

Om værket MELODRAMA

Med udgangspunkt i forfatteren Shahrnush Parsispurs roman "Kvinder uden Mænd", hvor en kvinde ønsker at blive et træ, undersøger performance værket MELODRAMA det transformative potentiale i den liminale fase, der ligger mellem livet og døden.

I værket MELODRAMA møder vi karakteren Blondie, der gennem lyd og bevægelse afprøver måder, hvorpå hun kan komme i kontakt med de døde. Hun bærer sorte stockings, en sort overklippet habitjakke, delt til overdel og nederdel, store sorte højhælede støvler, tilbage-slikket lyst hår og hendes blå øjne er indfedtet i sort øjenskygge. Hun bærer en trådløs mikrofon, så hun konstant er medskaber af scenerummets lydunivers. Hun er en karakter i transformation, der gradvist forvandler sig fra kvinde, til hund, til monster, til en højtaler, til et hvin, til en vind – og til sidst til en cellulær hukommelse. Alt dette for at bearbejde sin sorg og i et forsøg på at kommunikere med de døde gennem sin kommunikation med publikum. MELODRAMA er en spøgelsesfortælling, men også en fortælling om at befinde sig i et mellemrum, om at lede, at sørge og finde nye veje.

MELODRAMA er blevet valgt til at spille og dermed også have sin premiere på Den Frie Udstilling som del af gruppeudstillingen Artificial Optimism d. 19 september 2024. Derudover skal værket fremføres under Det Frie Felts Festival på Aveny-T's store scene d. 18 januar 2025. Drømmen er at kunne turnere både i Danmark, men også til performance-og danse-festivaler rundt om i Europa.

Hverdagen og det overnaturlige

Konceptuelt og visuelt trækker værket referencer til filmhistorien og særligt "sæbeoperaen"¹, som er præget af banaliteter, teatraliske effekter og dyrkelse af det hyper emotionelle.

MELODRAMA udvikler sig dog fra sæbeoperaens hverdagsscener, til at trække mere på stilistiske virkemidler fra det "gotiske melodrama"². Atmosfæren er fuld af mystik og tilstedeværelsen af spøgelse og transcenderende elementer, er det bærende for fortællingen.

Blondie tager sit publikum gennem et 40 minutters langt collagelandskab af karikerede

¹ Sæbeoperaen er et serialiseret drama, med sin begyndelse i midt 1950'erne. Normalt omhandlende hjemlige temaer og præget af sentimentalitet, udsendt på radio eller tv.

² Gotisk Melodrama har sin oprindelse i litteraturen. Det er en hybrid af to genrer: melodrama og drama. Historier kredser ofte om en letpåvirkelig kvinde og en stærk mand. De foregår i storslåede omgivelser og indeholder ofte et element af noget overnaturligt.

filmkarakterer, hverdags episoder, filmiske chok effekter, samlede Hitchcock lydbidder, en rockkoncert og horror fortællinger. Ved at udforske filmiske virkemidler som lyd, klipning og kameraføring, fra sæbeoperaen og thrilleren, vil vi påføre drama til både krop og rum. Samtidig vil vi undersøge om vi gennem nye tilgange til melodramaet kan lave et opgør med stereotype normative forståelser af køn, krop og rum. Med underspillet humor som et værktøj hentet fra sæbeoperaens komiske timing, foreslår vi kroppen som et sted i konstant transformation og åbner op for et queer potentiale i melodramaet, der slår sprækker i den heteronormative verdensopfattelse.

Et værk på to ben: en performance og en installation

Lydbilledet er sammensat af reallyde og samples fra Hitchcock, Days of Our Lives, Lana Del Rey m.fl. Vi vil arbejde med sensorer sat på kroppen og skabe et lydligt landskab af kroppens indre. Visuelt undersøger vi liminale og rituelle rum og placerer os et sted mellem en rockkoncert, et gotisk palæ og et kirkerum. Scenografien er skabt af alter-lignende opstillinger af readymades såsom møbler, nostalgiske objekter, spejle og højttalere, placeret på et flettet sort/hvidt ternet gulv, i opløsning.

Vi ønsker at skabe et værk, der vægter den lydlige samt scenografiske side ligeså højt som selve performancen - et installatorisk værk der transformerer rummet og fungerer som scene for Blondie, lidt som et filmset. Værket er i sin essens en autofiktion, og bærer stærkt præg af at arbejde med at skubbe til grænserne for, hvad dans og performance som format kan rumme.

Baggrund

MELODRAMA er skabt af koreograf Camilla Lind, men er udviklet i et tværkunstnerisk samarbejde med lyddesigner og elektronisk musiker Heva Vaupel, kunstnerduoen Birkedal/Bartholin og producer Jules Mogensen.

Værket bygger på personlige erfaringer med pludselige dødsfald, parallelt med koreografens partners transition fra mand til kvinde. De personlige oplevelser bliver i arbejdet med MELODRAMA transformeret til et poetisk rum, hvor det grimme møder det smukke, og giver plads til det skrøbelige, humoristiske og erotiske, alt forenet i et hyper æstetisk univers. For hele holdet er det nærliggende at arbejde med scenen som et erfaringsrum og

forhåbentligt kan vi skabe et sted, hvor publikum kan få en følelse af fællesskab og forsoning, ved også at lade humor være en del af det alvorlige.