

PROJEKTBEKRIVELSE

“Clara’s Voice: A Schumann-Brahms Odyssey” er en visionær koncert/forestilling, der hylder Clara Wieck Schumanns liv og arv, en af det 19. århundredes mest betydningsfulde komponister og pianister. På trods af samfundets og kulturens barrierer i hendes tid banede hun en unik vej, der omdefinerede kvinders rolle i musikken. Hendes ekstraordinære talent, modstandskraft og kreativitet formede ikke kun hendes egen karriere, men påvirkede også dybt de kunstneriske og følelsesmæssige verdener hos to klassiske musik ikoner—Robert Schumann og Johannes Brahms.

Dette tværfaglige projekt kombinerer live-musik, poesi, fortællende historiefortælling og AI-teknologi for at give publikum en fordybende oplevelse af den kulturelle og kunstneriske verden i den romantiske æra. Projektet udforsker de dynamiske forbindelser mellem Clara Schumann, Robert Schumann og Johannes Brahms og skaber en engagerende oplevelse, der elegant forener historie med moderne innovation.

Projektet byder på en samarbejdende optræden af Estil Duo—pianisten Sandra Plauskaite, klarinettisten Fatima Trives Escolano og mezzosopranen Karolina Delanoue—som vil ære de rige musikalske og personlige forbindelser mellem disse tre komponister gennem en række stemningsfulde optrædener, forstærket af den dynamiske kombination af live-musik og digital teknologi.

KUNSTNERISK VISION OG PARTNERSKABER

Projektet fremhæver Claras dybe indflydelse gennem:

Kammermusikopførelser:

Programmet inkluderer duetter og trioer af Clara Schumann, Robert Schumann og Johannes Brahms, med værker for klaver, sang og klarinet. Disse kompositioner afspejler deres dybe kunstneriske samarbejde og gensidige inspiration, og understreger Claras centrale rolle i at forme hendes samtidiges musik.

AI-teknologi - Fortællende dialoger og historisk kontekst:

Forestillingen inkluderer oplæsninger fra deres personlige breve og dagbøger mellem musikstykkerne, der giver publikum indsigt i deres relationer og tidens sociale og kulturelle udfordringer. Disse oplæsninger suppleres med dramatiserede dialoger, hvor Clara, Robert og Johannes "vækkes til live" gennem AI-teknologi for at dele deres følelser, inspirationer og refleksioner over værkerne. Denne teatraliske tilgang bringer publikum tættere på essensen af deres følelsesliv og skaberkraft.

UDDANNELSES- OG KULTURELLE EFFEKTER

Projektet strækker sig ud over forestillingen og fungerer som en meningsfuld uddannelsesmæssig indsats. Ved at kombinere musik, historie og teknologi skaber det en dybere forståelse af den romantiske æras kulturelle og historiske betydning, samtidig med at klassisk musik gøres tilgængelig for et bredt publikum. Integration af AI-teknologi skaber en unik forbindelse mellem historiske skikkelser og moderne tilskuere, og tilbyder en fordybende oplevelse, der rækker på tværs af generationer. Desuden fremhæver projektet den fortsatte relevans af ligestilling i kunsten og viser, hvordan historiske arv inspirerer fremskridt og former klassisk musiks fremtid.

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Projektet vil blive promoveret gennem målrettede sociale mediekampagner, presseomtale og samarbejder med værtssteder. En central del af formidlingsstrategien er at sikre bred adgang til dette unikke kulturelle tilbud ved at udnytte online platforme og digitale værktøjer. Dette inkluderer engagerende indhold på sociale medier, interviews, bag-om-scenen-indblik og interaktive videoer, der fremhæver projektets kunstneriske og historiske betydning.

KONKLUSION

"Clara's Voice: A Schumann-Brahms Odyssey" er et projekt, der sigter mod at fremhæve Clara Schumanns transformative indflydelse på klassisk musik og hendes enestående rolle som komponist i en mandsdomineret verden. Ved at integrere live-opførelser med innovativ teknologi søger projektet at introducere Claras arv til et bredere publikum i alle aldre og fremme en dybere forståelse for hendes bidrag til klassisk musik. Dette initiativ tilbyder et nyt perspektiv på den romantiske æra, inspirerer nye generationer og understreger musikkens vedvarende kraft til at forbinde og inspirere på tværs af tid og kulturer.

MÅLGRUPPE

Koncerten er åben for alle aldre, uanset køn, etnicitet og alder, dog med særligt fokus på den yngre aldersgruppe pga. mere engagerende/visualiserede historiske AI billeder og dialoger. Målet er at invitere flere unge mennesker til klassiske koncerter. Derfor vil adgang til koncerten være gratis, så studerende og den yngre generation der har mere begrænset budget kan deltage.

PROGRAMDETALJER

Varighed af forestilling: Cirka 65 minutter

52 minutter med live musik

13 minutter med projektioner og dramatiserede fortællinger

STEDER OG DATOER (2025):

Prøver: 5 dage med prøver + egen øvelse. 2 prøver i juni 2025 og 3 prøver i oktober 2025.

Koncert: Koncertkirke, København: 9. november 2025 kl.19:30

TEKNISKE KRAV

KLAVER, PROJEKTOR, LYDSYSTEM

PROGRAM:

Robert Schumann - "Widmung" Op. 25 Nr. 1 (1840)

Robert Schumann - "Frauenliebe und Leben" Op. 42 (1840)

Nr. 1 Seit ich ihn gesehen

Nr. 2 Er, der Herrlichste von allen

Nr. 3 Ich kann's nicht fassen, nicht glauben

Nr. 4 Du Ring an meinem Finger

Robert Schumann - Fantasiestücke Nr. 3 Op. 73 (1849)

Clara Schumann - "Die Lorelei" Op. 12 (1843)

Clara Schumann "Drei Romanzen" Op. 22 (1853)

I. Andante molto (D_b-dur)

III. Leidenschaftlich schnell (B_b-dur)

Clara Schumann - "Sechs Lieder" Op. 13 (1844)

Nr. 1 - Ich stand in dunklen Träumen

Nr. 6 - Die stille Lotosblume

Johannes Brahms Sonata Nr. 1 Op. 120 (1894)

Johannes Brahms "Zwei Gesänge" Op. 91 (1884)

Nr. 1 Gestillte Sehnsucht

Nr. 2 Geistliches Wiegenlied

Små uddrag fra vores program:

1. <https://youtu.be/G841zRwNmZ4>

2. <https://youtu.be/NHHeB7ugplc>

Nogle af uddragene fra brevene:

Clara to Robert, August 15, 1837

..."Your proposal feels daring to me, yet love pays little heed to danger, and once more, I say 'yes.' Surely, God will not turn my eighteenth birthday into a day of sorrow. He could not be so cruel"...

Robert Schumann to Clara Wieck, September 1840:

"This cycle is my gift to you, my love, a testament to our life together, and to the bond that grows stronger with each passing day."

Letter Excerpt: Robert Schumann to Clara Wieck, September 1840:

"You, my Clara, are my everything, my joy and my sorrow, my light and my night. I live only for you, and through you. All my music belongs to you, as does my heart and soul.

'Widmung' is a token of this, a piece of my heart set to music, a dedication of my love to you for all time."

Clara's Diary, February 18, 1842.

..."I am a woman, am not neglecting anything at home, earning nothing, why shouldn't I use my talent for once to contribute my mite to Robert? Could anyone blame me for this?"...

Robert Schumann to Clara Schumann, March 1854 (after his first suicide attempt)

"My dearest Clara, I fear my mind is slipping away from me, but your love is the one anchor I can hold onto. My music is all I have left to express what words cannot"....

Clara Schumann to Robert Schumann, April 1854

"I will stand by you, my Robert, through every storm. My music will carry your spirit even when words fail us both"....

Johannes Brahms to Clara Schumann, July 1856:

"I wish I could be with you always, to comfort you as you have comforted me. My music is my love for you, though it remains unspoken."

Brahm's Diary, 1894

"The love I hold for you, Clara, is eternal, as is my gratitude for your friendship . Though I may never speak it aloud, it is there, in every note I write"...