

SHĀH MĀT

- Uppercut Danseteaters største forestilling nogensinde i co-produktion med Holstebro Dansekompagni

Uppercut Danseteater og Holstebro Dansekompagni ansøger Københavns Kommunes Scenekunstudvalg om kr. 50.000 i tilskud til forestillingen SHĀH MĀT med musik af komponist Lawand Shakur Othman. Forestillingen, der har 16 dansere og tre live-musikere på scenen, skal spille i Den Grå Hal i København september og oktober 2025. Dernæst skal forestillingen spille 3 gange på Holstebro Musikteater (denne ansøgning vedr. alene forestillingerne i København.)

OM SHĀH MĀT

“Der findes intet andet spil, som i højere grad end skak har beskæftiget historikere, digtere, filosoffer og forfattere inden for både kirke og videnskab. Men er skak bare et spil? Er det videnskab? Eller er der ligefrem tale om kunst?” - Johan Bender, historiker (1931-)

Uppercut Danseteaters mest ambitiøse forestilling til dato.

Skak har fascineret kunstnere og videnskabsmænd, konger og fattigfolk. Hvert træk har været udført et antal af gange, hvert et udfald er afprøvet. Men aldrig har det kosmiske drama, som er skak, været udført som danseforestilling på dansk jord... før nu.

Et stort skinnende skakbræt med 64 kvadratiske felter i sort og hvid. 32 brikker står klar. Bonde stirrer mod bonde, springer mod springer, og bag hver deres hær står kongen, shah'en, i sikker beskyttelse i en startopstilling, der har været sat op på skakbrættet i mere end 1000 år, i utallige spil med hver deres udfald. Skak er lyset mod mørket, det er feudalsamfundet på et bræt, hvor fodfolket ofres for at beskytte adelen, kongen og dronningen. En almægtig kvinde, der går i døden for at beskytte sin handlingslammede mand. Et spil, en sport, en leg, der går ud på at udslette modstanderes hær og halshugge deres leder med ordene: “Skak mat”; *shāh māt*; kongen er besejret.

Men shāh sāt er ikke kun en frase fra et 1000 år gammelt brætspil. SHĀH MĀT er nu, SHĀH MĀT er i morgen. SHĀH MĀT er indlejret i alle handlinger, transaktioner og udvekslinger vi foretager os – om det på aktiemarkedet, til jobsamtalen eller i ægteskabssengen.

SHĀH MĀT er behovet for fremdriften, næringen til konkurrence, kilde til kapitalisme. SHĀH MĀT er her og nu. SHĀH MĀT er Succession, Zelenskyj, Putin, Twitter og Generation Z.

Det er kampen om terræn og overherredømme, som altoverskyggende, altædende og allestedsnærværende motor. Hvor fronterne trækkes skarpt op og blikket rettes mod mållinjen. Med gennemsyret kynisme, forklædt som pragmatiske. Hvad er man villig til at ofre? Hvor meget terræn kan man nå at rage til sig? Hvilket næste træk kan det lede til? Hvor skakspillet isolerer sig til brikkerne på brættet, vil vi med forestillingen Shah Mat trække spillets præmisser ud i virkeligheden, og afslører hvad menneskeheden altid har og altid vil kæmpe for: Magten.

NYKOMPONERET MUSIK AF LAWAND SHAKUR OTHMAN

SHĀH MĀT bliver en forestilling, der vil undersøge skakspillets fulde kunstneriske muligheder i alle grene af værket. Musikken bliver skabt til forestillingen af komponist Lawand Shakur Othman, der har mange års erfaring med at skabe musik til danseforestillinger, er uddannet fra Rytmask Musikkonservatorium og lige nu sidder i Statens Kunstfonds Legatudvalg for musik. Der vil blive indlagt rum til research og fordybelse, så det musikalske udtryk får afspejlet skakspillets mange facetter, historier og muligheder.

Musikken skal opføres med live musikere på scenen med bl.a. Katrine Elbo og Alexander Skjold Henriksen. Her er det tanken at musikerne skal være på skakbrættet sammen med danserne, og skal indgå i forestillingen som levende elementer som publikum kan se, høre om mærke.

ET MØDE MELLEM UPPERCUT DANSETEATER OG HOLSTEBRO DANSEKOMPAGNI

SHĀH MĀT bliver en power-forestilling i stor skala med 16 dansere på scenen - 8 fra Uppercut Danseteater og 8 fra Holstebro Dansekompagni med vidt forskellige baggrunde. Sammen med 16 scenografiske elementer, der skal agere bønder, indtager danserne skakbrættet i kostumer i hvidt mod sort. Spillet kan begynde.

I forestillingen udforskes ritualer, hierarkier, gudsdyrkelse, menneskeliv og samfund gennem skak. Med SHĀH MĀT vil koreograf Stephanie Thomasen trække tråde fra fortiden ind i nutiden med Uppercut Danseteaters aktuelle scenesprog. Vi vil udfordre spillets og brikernes bevægelser til at skabe et blodigt drama og eksplosivt bevægelsesprog med plads til interaktioner, koalitioner, kamp, drab og triumf. I SHĀH MĀT inspireres vi af koreografiske og musikalske elementer fra indiske, persiske og arabiske traditioner; alle de kulturer, som skak er blevet formet af, og selv har været med til at forme. Spillestedet i København er Den Grå Hal, der danner en rå ramme om skakbrættet, som danserne kæmper slaget på. Publikum placeres på forhøjninger og kan overskue hele brættet, se trækkene og mærke interaktionen og vibrationerne mellem dansere og scenografi.

Lad det være sagt tydeligt; SHĀH MĀT skal være stor. Der er mange medvirkende, musikken bliver effektiv og original. Vi er to af Danmarks førende dansekompanier, begge med et stort publikum, så forestillingen skal ses af mange mennesker på tværs af landsdele. SHĀH MĀT bliver en ny kunstnerisk milepæl, som kan repræsentere Danmark internationalt. Uppercut Danseteater og Holstebro Dansekompagni planlægger at bruge hver vores kontakter og netværk til at få forestillingen ud i international skala efterfølgende.

“Not all artists are Chess players, but all Chess players are artists.” - Marcel Duchamp (1887-1968)

MEDVIRKENDE

KOREOGRAF Stephanie Thomasen | CO-KOREOGRAF David Price | KONSULENT Marie-Brolin Tani |
DANSERE Otte danser fra Uppercut Danseteater og otte dansere fra Holstebro Dansekompagni |
KOMPONIST Lawand Shakur Othman | MUSIKERE Katrine Elbo & Alexander Skjold Henriksen m.fl. |
SCENOGRAF Johan Kølkjær | DRAMATURG Betina Rex | LYSDESIGNER Peter Bodholdt Løkke | CO-
PRODUCENT Holstebro Dansekompagni

Med venlig hilsen

Mark Philip & Stephanie Thomasen

Kunstnerisk ledelse

UPPERCUT
D A N S E T E A T E R