INTERVJU

Smo pred svetovno premiero dela Threnos ameriškega skladatelja Jacoba Cooperja, ki ste ga skupaj s pesnico Doro Malech razvijali štiri leta, v izvedbi vašega ansamabla novoglasbenega gledališča Choregie. Kaj pomeni, kaj prinaša ta dolga priprava/zorenje?

Sodelovanje s skladateljem Cooperjem sega v leto 2012, ko smo v Placebu prvič izvedli njegovo delo Stabat Mater. Istega leta smo zasnovali tudi projekt Was haben sie gegen Bauern, gnädige Frau? s Cooperjevim ciklom Silver Threads. Cooper je avtor, ki ga radi izvajamo in vesela sem bila, da se je odločil da bo celovečerno delo posvetil mojemu ansamblu.

Začeli smo tako, da smo sprva Threnos zastavili kot psevdo obredno mašo – novi ritual – ob smrti živali, kot je to rekviem ob smrti ljudi. Snovali koncept kako vzpostaviti stičišče med umetnostijo in smrtjo. Srečevali smo se, pilili besedila, iskali glasbeni jezik, izvajali delavnice. Gre za zares kolektivni ustvarjalni proces. Od prve verzije, ki smo jo naštudirali poleti 2017 do sedaj smo iskali nianse in sedaj je delo nared za poslušalce.

2. Projekt Threnos - za vokalne soliste in zvočno obdelavo, ki bo premierno uprizorjen 20. marca v Minoritih je rekviem, nekropastoralna maša za pogubljenimi živalmi?

Z delom skušamo ponuditi prostor za premislek o tem, kar se običajno skriva ali prikriva. Ideja za skladbo izhaja iz starogrške žalostinke in svojevrstna oblika paraliturgične službe ter spominja na mašo za mrtve (živali).

Zanimala nas je struktura ritualnega umora in zato se dotikamo ubijanja življenja, ekonomije smrti. Vsi vemo, da je to ključno vprašanje v ozadju vprašanja o prehranjevanju z mesom, ki zdavnaj presega človekove potrebe po živalskih beljakovinah. Ne gre le nujno preživetje, temveč tudi za ostanke arhaičnih žrtvovanjskih struktur.

Z idejo trikotnika 'človek-žival-stroj' smo uvedli smo tudi zvočno procesiranje človeškega glasu kar predstavlja aspekt ‘stroja’ (s pomočjo digitalnih govoric) in spominja na krhkost in ranljivost človeškega/živalskega (glasu) ter na ‘razteznost’ življenja/živega.

2.a. Moto predstave je sram?

Gre bolj za zavest in spoštovanje življenja, torej za tisto drugačno razumevanje sveta in narave, ki v prvi plan postavlja pravico do življenja vseh živih bitij. Spoznavamo, da smo se odločili pogledati stran od stvari, ki nas težijo ali so težke. Živali so kot marginaliziran subjekt izhodišče, metafora. V bistvu pa vendarle gre za človeka in za premislek o njem samem. Ljudje smo taki, da je naša težava v tem, da preveč vidimo in preveč vonjamo. Vsa čutila vonj, okus, vid in sluh so dobri za uživanje v nekem popolnem svetu. Kadar pa svet ni popoln, postavimo na svoja čutila plašnice. Torej pogledamo stran.

3. 16-članska solistična ženska zasedba pri projektu pa je udeležena tudi ameriška Sidra bell Dane Company

*Glasbeni del izvaja projektna zasedba Novoglasbenega gleališča Choregie, sestavljena za Threnos. Izvajalke imajo bogate glasbene in gledališke izkušenje, pridobljene s sodelovanji v ansamblu ¡*Kebataola*!, vokalnem gledališču Carmina Slovenica, v Operi SNG Ljubljana in Maribor. Drug del ekipe je mednarodno priznana butična plesna zasedba ustvarjalnih gibalnih ilustratorjev, s sedežem v New Yorku. Sidra Bell Dance Company predstavlja in neguje kanon inovativnega in naprednega plesnega gledališča.*

S Sidro Bell sva se spoznali pred več kot desetimi leti in se od tedaj srečevali na različnih koncih sveta ter spremljali ustvarjanje druga druge. Najino prvo sodelovanje sega v leto 2016, ko je Sidra sodelovala kot svetovalka za gib Fortuna Fauvelu ne bo par! v izvedbi Carmine Slovenice. Tokrat bosta prvič sodelovala tudi najina ansambla.

4. Jacoba Coopperja ste že izvajali, spomnimo se projekta Kaj imate proti kmetom, gospa v Cankarjevem domu, Tudi tam je kot pri Thrensotu šlo za stik umetnosti in smrti ... Copper je zelo slaven sodoben ameriški skladatelj, doktorant Yalea - sta sodelovala na Radcliffu?

Ne, to nisva. Sem pa na Harvardu pričela sodelovati z vizualno umetnico Young Yoo Lee, ki za Threnos ustvarja videe. Ti so narejeni na osnovi risbe z ogljem in 3D scanov.

5. Threnosov lokus je grlo, mesto, kjer se oglasijo pesmi, a tudi mesto zakola, polje ranljivostiVznemirljive premise vsekakor?

Ena od začetnih točk je bilo grlo / glas, oziroma Heglova misel da »vsaka žival najde svoj glas v svoji nasilni smrti". Grlo je prostor, ki povezuje žalovalce in (ob)žalovane v skupni telesnosti, kraj izhoda zvočnosti. *Grlo je metaforično žarišče govora, petja in tudi ranljivosti in je zato prostor razlikovanja med ljudmi in živalmi, med človeškim in živalskim. Previdni smo bili glede vprašanj koncepta* človeškosti *in* živalskosti. *Prevpraševali smo integrativni teoriji - prvo, ki si prizadeva vzpostaviti enakost na osnovi podobnosti živali človeku (utemeljena je na ideji »one so kot mi«) in drugo, ki poskuša vpisati človeškost v prostor živalskosti (promovira idejo »mi smo kot one«). Skratka odpirali smo prostore za kritične razmisleke o živalskosti, o človeškosti in morda bi lahko kdo v tem prepoznal idejo o dekonstrukciji binarnega, torej principa, ki deli svet na človeški in živalski.*

6. Skrb za živali kot ideologija danes, živalskost kot politična kategorija in človečnost, povezana z etiko - vse to so temeljne premise vašega angažmaja tokrat.

S Threnosom raziskujemo naše življenje, interakcije z živalmi, našo bližino in oddaljenost od njih. Vedno znova vidimo kako značilna za celoten proces, ki mu sicer rečemo civilizacija, je segregacija. Skrivanje tistega, kar nam je postalo nadležno stran od naših pogledov. In klavnica je spet samo metafora.

Pomembno nam je bilo tudi kako zastaviti delo, da pametno vzpostavlja možnosti za premisleke o radikalni transformaciji odnosov med ljudmi in živalmi. Take, ki bi od gledalca/poslušalca zahtevalo določeno konfrontacijo, a predvsem merilo na krepitev njegove zavesti v smislu razvijanja kritičnega odnosa do naturalizacije nasilja nad živalmi in ljudmi. Threnos smo skušali smo zastviti tako, da se ti naši poskusi širitve meja te senzibilitete ne bi opirali zgolj na sočutje. Bali smo da bi elementi sočutja instrumentalizirali projekt v neko sredstvo politizacije. Ekonomija smrti se ne dotika le vprašanja odnosa ljudi do živali, temveč tudi odnosa ljudi do ljudi, ljudi do narave…Skozi “glasove” brezpravnih živali, skozi način obravnave prepoznamo človeka (od aboriginov v Avstrasliji, Jehovih prič v sodobni Rusiji, Argun v Čečeniji, taborišč sedanjega časa v Kakumi, Dagahaleyu, Ifu in Hagaderi (Kenija), Zaatariju (Jordanija), Yidi (Južni Sudan), Katumbi in Manshamu (Tanzanija), Pugnidu (Etiopija), Panianu (Pakistan) ...

Obkroža nas industrija poniževanja, okrutnosti in ubijanja, ki lahko tekmuje z vsem tem in tistim, česar je bil sposoben Tretji rajh.

7. Geneza dela - maše za mrtve živali in mrtve ljudi ...?

Vse na nek način vrti okoli vprašanja življenja in nasilne, nelegitimne smrti, ki jo sodobna družba legalizira. Threnos je nastal iz nuje po spremembi človeškega odnosa do živali in posledično tudi do svoje vrste. Zanima nas etična dimenzija svetosti življenja, zato se Threnos (za grlo) dotika pomena ubijanja življenja. S tem vprašanjem se soočami v polju lastne anonimne usode, ko vidimo, da smo nadomestljivi, tudi s tistim tretjim, s tehnologijo.

8. Odnos človek:žival, odnos človeka do narave je temeljni odnos danes in je, kot praviš, predmet umetniških reprezentacij od jamskih slikarij do romantičnih pejsažev, danes smo priče ekokriticizma.

Da bi delovali nenasilno do živali, bi bila potrebna radikalna transformacija vseh produkcijskih procesov. Vprašanje je namreč, kdo dandas vlada svetu človek ali neka posthumana ekonomija, ta grozljivi stroj napredka in potrošniške blaginje. Gre za prevaro, saj smo vsi, seveda tudi ljudje, postali žrtve tega sveta trgovine.

9. Doro Malech

Pesnica je zastavila v oblika paraliturgične službe, kar prinašajo naslovi stavkov: *Litanija, Premislek, Vzdržnost, Razčiščevanje, Zaklinjanje, Obžalovanje, Umik*. Ti so, ali vsaj zvenijo, kot bi bili del liturgičnih besedil. Threnos delno izhaja tudi iz misli Hubert Reeves da je »človek je najbolj nora vrsta. Časti nevidnega Boga in zakolje vidno naravo. . . ne da bi se zavedal, da je ta narava, ki jo zakla, ta nevidni Bog, ki ga časti. "

Kakšna je usoda napovedanih tiskovne konference z ameriškimi umetniki? In ali bo 20. marca lahko svetovna premiera?

Proces nastajanja dela je zaradi novih okoliščin precej zaznamovala situacija, ki jo je prinesel koronavirus. Za 20. marca načrtovana premiera je na nek način v zraku, enako tudi pristotnost umetniške ekipe.

O idejni zasnovi, dramaturgiji, uprizoritvenih strategijah bi vendarle veljalo kaj povedati. Zakaj projekt, zakaj ne PREDSTAVA?

Glede poimenovanja ali je to predstava ali projekt nimam mnenja. mislim,da vsem vsem svojim dogodkom rečem choregie projekt.

Kako in koliko glasba v choregie konceptu določa odrsko "uprizoritev"?

Glasba narekuje gibanje prek ureditve odrskega prostora, zato je pomembno razmerje med glasbenim izrazom in prostorom, v katerem naj bi ta izraz zaživel − pomembno je njuno harmonično razmerje. Glasbenost / muzikaličnost /zvočnot glasbe je torej prenesena v polje gledališkega.

Sobivanje dveh ali več elementov deluje po načelu združevanja na način, da ta integracija tvori neločljivo sintezo. Pozornost v ustvarjanju metakompozicije - ki jo tvorijo glasba, beseda, vizulano in gib je, da glasbeni princip vodi vse druge aspekte postavitve. Gre za totalnost, ki jo tvorijo vsi ti individulani elementi. Recepcija predstave je odvisna od poslušalčeve predstave, ki primerja, sestavlja, diferencira in ureja... Ta princip se pri choregie postavi na celotno predstavo, ne le na njeno glasbeno dogajanje. Celotna produkcija torej skuša slediti glasbenemu principu. Načeloma scenografija, luč in kostumi ne prihajajo kar tako iz glav oblikovalcev le teh, temveč prihajajo iz osnove ali ozadja projekta. Kot vsak projekt, tudi Threnos odpira vprašanja Kakšna bo estetika? Naj bo vse to harmonično ali nasprotujoče si? Naj to kaj povdarja ali skriva? Kaj naj vodi? Ali kaj naj moti, zavaja, preusmerja pozornost? Kaj ignorirati? Kaj podpirati? In ker je oder odraz življenja, je prizorišče hkrati tudi prostor konfontacij. Človeško oko se odziva na dve stvari: na svetlobo in gibanje. Vsaka lučna sprememba povzroči avtomatski psihološki odziv pri gledalcu. In ta deluje na nezavedni ravni, a deluje lahko silovito in prepričljivo. Zato je bila odgovornost do svetlobe v dramaturgiji tako zelo pomembna. Scenografija skuša spodbujati gledalce k razmišljanju, biti gledalčev sogovornik. Med predstavo se kot oblika razmišljanja in doživljanja dogaja vizualni dialog med odrom, izvajalcem in gledalcem.