

Redovisning av bidrag från Konstnärsnämnden inom dans - Lotta Melin KN 2013/7313

för arbetsresa till Milano, Italien den 12-17 november, samt medverkan på festivalen DansFabrik i Brest, Frankrike 16-26 mars 2014

Hur utbytet genomfördes:

Milano

I november reste jag till Milano för att möta konstnärduon goldschmidt & chiari (Eleonora Chiari och Sara Goldschmidt från Italien. Obs duon har bytt namn från tidigare uppgett goldiechiari) Vår plan var att vidareutveckla och förbereda föreställningen *Hiding the Elephant*, inför gästspelet i Brest i mars 2014. Under en knapp vecka i deras tillfälliga studio i Milano arbetade vi intensivt. Det blev långa dagar och sena kvällar. Vi diskuterade, filmade, fotade, skrev, repeterade och förberedde så långt det var möjligt inför den kommande föreställningen.

Vi hann även med att planera och ha några möten inför kommande framtida projekt.

Brest

Vi, jag och dansaren Anna Westberg, reste till Brest via Paris söndagen den 16 mars, dit vi anlände på kvällen och togs emot av konstnärduon goldschmidt & chiari tillsammans med Etienne Bernard, chefen för konsthallen Passerelle Centre d'Art Contemporain.

Passerelle är Frankrikes näst största konsthall utanför Paris och är en mycket vacker byggnad som ursprungligen uppförts för att lagra frukt och fungera som saluhall. I källaren fanns ännu krokarna där bananstockarna hängde.

<http://www.cac-passerelle.com/>

Goldschmidt & Chiari har där skapat en installation "*La démocratie est illusion*" med vernissage den 8 februari. Den var en vidareutveckling av tematiken om Stay behind-rörelsen i Europa och det kalla kriget. Ett tema som vi redan utforskat tillsammans under ett residens på Konstnärsnämnden sommaren 2011, samt ett residens och med en work in progress-visning på Weld hösten 2012.

I denna utställning skulle jag, tillsammans med goldschmiedt&chiari och dansaren Anna Westberg, under en veckas tid skapa en platsspecifik föreställning. Fem personer från Brest medverkade som aktörer i föreställningen. Dessa var amatörer, i åldrar mellan 20 och 60, kvinnor och män, som festivalen sökt upp efter min önskan. Vi hade endast tre tillfällen à tre timmar på oss för repetitionerna, så det blev både intensivt och krävande. Det var en väldigt fin och positiv erfarenhet att samarbeta med dem. Trots viss förvirring på grund av språksvårigheter, var de mycket engagerade i arbetet.

Föreställningens titel *Hiding the Elephant* syftar på ett trick som den legendariske utbrytarkungen och trollkarlen Houdini genomförde för hundra år sedan. Kopplingen mellan magi och underrättelse- och säkerhetstjänster är tydlig i installationen/föreställningen: genom rökridåer, speglar, kamouflage och distraktioner kan man lura människor och få dem att fokusera på annat än det, som man av olika skäl vill dölja.

I arbetet använde vi oss av material från de tidigare samarbetena och förberedelsetiden i Milano hösten 2013, men skapade också helt nytt och anpassat utefter lokalens och aktörernas förutsättningar. Bland annat fanns en fantastiskt fin balkong, som löpte längs väggarnas sidor och som tillät oss att låta publiken stanna till på motsatt sida för att därifrån ta del av föreställningens första del: uppdykandet av ett antal 'elefanter'.

Till vår hjälp hade vi även två tekniker som ordnade med videoprojektioner, ljus och ljud. Dessutom byggde de en koffert stor nog att rymma dansaren Anna Westberg i. Det var en sällsynt lyx att ha tillgång till deras verkstad inrymd i själva konsthallen, och deras kompetens och samarbetsvilja.

Föreställningen ingick i festivalen DansFabrik, som är en av de största och viktigaste festivalerna för dans i Frankrike.

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

Festivalens föreställningar visades på sju olika scener runtom i staden och även på gatorna. Tyvärr hade vi inte möjlighet att se mer än en av festivalens föreställningar pga vårt pressade arbetsschema för att få föreställningen klar på så kort tid. Men det var en mycket sympatisk festivaldirektör Matthieu Banville som presenterade sig för oss, och på det hela taget fick vi ett positivt intryck av denna festival. Varje år under en vecka i mars visar den huvudsakligen franska koreografers verk, men alltid med ytterligare ett land som tema. I år var det Libanon. Vår produktion, som alltså var ett svensk-italienskt samarbete, stack därför ut ur programmet. Dessutom var vår spelplats inte en traditionell scen. Samarbetet mellan konsthallen och festivalen var nytt sedan förra året, och det var första gången man presenterade ett platsspecifikt verk där. Något som uppskattades mycket på konsthallen. Det var överlag en väldigt positiv stämning där, säkert mycket tack vare chefen Etiennes Bernards entusiasmerande inställning till det mesta.

Föreställningen stack också ut ur festivalprogrammet genom att den var ett allkonstverk, skapad i en installationsutställning, med live-videoprojektioner, elektronisk musik (delvis framförd live), dans och sång. Att blanda konstformer på det här viset är inte så vanligt i Frankrike, fick vi höra.

Hiding the Elephant var utsåld (hundra biljetter) sedan flera dagar. Vi hade gärna velat spela fler föreställningar, men det var tyvärr omöjligt för festivalen att organisera, trots förhoppningar därom.

Föreställningen blev väl dokumenterad och vi hoppas på möjligheter att framföra den i samband med att Goldschmiedt & Chiari visar sin utställning i nya rum framöver. Vi kommer att undersöka möjligheterna för ett sådant samarbete i Stockholm (Bonniers konsthall eller Färgfabriken vore lämpliga platser).

Vi fick mycket fin respons och välkomnades tillbaka till Brest.

Efter vår veckolånga vistelse i Brest tillbringade vi även två extra dagar i Paris där vi fått tillgång till den fantastiska Carina Ari-lägenheten. Vi besökte Svenska Institutet, där vi stämt möte med Marie Kraft, som arbetar med programläggningen där. Jag presenterade tillsammans med min producent Olivier Chavalier ett förslag att visa verket *Gare du Nord*, från hösten 2013, i Paris och i samarbete med institutet.

Om detta kan bli möjlighet får framtiden utvisa. Mötet med Marie var mycket givande eftersom hon känner till enormt mycket om fransk dans, och hur infrastrukturen för finansiering och distribution ser ut där.

Erfarenheter gjorda:

Förutom alla de erfarenheter vi fick genom själva skapandet av föreställningen *Hiding the Elephant* på plats i Brest, har vi även lärt känna den franska dansscenen lite bättre. Att Franrike sedan 1980-talet har ett väl uppbyggt nätverk för nutida dans med regionala center visste vi. Men att det till stora delar också kompletteras av olika former av residens var lite nytt för oss. I Brest (som är en stad på mindre än 150.000 invånare) har man ingen högskoleutbildning för dans men ändå tre olika residens för produktion av dansföreställningar, med tillgång till studiotid, produktionsmedel och visningsmöjligheter.

Det innebär att tre koreografer samtidigt är verksamma i staden, under tre år vardera, med överlappande treårs-perioder.

Trots att Brest framstod som en grå och ganska sömnig stad, visade den sig härbärgera invånare med ett stort kulturellt intresse. Direkt efter dansfestivalen startade en elektronmusikfestival.

I Paris kunde vi konstatera att en vanlig vecka i mars var det möjligt att se föreställningar från Ryssland, Kanada och Vietnam på de stora scenerna, samt en mängd franska koreografers verk på scener av varierande storlek. Paris är helt enkelt en kultur-metropol.

Eventuella resultat:

Vi har en ny föreställning som vi är stolta över och hoppas kunna framföra vid fler tillfällen.

Vi har etablerat en fin kontakt med konsthallen och dansfestivalen i Brest, med möjlighet att återkomma.

Vi har fått information om möjligheten och inspiration till att söka residens i Frankrike. Dessa är i allmänhet öppna även för utländska koreografer att söka.

Till sist vill jag tacka Konstnärsnämnden för både det konstnärliga och ekonomiska stödet, både vad gäller stödet till mig personligen men även till dansaren Anna Westberg, förutan detta skulle projektet aldrig varit möjligt att genomföra.

Mvh

Lotta Melin

Kostnadsbeskrivning:

Resa Stockholm Arlanda tor **520** + Stockholm-Milano tor **2.416** + traktamente 6 dagar à 635 kr **3810**

+ resa Sthlm-Arlanda tor **360** + flyg Sthlm-Paris tor + tåg Paris-Brest tor **4.024** kr

Traktamente 6 dagar Brest à 635 kr = **3.810** kr

Summa 14 943 kr

Festivalen stod för ett mindre gage, logi, teknik, marknadsföring, tekniker samt annan personal, i Brest.

Utgifter under dagarna i Paris stod jag för privat.