

Kandidat projekt for Emil Vodder Kristensen, Komposition DJM, Aarhus 17/18

Titel: ”Samarbejde på tværs af kunstarter; om tilblivelsen af et musikdramatisk performance værk.”

Formålet med projektet er at skabe en beta-version for et musikdramatisk performance værk, hvor intentionen er, at musik, performance-art og poesi skal indgå i et interdisciplinært hierarkisk ligeligt forhold. Værket vil blive udviklet i samarbejde med en dramatiker og en instruktør. Denne proces vil munde ud i et færdigt manuskript med tilhørende “beta-musik” og partitur.

Motivationen for at arbejde tværmedielt ligger i min oplevelse af, at de forskellige kunstarter kan bidrage med forøget dybde til hinanden i forbindelse med medieringen af en intention eller et budskab. Ud fra et kompositorisk perspektiv har en tone ikke nogen værdi, før man tillægger den en værdi, og værditillægning kommer an på kontekst. Derfor føler jeg, at den tværkunstneriske måde at arbejde på er et optimalt miljø for mit professionelle kunstneriske virke, hvor ønsket om debat og refleksion er en generel fællesnævner for mine værker.

Foruden dette har jeg på min bachelor arbejdet en del med musikalsk storytelling i sceniske sammenhænge, hvilket løbende bl.a. blev til 2 større projekter, som jeg var projektleder og kreativ kraft bag. Det var h.h.v. en total installation (lig Olafur Eliason) i samarbejde med H. C. Andersen Festivals i Odense centrum, hvor publikum trådte ind i musikkens lyriske univers, og blev sansestimuleret anderledes end normalt under koncertoplevelsen. Og derudover en festival på Syddansk Musikkonservatorium hvor scenerne var etableret i nytænkende scenografiske konstruktioner. Sidstnævnte modtog jeg efterfølgende Syddansk Musikkonservatoriums entreprenørsskabspris for.

Denne interesse for musikalsk scenisk storytelling har jeg på min kandidat ligeledes bygget videre på gennem bl.a. undervisning i filmkomposition af Karsten Fundal og undervisning i forskellige lydformater, såsom 3D-kuber og Binaurale optageteknikker for at afsøge området for auditive illusioner.

Projektets 3-delning:

Produktet: Produktet er Betaversionen (manuskript, beta-musik og partitur) af et musikdramatisk performance-værk. Betamusikken er en times musik, som er komponeret og skabt med plug-ins og almindelige optageteknikker, med henblik på at instruktøren i pre-produktionsfasen tydeligt kan fornemme det musikalske univers, i hvilken den fysiske performance skal udfolde sig.

Performance værket tager tematisk udgangspunkt i sundhedsorganisationen WHO’s forudsigelser om, at depression vil blive den største folkesygdom i 2030. Det kommer til at fremstå som en kunstnerisk undersøgelse af, en refleksion over og et debatoplæg om et samfundsmæssigt problem, hvor vi undres over “hvordan det kan være, at vi lever i en tid med større materiel rigdom – men samtidig med store menneskelige omkostninger grænsende til mental fattigdom?”

Skriftlig Refleksion: jeg vil reflekterer over arbejdsprocessen i det tværkunstneriske samarbejde og forholdet mellem de forskellige kunstneriske elementer og forklarer om tankerne og processerne for at nå hen til produktet.

Mundtlig eksamen: Det vil være en mundtlig fremlæggelse, hvor jeg giver yderligere indsigt i processen med at komponere musikken ved at vise og afspille relevante lydseksempler samt diskutere

det interdisciplinære samspil mellem alle elementerne og tankerne bag, hvortil jeg også vil komme ind på de fremtidige skridt i forhold til at sætte hele performancen op.

Processen

Intentionen med **processen** er at skabe et værk, som virker umiddelbart underholdende i sin dramaturgi og fremførelse, men som indeholder en intellektuel dybde i forhold til det emne, som sættes til debat. Derfor vil processen indeholde en researchfase i forhold til de forhold i vores samfund, der har gjort det muligt at skabe denne depressions-epidemi, som WHO forudser. I denne fase vil der søges materiale fra forskellige forskere og teoretikere inden for specielt områderne psykologi og sociologi. Dette gøres med henblik på at udvælge de håndværksmæssige greb, som bedst muligt repræsenterer og bearbejder tematikken. Derefter vil den kreativ fase begynde for at nå hen til en beta-version af produktet.

I det musikalske fokus vil Karl Heinz Stockhausens definition af musik som ”lyd organiseret i tid” være den grundlæggende fællesnævner. Derfor vil jeg i processen komme til at arbejde både som poet, sound designer, komponist og dramatiker for at få alle lydelementer til at spille sammen i en større gennemkomponeret helhed.

Jeg vil desuden være aktivt opsøgende efter arrangementer omkring musikdramatik og tværkunstneriske samarbejder for at tilegne mig større viden indenfor området samt komme til at lære flere mennesker at kende, som ynder at arbejde på samme måde som jeg selv.

Tidsplanen for projektet har og vil forløbe sig nogenlunde som følgende: Jeg har til en start etableret et samarbejde med instruktøren Stefan Pellegrini. Vi har haft et halvt år hvor vi stille og roligt snakkede os ind på hinandens ideer og brainstormede over forskellige muligheder for udfaldet af projektet. Dernæst begyndte en researchfase af forskellige psykologer og sociologer, for derefter at begynde udviklingen af det kunstneriske produkt. Senere blev der tilknyttet en dramatiker, som jeg har arbejdet tæt sammen med for at nå til den endelige version af Manuskript, beta-musik og partitur.

Dette beta-produkt vil i foråret 2018 fungere som fundamentet for, at mig og mine samarbejdspartnere kan begynde at sælge idéen og værket til fonde og organisationer – således vi i efteråret 2018 kan komme i gang med produktionsfasen, i hvilken der vil være en naturlig inkluderet “devising-process”, hvor alt materialet og alle parametre kan moduleres og justeres med henblik på at nå frem til det bedst mulige tværmedielle koncert performance format.