack startade festivalen då hon inom form varit verksam länge och här sett och ser behov av kvalitativ mötesplats och utbyte mm.

Festivalen 2014 genomfördes på heltid i elva dagar och var den andra att genomföras sedan 2013. Programmet var fullspäckat från morgon till kväll med workshops (2 avancerade och 2 öppna för alla nivåer), seminarium, föreställningar, utbytesdag "exchanging islands", öppet forum, öppen scen, residensvisningar, Berlin plattform, Internationell plattform mm.

Alla delar var mer än fullsatta och mycket välbesökta både av artister och en allmän publik i de öppna delarna. Medverkande artister och studenter var från flertal kontinenter och generationer.

Programmet gavs på imponerande hög nivå, det hela var också beundransvärt väl arrangerat och genomfört.

www.improxchangeberlin.com

Hur jag genomfört utbytet och resmål/datum

Reste från Göteborg till Berlin den 30 juli och tog del av elva sammansatta och intensiva festivaldagar på heltid från den 31 juli till och med den 10 augusti 2014.

Jag fick möjlighet att hyra rum (hotelliknande) på "Eden*****" (i stadsdelen Pankow) som i anknytning till scenen "Dock 11" (Prenzlauer Berg) bistod med fyra stora vackra studios, café och stor trädgård.

Jag var inviterad att besöka festivalen i dess helhet av ImproXchange organisatören Jenny Hack. Invitation gällde mig som scen och bildkonstnär, där bred verksamhet inom formen improvisation även innebär drivande av VARIA Improvisationsfestival ingår.

I mitt besök fick jag nöjet att delta i två valda workshops, lyssna och medverka till/i samtliga seminarium, samtal och utbyten och att se alla föreställningar och visningar.

Jag visade även två egna korta solon under dag kallad "Öppet forum" samt under dag med "Öppen scen" för workshopsdeltagare. Jag presenterade VARIA för festivaldeltagare och publik under "Öppet forum" samt hade under festivalperioden tre utbytessamtal med Jenny Hack i relation till att driva och genomföra improvisationsfestival. www.varia-impro.se

Resan hem gick den 11 augusti.

Som bonus mitt i fullsatt program fanns möjlighet att låna studio tidiga morgnar. Andrew Morrish performance-artist (AU), medverkade i ImproXchange och introducerade mig för två australiensiska artister och dansare. Vi möttes två gånger i studiopraktik och skiftade arbete i solo, duett, trio form - Ett bra möte och utbyte.

Med artisterna Kevin Jaynes, Cathrine Magill (AU) delade jag både praktik & frukost (i mitten, Cliff) & Trappan upp till Eden*****

Erfarenheter jag gjort

Praktiskt i relation till arbete med improvisationstekniker i praktik – solo, grupp performance, undervisning etc. Samt i stort genom processen, mötena, samtal mm - kulturellt, verkande inom formen, organisatoriskt etc.

Nya verktyg

Genom deltagande i workshops, seminarium och genom att se många föreställningar där formen presenterats på flertal sätt. Många tekniker etc. har gett nya redskap, applicerbara i eget utövande och i undervisning.

- Ex
- Arbete med icke linjär text i relation till rörelse och dans.
 - Omsorgsfullhet om ord, ”ranting” etc.
 - Fördjupad förståelse för arbete med fantasi och visualiserade bilder.
 - Ingångar - inre och yttre - till arbete med rörelse/dans och form/former.
 - Bra relationer till tid som begrepp i performance och praktik.
 - Förtydligande av processer inom form.
 - Att lyssnande har flera lager - sinnesförknippat - flerdimensionellt lyssnande förhöjer ex kommunikation och förmåga att absorbera osv.

”Eden*****” var äldre hus med café/boendebyggnad & moderna studiobyggnader omgivet av vacker trädgård i stadsdelen Pankow

Festivalen har gett mig ingång till bredare förståelse mot de egna processerna i stort och smått och jag har fått god feedback i relation till det egna arbetet - solon etc.

Parallellt med ny praktisk kunskap har deltagandet också gett mig fördjupad respekt för formen improvisation på hög nivå jämte ytterligare förtydligande av dess vikt i kultur och i samhälle.

Formen i sig bär på en öppenhet och en generositet, den är transparent med multipla ingångar samtidigt som den är påtagligt tydlig i sin direktitet.

I resolut och kontinuerligt utövande är det en intelligent form med stor potential till utveckling av individs möjligheter att skapa konst - berörande, upprörande och märkbart mänsklig.

Uppliver mig ha fått större insikt om olikheter inom form - varierade arbetes och metoder för framförande genom att bland annat se många olika sorters föreställningar inom form etc.

I relation till deltagande i seminarier dök tankar om feedback kontra kritik inom konst och kultur upp - hur talar vi om arbetet, hur möts vi i ett ”konstnärligt samtal” - och vidare - varför och hur vi bemöter varandra inom kulturella yrkeskategorier.

Lee Seisung dansare (ROK) på väg till föreställningskväll på Dock11 Entrén till Dock11

Har funderat och reflekterat över ordet improvisation (som används i relation till mycket i samhället) och funnit det bra och tankeväckande att flera medverkande artister inte använt begreppet i relation till sitt arbete utan vid frågeställningar som; vad betyder improvisation för dig? – svarat att; *jag dansar, för mig är dansen/rörelsen det intressanta* eller *jag koreograferar, komponerar och realtiden i arbetet är min utgångspunkt* eller *we just like to make stuff, improvisation is the verb...*

I möte med Jenny Hack har påbörjats samtal om utbyte mellan festivaler - VARIA & ImproXchange 2015-2016. Vid sidan av pågående och stöttande samtal mellan arrangörer av improvisationsfestivaler och projekt.

Jag har mött och skapat nya kontakter med flertal kunniga och spännande artister från olika generationer och olika kulturer som Korea, Japan, Israel, Australien, Nya Zeeland, USA, Latinamerika jämte flertal länder i Europa. Flera av dessa vore bra att möta igen och eventuellt invitera till ex min festival och Göteborg, Sverige.

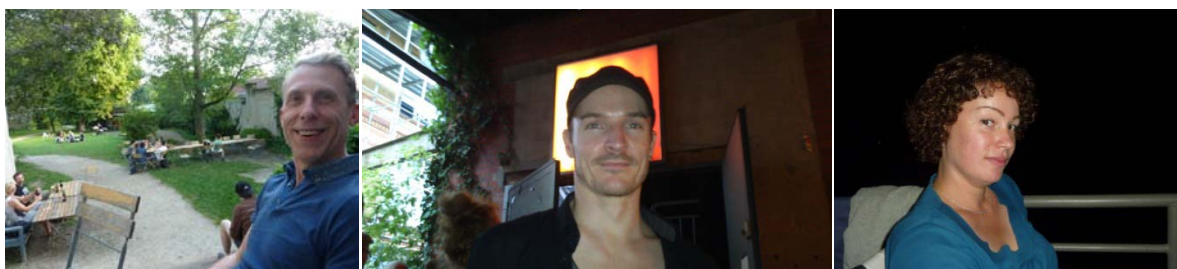
Har vidare skapat kontakt med TanzFabrik och med de drivande av Dock11 och Eden***** samt med några tekniker/videokonstnärer som arbetade för ImproXchange.

Det har varit mycket givande att koncentrerat ta del av annan festival än den egna. Vilket bland annat visat på för och nackdelar i organisation (i relation till ex VARIA), gett nya idéer om substantiella former för genomförande - tidsperioder, större eller mindre koncentrat, utförande, innehåll, nivåer, fokus, etc.

I möte med hel festival där både program, ämnen, mix av artistgenerationer, publik, övriga yrkeskategorier (än dans) etc. ingår, märks tydligt ett växande intresse och nyfikenhet för dessa projekt och plattformar som mötesplatser för lärande, utbyte och kvalitativ presentation av form.

Det har visat på vikt av dessa våra projekt och gett inspiration och energi till min verksamhet.

Här blir önskan och behov om och av fler bra visningsplatser/scener/forum för form i Sverige, än påtagligare.

Peter Trotman performance artist (AU) Justin Morrison dansare, koreograf (USA/NL) Alicia Andersson översättare (S)

Några reflektioner och citat (på frihand) från delar av festivalprogram

Öppet Forum

En generös dag och en dag tillägnad utbyte och feedback. Jag delade med mig av ett kort solo och några tekniker för uppvärmning av röst. Senare under dagen presenterade jag VARIA. Möttes av god feedback för det hela.

Performance lecture/heldag - Rosalind Crisp dansare och koreograf (AU)

Rosalind och hennes 50 år på 6 timmar. En heldag som gav mycket, välmatat med praktiskt arbete och samtal, känslan av komplexitet växte från enkla övningar i ex arbeta med ytor.

Via sin "Lecture performance" som avslutade dagen öppnade hon dörren till sina processer via blandning av berättande och rörelse.

Choose a few things, become interested – you are the boss/To profit from what is already there/It is in the beginning we have a choice/Where is the work, where is not the work!?!...

Seminarium

De flesta seminarium gavs i mix av föredrag, intervju, samtalsform och praktiska övningar för publik jämte praktiska exempel på performance, videovisningar etc. En bra form, vilken Andrew Morrish faciliterade och modererade.

Workshop och seminarium - Julyen Hamilton dansare och koreograf (GB/ESP)

Hög koncentration där energin i arbetet höjdes oavbrutet genom 35 medverkande dansare från många länder. Julyen (som jag träffat tidigare i bl.a. undervisning) var nog i sitt "esse", (bland kan han vara lite snabb till bedömning "rätt/fel" i min smak) jag blev positivt överraskad av hans tydliga pedagogik och upplägg.

Seminarier var intressant om än något långt, relation mellan konstnärskap och undervisning hade huvudroll.

Movement as an invitation/sense the invitation/Listen to the movement, listen to the pulls, listen to the music... a place to go back to/Work and trust it, this is not the moment to not trust it, you will be fine/Maybe we will never meet again, this is the "one"/Cense the time before, before the cinema begins, sense the time after the church ceremony, sense the time in the moment/What we make - I like to take it very serious and very light...

The teaching comes from the art/To refine the height of your ability/To be able to talk in any level/Give up to not giving up and slide into it...

Exchanging Islands

Jag var till att börja med något skeptisk till att få tillfälle att tala med "experterna". Genomförandet gav mig dock möjlighet att fokusera på lyssnande på flera sätt samt att kunna fördjupa en frågeställning tillsammans med vald "expert". Det var en rolig och rörlig form för frågor och svar, en form som kan återanvändas till och ses över...

Seminarium – Heini Nukari dansare och sångerska (FI)

Pedagogy can be a home/Teaching is about leading and following/I am the guide and the caretaker, I guide the energy of the group...

I consider movement and voice the same/The idea of sending sound somewhere/Voice is touch, voice is the muscle of the soul/Voice made me realize that I can use space...

Exchanging Islands

Workshop, Julyen Hamilton

The Unfolding image, seminarium - Bettina Neuhaus dansare (NL/DE)

Perception is just happening to me/We modulate our sensation with movement/ Something in my body needs to imaging/It seems that imagination is a bit ahead of movement/Skin has a different imagination than the bones/Imagination is a skill that create more connectiveness...

“All perception is touch like, and builds on activity, inquire and exploration” (Alva Noe).

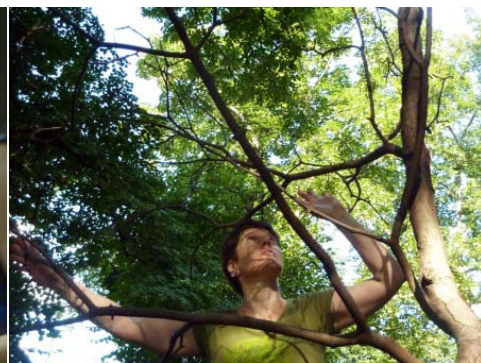
“Senses support each other, nothing is in isolation” (Lisa Nelson).

“Our intuition does not work from part to hole, as the analytical mind does, but it apprehends a totality in its living existence (Robert Assagioli).

“There is no image without my participation” (Lisa Nelsson).

Meltem Nil och Jenny Hack förbereder XChange Islands

Cathrine Magill i trädgården

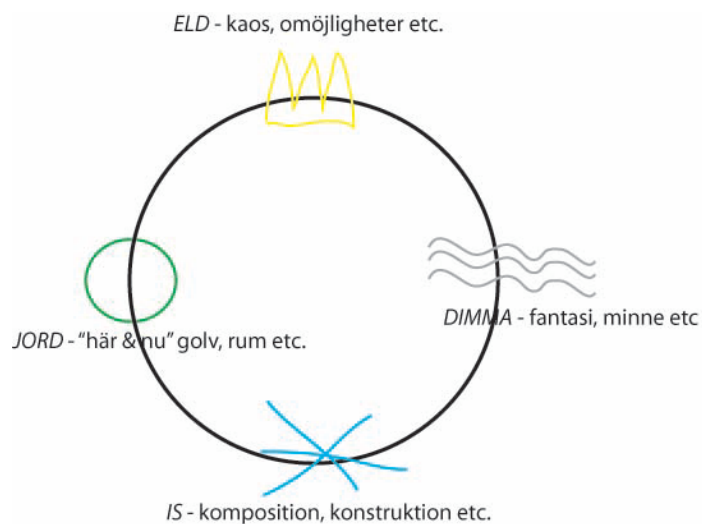
Workshop och seminarium – Peter Trotman & Andrew Morrish performance artister (AU)

Det var intressant att (äntligen) få möta Trotman som jag hört mycket om. Blev inte besviken då hans tekniker är spännande och applicerbara på egen praktik. Workshopen var full av roliga och utmanande övningar. Ex hade Trotman ett schema (se teckning nedan/egen tolkning) för att arbeta med fyra olika element - eld, jord, dimma, is.

Att möta Morrish är alltid en gåva då han full av generositet och humor delar med sig av sin rika kunskap.

AM - *Don't waste your time looking for ideas, waste your time to pay attention, and you will have as many ideas that you want/ We own phenomenal knowledge/Imagination and experience...*

PT - *Language is a fantastic vehicle for traveling/The body and mind love a challenge...*

Kö till föreställning "International Platform"

Heini Nukari seminarium, Andrew Morrish faciliterade

Vilka eventuella resultat det lett/kan leda till

Fördjupad kunskap inom form - praktiskt, teoretiskt, kulturellt, delvis historiskt.

Nya vidareutvecklande verktyg i arbetsprocesser.

Varierade idéer om former för genomförande av festivaler och/eller andra projekt.

Eventuellt och önskat utbyte mellan improvisationsfestivaler.

Nya kontakter som kan leda till samarbeten och utväxling.

Nya nätverk, kollegor, vänner.

Inspiration/energi till fortsatt verksamhet.

Övrigt - nätverkande, VARIA, bidraget, dokumentation etc.

Inför resa tryckte jag upp 1000 styck visitkort med min festival VARIAs webbadress samt min egen bloggadress (den trycktes strax innan jag fick veta att jag beviljats stöd). Trycksaken spreds på scener och i studios i Berlin, till andra länder via medverkande artister och studenter samt i Sverige före och efter resa.

På VARIAs hemsida samt i min blogg lades ut kort text om mitt besök på ImproXchange och att resan och min medverkan skedde med stöd från Konstnärnämnden.

Jag dokumenterade festivalen genom anteckningar, foto, teckning.

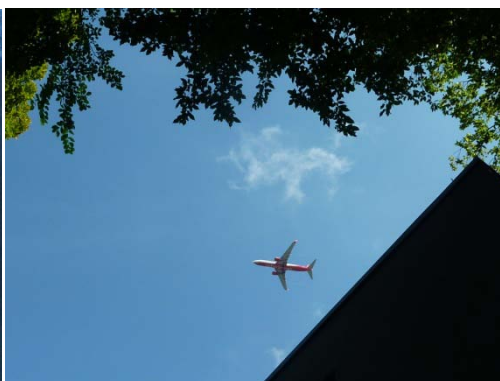
Jag återger/citerar efter bästa förmåga delar av vad som sagts under perioden, stycken av anteckningar, teckning återfinns i redovisning. Där jag känner mig någorlunda säker på vem som sagt vad återges namn.

Innan besöket frågade jag Jenny Hack om det gick bra att fotodokumentera delar av festival vilket hon svarade nej på. Det var ett avtal hon hade med artisterna, vilket jag har full förståelse för. De foton jag tagit och som löper genom redovisning är tagna där jag fann det lämpligt i avtal med festival.

Denna utvärdering sänds även till Göteborgs Stad Kultur som kopia och bilaga i anslutning till min ansökan här om Verksamhetsstöd för VARIA2015-2017.

Berlin om natten

Pankow ligger nära flygplats Tegel & Air Berlins avgångar

Kostnadsbeskrivning över hur bidraget använts

Inkomster/egna medel

Konstnärnämnden	18000
<u>Egna medel (ca)</u>	<u>3560</u>
Summa	21560

Utgifter

Logi - hotell (exkl. frukost)	5883
Kost - festivalluncher & restaurang etc.	6576
Administration - trycksak & div. tele, data, foto, redovisning etc.	5987
<u>Resa Berlin - Göteborg inkl. transfer etc. lokalt & Berlin</u>	<u>3114</u>
Summa	21560

Resan blev något dyrare än beräknat bland annat då att äta ute två gånger om dagen var nödvändigt på grund av boendeform och intensivt festivalupplägg.

Stöd från Konstnärnämnden bidrog till att jag kunde ta del av festivalen fullt ut.

Varmt tack för det

Lisa Larsdotter Petersson