

Rapport for forprosjektet Prosjekt Morf / PÅ SPILL!

Prosjekttittel: Prosjekt Morf
Prosjektnummer: 332768
Søker: GJERSTADBERGET SCENEKUNST
Søkers kontaktperson: Guro Erika Trøseid Gjerstadberget
Saksbehandler: Hedda Grindland Abildsnes

Trondheim, 28. september 2020

Innledning og bakgrunn for forprosjektet

Som beskrevet i vedlegg til aksept av kontrakt og utbetaling av forprosjektstøtten har det endelige forprosjektet handlet om å videreutvikle og forske kunstnerisk på performance-konseptet/scoret PÅ SPILL!, på bakgrunn av utprøvinger av performance og improvisasjon som sjanger med barnehagebarn i Oslo og Trondheim høsten 2018. I oppstarten av prosjektet har de kunstneriske problemstillingene vært:

- Hvordan kan barn bli medskapende aktører i en performance?
- Hvordan kan form og innhold i en performance tematisere barn som demokrater?
- Hvilke muligheter og begrensninger for samspill eller scenisk kommunikasjon finner barna i improvisasjon og lek med kroppslige handlinger og materialer/rekvisitter i tid og rom?

I 2019 og 2020 har jeg som forespeilet videre utforsket det koreografiske, dramaturgiske og scenografiske potensialet i ”PÅ SPILL!” med utgangspunkt i affordans. Målet har vært å finne en form for medskapende dramaturgi der barnas deltakelse får en kunstnerisk og dramaturgisk funksjon. Jeg har invitert en utøvende scenekunstner i tillegg til meg selv inn i prosjektet, for å utforske samspillet på scenen når en voksen spill-utøver blir til to spill-utøver (Thea Fjørtoft). Jeg har også utviklet de kunstneriske strategiene for hvordan det improviseres, eller særlig hvordan objekter introduseres og velges, og reflektert både kunstnerisk, etisk og pedagogisk «for å nå målet om reell medskapning med barna i en velfungerende kunstnerisk form».

Milepel for forprosjektet ble, som planlagt, at PÅ SPILL! ble gjennomført med barn på Performancefestivalen på Kunstbanken Hamar Kunstsenter 18.-19.oktober 2019. PÅ SPILL! ble også som planlagt gjennomført på nytt ved Remida-senteret i gamle Kongsgården barnehage i Trondheim i regi av LYDHØR-prosjektet. LYDHØR-prosjektet har i år frø som tema, og PÅ SPILL! ble derfor gjennomført som «PÅ SPILL! med frø» i tre åpne omganger for barn og foreldre, søndag 27. september 2020. I tillegg har det foregått en rekke andre PÅ SPILL!-hendelser og forprosjekt-aktiviteter i løpet av forprosjektperioden (Se liste over alle aktiviteter og hendelser lenger ned).

Lise Hovik har vært kunstnerisk veileder og kunstnerforsker-samtalepartner gjennom prosjektet. Hun har fulgt prosessen jevnlig og bidratt med nyttige refleksjoner, tips til relevant teori, forskningsmetoder og vært en god støtte gjennom prosjektets kunstneriske, praktiske, pedagogiske og forskningsmessige sider og faser.

Formell kunstnerisk forskning gjennom masterstudium

I tillegg til å gjennomføre forprosjektet og drive annen koreografisk og utøvende virksomhet i Gjerstadberget Scenekunst siden forprosjektet startet, har jeg i tidsrommet 2017-2020 vært masterstudent ved Dronning Mauds Minne Høgskole (DMMH) i Trondheim ved masterprogrammet

Barnekultur og kunstpedagogikk. Dette er et både kunstpedagogisk og praktisk-kunstnerisk masterprogram som bygger på kandidatens tidligere barnehagepedagogiske og kunstneriske erfaring og kompetanse. Masterstudiet gjennomføres med fordypning i henholdsvis drama og teater, kunst og håndverk, litteratur eller musikk, eventuelt en tverrfaglig kombinasjon, rettet mot kunstnerisk og kunstpedagogisk praksis, formidling, forskning og/eller undervisning for og med barn og unge. Jeg har integrert den koreografiske virksomheten min inn i studiet og tatt fordypning i drama og teater der jeg har konsentrert meg om å skape og forske på interaktiv scenekunst for og med barn.

Det var ved dette masterstudiet at jeg ble kjent med Lise Hovik, både som underviser, scenekunstner og som veileder. Ideen til Prosjekt Morf kom før jeg begynte på masterstudiet, men når jeg skulle velge avsluttende masterprosjekt så både jeg og Hovik at det ville være veldig interessant og nyttig å gjøre en formell, akademisk-kunstnerisk forskning på PÅ SPILL! som deltakende, interaktivt scenekunstfenomen for og med barn. Ved å koble forprosjektet inn i masterprosjektet ble Prosjekt Morf og PÅ SPILL! en kunstnerisk, praktisk metode i den ellers akademiske tradisjonelle masteroppgaven studiet krevde at jeg skulle skrive. Aktivitetene, prosessene og problemstillingene i Prosjekt Morf /PÅ SPILL! har dermed også vært kunstneriske, vitenskapelige og pedagogiske forskningsobjekter, forskningsmetoder og mål også i mitt masterprosjekt.

Videodokumentasjon, notater og mine erfaringer fra utprøvingene av PÅ SPILL! med barnegrupper høsten 2018 i Oslo og Trondheim utgjorde datamaterialet og metode for masterprosjektet. Dette ble analysert og videreutviklet som kunstnerisk, vitenskapsfilosofisk og pedagogisk refleksjon og praksis i den skriftlige avhandlingen/masteroppgaven. I masteroppgaven gjør jeg rede for og drøfter PÅ SPILL! som et vitenskapelig, kunstnerisk forskningsprosjekt. Gjennom dette har den akademiske forskningen i masteroppgaven og den kunstneriske praksisen og refleksjonen i forprosjektet vært sammenvevd.

Masteroppgaven fikk tittelen *PÅ SPILL! -Fra interaktiv til intra-aktiv dramaturgi i scenekunst for og med barn*, og har følgende problemstilling:

« Hvordan skape performative og likeverdige samspill mellom scenekunstner, barn, rom, materialer og diskurser, med intra-aktivitet som teoretisk perspektiv? »

Om PÅ SPILL! og koreografiske metoder

Mitt forskningsspørsmål i Prosjekt Morf og PÅ SPILL! dreier seg rundt det å undersøke ulike kunstneriske strategier og virkemidler som interaktivt og medskapende potensiale i teater for barn. Denne utforskningen begynte som en refleksjon over objekters og materialers inskripsjon, og affordanser (se nedenfor), i teatrets virkemidler (bevegelse, dans, kostyme, lys, objekter, stemme, tekst, rom, musikk, teknologi osv). Videre utforsker jeg dette som iscenesatte eksperimenter som inviterer til fysiske og/eller verbale dialoger, aksjoner eller samspill med og mellom publikum, altså barna.

PÅ SPILL! går ut på at ett og ett barn etter tur reiser seg fra publikumplassen sin, går inn på i scenegulvet (et område på gulvet markert som scene, ute eller inne) og kan gjøre «akkurat hva de vil», det vil si de gjør en kort improvisasjon (fra 10 sekunder til et par minutter). Da små barn ikke egentlig har begrep om hva det vil si å improvisere (selv om de gjør det når de leker), og kan bli sjenerte av å gå ut på scenen alene, har jeg som regel startet første runde med et objekt eller materiale som innbyr til fysisk utforskning. I tillegg tilpasser og støtter jeg og er årvåken for barnas ulike sosiale behov ved å tilby å gjøre improvisasjonen sammen med et annet barn (en venn), en annen voksen, eller sammen med meg. Etter tur gjør barna sine ulike improvisasjoner i runde etter runde, og det danner seg et forløp med sin egen logikk og sitt eget innhold basert på det deltakerne bringer inn på scenen. Som

regel gjør alle deltakerne 3-4 turer hver på scenegulvet, og forløpet varer cirka 40 minutter. Jeg styrer hvor lang tid hver utøver får, avhengig av hvor mange deltakere det er.

Affordans og inskripsjon som dramaturgiske og scenografiske dreiepunkt

Kjernen i den kunstneriske forskningen har dreid rundt affordans, det vil si handlet om å finne ut av hva slags materialer eller objekter som fører til at det oppstår et samspill med dramaturgisk utvikling, handling, spenning eller momentum i den enkelte performance-situasjonen; noe som engasjerer barna i å ville delta og bidra på scenen, og samtidig følge engasjert med fra publikums plass.

Affordans (affordance) er et begrep for hvordan ting i omgivelsene våre tilbyr oss ulike muligheter for å handle (Gibson (1986) referert i Hopperstad, 2013, s. 34). Gjennom interaksjon med omgivelser og materialer utledes egenskaper ved tingene som vi kan omsette i handlingspotensialer (Waterhouse, 2013, s.32). Waterhouse skriver også:

Gibson (1986) er opptatt av tingenes affordance. Med *det* mener han hva tingene “afford to us”, hva de tilbyr oss. Affordance er forskjellige kombinasjoner av egenskaper og handlingsmuligheter som materialer og omgivelser gir oss (Gibson, 1986; Hansson, 2012; Birkeland, 2012). Det handler om å se materialenes, tingenes og omgivelsenes potensial. Gibsons teori tar utgangspunkt i overflaten som separerer substans fra det mediet som dyr og mennesker lever i. Overflatene eller terrenget med sine variasjoner tilbyr muligheter til å skjule seg, finne ly, løpe, jakte, finne vann, lage verktøy, osv. Kanskje er det selve utforskningen som gir muligheter? (Waterhouse, 2013, s.81-82).

Inskripsjon er et begrep jeg ser som beslektet med affordans, handlekraft og performativitet. Bruno Latour sier at ting «snakker» på bakgrunn av mange repetisjoner. «Bord og stoler «snakker» på bakgrunn av mange repetisjoner. Når ting brukes på samme måten over tid, blir det en sterk inskripsjon knyttet til tingene. Det er derfor ikke så lett å se andre måter å bruke tingen på». Jeg vil si at voksne har svært mange inskripsjoner for bruk av ting, mens barn gjerne har færre og er mer åpne for å ha flere inskripsjoner for den samme tingen, slik vi kan se i lek der en sko kan fungere som telefon.

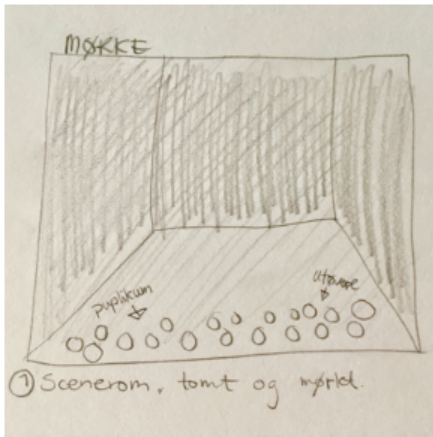
Fysisk improvisasjon

Hovedmetode i den praktiske-kunstneriske utøvelsen min vil jeg si er fysisk improvisasjon med kropp i rom og tid. Det er også gjennom å improvisere med bevegelse og kropp at jeg kommuniserer med barna hva *PÅ SPILL!* kan handle om. Min improvisasjonsmetode definerer jeg som åpen og spontan, uten innøvelse eller innstudering på forhånd. Jeg lytter og handler *til* og *med* øyeblikket, kroppen og relasjonen til rommet, materialene og publikums blikk, tilstedeværelse og reaksjoner.

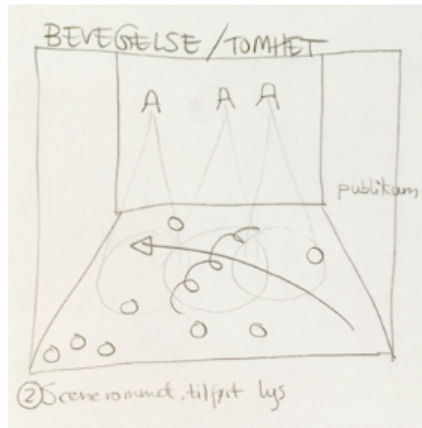
Et metode og et slags materiale jeg jobber med når jeg improviserer, er nettopp affordans og inskripsjon. I min improvisasjons-baserte, koreografiske tenkning og utøvelse kan jeg enkelt oversette affordans og inskripsjon til å handle om scenisk, fysisk og improvisert utforskning av ting, overflater, materialer og rom gjennom bevegelser, gester og handlinger. For meg er det dermed en kunstnerisk metode å utforske musikk, bevegelse, tekst og scenografi: teatrets virkemidler, med affordans og inskripsjon som dreiepunkt. Barn gjør allerede dette naturlig i sin utforskende fysiske lek med omgivelsene.

Spørsmålet blir: hvilke ting eller materialer har en affordans som er spennende og «dramaturgisk produktivt» i scenisk samspill? Hva er interessant å utforske rent fysisk med kroppen i tid og rom, og hva skaper engasjement hos barnepublikummet, både for den som er på scenen og de som stadig ser på? Hva slags ideer og inskripsjoner kan vi leke med og «sette på spill» på scenen?

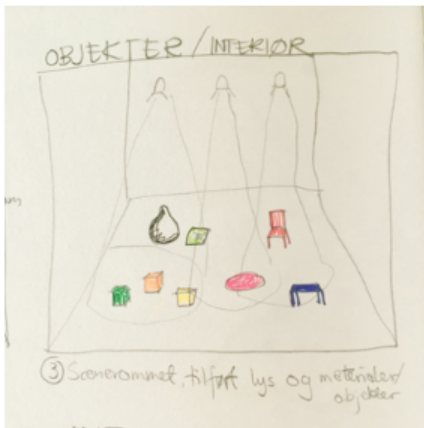
Her er en skisse fra konseptutviklingsfasen der jeg utforsker hvordan materialer, ting og virkemidler kan sette ideer og inskripsjoner på spill for barn når «alt er lov» på scenen:

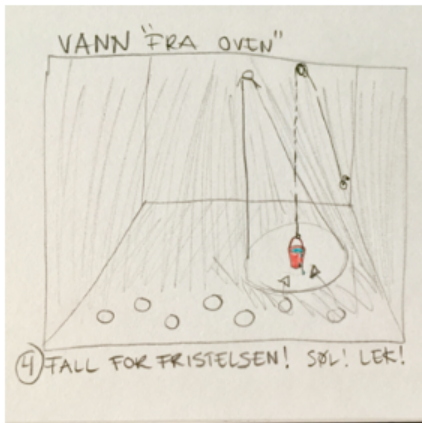
1. "Fra mørkt og tomt..."

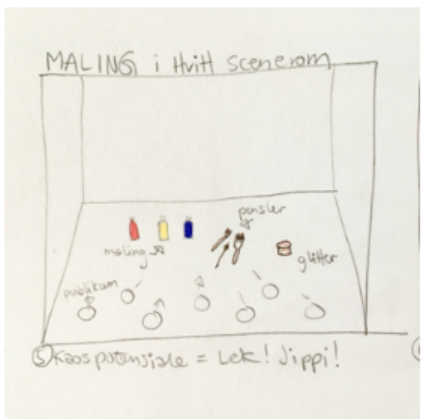
2. ..til lys og åpen flate ("instinkt: løp!")

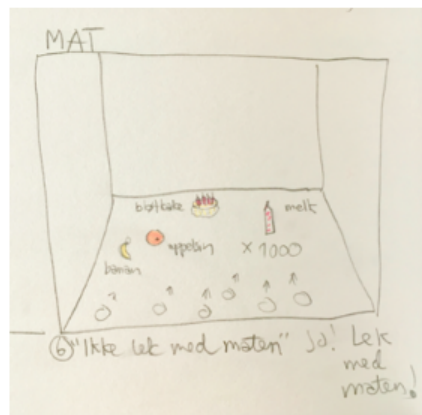
3. "Spennende eller kjedelige objekter?"

4. "Fall for fristelsen! Søl! Sprut?"

5 "Røre, ikke bare se!"

6 "For all del, LEK MED MATEN!"

Prosjekt Morf og PÅ SPILL! sitt bidrag: Fra interaktiv til intra-aktiv dramaturgi

Samtidig som affordans, inskripsjon og fysisk improvisasjon har vært hovedfokus har jeg vært interessert i å finne et begrepsapparat for hva som egentlig er i spill når vi utveksler handlinger og er i samspill med objekter. Fantasien og innlevelsen vår som deltakende publikummere spiller også inn i situasjonen, på den måten at vi mennesker alltid søker etter narrativ og motiv i det vi observerer. Dermed er våre ideer også noe som er i spill, og ideer som ting og materialer er ladet med, får også en rolle i samspillet og måten vi tolker det som skjer på. Det har vært tydelig for meg som scenekunstner i mange år at ideer og den spesifikke fysiske egenarten til ulike typer materialer og objekter også er avgjørende, og er i spill på scenen, men jeg har manglet et begrepsapparat for å kunne artikulere og avdekke hva dette egentlig handler om.

Interaksjon er fortsatt et innarbeidet begrep i deltakende, aktiviserende eller involverende teater. Men interaksjon betegner bare handlinger mellom mennesker, og gir ikke objekter eller ideer en egen rolle rent språklig sett. I løpet av arbeidet med masterprosjektet oppdaget jeg derimot posthumanistisk intra-aktiv teori, nærmere bestemt agentisk realisme (Karen Barad, 2007 og) og intra-aktiv pedagogikk (Hillevi Lenz Taguchi, 2012), som tok intensjonene, bevisstheten, praksisen og de kunstneriske refleksjonene til Prosjekt Morf og PÅ SPILL! til nye høyder. I de intra-aktive teoretiske perspektivene ses materialitet og diskurser (kollektiv språklig makt og ideer) også som handlekraftige aktører på lik linje med mennesker.

For eksempel er det å sette seg ned på en stol, ifølge det intra-aktive perspektivet, et samspill mellom både mennesket og selve stolen: Stolens fysiske materialitet, egenart og tilstedeværelse gjør at vi kan sette oss på den; stolen har dermed handlekraft og er i samspill med oss. Når det gjelder diskurs vil også de, i form av kollektiv språklig makt, ideer og ulike norm- og kulturforståelser hos mennesker, opptre som et materiale med reell handlekraft: dersom godteri tilbys som improvisasjonsmateriale på scenen i barnehagen vil den sterke sosiale normen og regelen «ikke lov med godteri i barnehagen/på en onsdag», og samtidig ønsket om å «kapre» og spise sjokoladen, også virke som sterke motsetninger som vil påvirke handlingene til barna i veldig stor grad. Ideer/diskurser som sjokoladen er «ladet» med får dermed også handlekraft og er i samspill med oss.

Gjennom å analysere noen av barnas improvisasjoner fra dokumentasjonen av PÅ SPILL! i et intra-aktivt perspektiv (i masteroppgaven) fant jeg fram til min egen dramaturgisk metode med et begrepsapparat som gjør det mulig å analysere og bli enda mer bevisst hvilke materialer, objekter og ideer som egner seg dramaturgisk i et samspill, og hva det potensielt vil bringe inn i samspillet.

Analysene har tre nivåer basert på tre posthumanistiske lesninger utviklet av Hillevi Lenz Taguchi (2012):

1. Være-i-verden-lesning:

Et humanistisk og antroposentrisk perspektiv der materialer og handlinger er separert fra hverandre. Man ser gjerne etter noe målbart. I PÅ SPILL! blir dette objektets og materialers fysiske egenskaper som lengde, vekt, materialitet, størrelse, bruksmuligheter osv.

2. Være-del-av-diskurs-lesning:

Virkeligheten kan ses som en materialisering av det språklige. Det kan skje ved at visse praksiser og diskurser gir opphav til hva som er mulig å si eller gjøre, og hva som regnes som meningsfullt i en viss tid, en viss kultur, en viss kontekst og en viss sammenheng. Det blir også tydelig at meningsskapingen styres av hvilke diskurser subjektet har tilgang til eller behersker. I PÅ SPILL! blir dette tydelig når sjokolade legges på scenen. Barn er vant til at det ikke er lov med godteri på en onsdag/i barnehagen. Hva skjer derimot på scenen og i samspillet når den eneste regelen i spillet er at du skal gjøre akkurat hva du vil? Tør man å ta sjokoladen? Tør man å ta all sjokoladen, eller lar man noe være igjen til de andre? Er det først når jeg eller en annen voksen tar sjokolade at barna også tør å ta? Eller er det ikke interessant for barnet å spise sjokoladen, er det kanskje morsommere å bygge mosaikkmønster med den? På denne måten kan jeg og de voksne bli overrasket og overrumplet over hva som faktisk fenger barna, det blir en kamp mellom voksne, barn, rom og tid, og sterk spenning oppstår.

3. Være-del-av-verden-perspektivet

Her kommer det posthumane perspektivet til uttrykk og alle tre være-i-/del-av-nivåer er tilstede samtidig. Både målende vurderinger, diskurser og materialiteter får dermed agens, og alt forekommer som sammenflettede tilblivelser.

Det blir her tydelig at ikke bare objekter og deres materiale får en agens i seg selv i form av affordanser og mulige inskripsjoner de kan inspirere til. Handlingen som oppstår i utforskingen av et objekts agens, og *erfaringer* og *mulige konsekvenser* av handlingene deltakerne gjør, får også agens. Feks kan det å klatre over en stol, falle og slå seg, sette seg som en erfaring som gjør at resten av barna unngår å klatre på stolen i sine runder.

For en utfyllende forklaring på hva analysene går ut på kan vedlegget med utdrag av analyse og drøftinger fra masteroppgaven leses, for den som er interessert.

Sammendraget i masteroppgaven beskriver og oppsummerer masterprosjektet og kort dets konklusjon:

Denne masteroppgaven er en a/r/tografisk¹ og intra-aktiv undersøkelse av performance og fysisk improvisasjon som kunstnerisk uttrykksform med barnehagebarn. Oppgaven er basert på PÅ SPILL!, mitt eget kunstneriske forskningsprosjekt innenfor interaktive dramaturgier i scenekunst for og med barn. PÅ SPILL! er en improvisasjons-performance for og med barn, utviklet spesielt for de eldste barna i barnehagen: 4-6-åringene. Performansen er i både innhold og form designet som en utforskning og iscenesettelse av en åpen, improvisert, medskapende og deltakende dramaturgi. Kunstnerisk forskningspraksis, a/r/tografi og intra-aktiv teori er metoder og metodologisk framkomstmiddel for prosjektet. Hendelser fra PÅ SPILL! analyseres med Hillevi Lenz Taguchis (2012) tre lesninger være-i-verden, være-i-diskurs og være-del-av-verden, som er basert på Karen Barads (2007) agentiske realisme. Kunnskapen disse lesningene produserer anvendes videre som en egen intra-aktiv dramaturgisk metode og tenkning for videre kunstnerisk utvikling av PÅ SPILL! som kunstnerisk konsept og hendelse. Dette innebærer å se barn, scenekunstner, rom, tid, materialitet og diskurser som likeverdige menneskelige og ikke-menneskelige agenter, som alle har handlekraft i de performative intra-aktive samspillene. Dermed blir PÅ SPILL! en intra-aktiv dramaturgisk metode for performative hendelser.

I tillegg til at Prosjekt Morf /PÅ SPILL! har blitt, og er et selvstendig koreografiprojekt med kunstneriske hendelser og erfaringer som kan stå for seg selv som kunstnerisk konsept og praksis, har den akademiske refleksjonen og forskningen i masteroppgaven, med det posthumanistiske, intra-aktive perspektivet, bidratt med svært gode innsikter som har vært helt uvurderlige for resultatene, hendelsene og refleksjonene i Prosjekt Morf som forprosjektet og kunstnerisk forskning. Det intra-aktive teorigrunnlaget og perspektivet har bidratt med et begrepsapparat for å uttrykke hva som skjer i samspillet i PÅ SPILL!. Vi kan dermed snakke om interaksjon, ikke bare mellom mennesker på scenen, men snarere om intra-aksjon mellom scenekunstner, deltakende barn, rom, tid, materialer og ideer.

Dette gjør videre at det ikke lenger bare er snakk om interaktiv dramaturgi i scenekunst for og med barn, men *intra-aktiv* dramaturgi. Det mest iøynefallende med masterprosjektet, som jeg vil mene har den største relevans for scenekunsthendelsen, er at den intra-aktive bevisstheten også bidrar med å avdekke og artikulere skjulte og viktige aspekt og maktrelasjoner i scenekunst for og med barn. Dette er noe som ofte problematiseres og pekes på av kritikere og barnekultur-forskere. I en samspillsituasjon der både barn og voksne skal medskape, utvider det intra-aktive begrepsapparatet synet og forståelsen av hva som har innvirkning i et performativt samspill: materialer og diskurser, sjokolade og stol kan også gjøre noe med og i en scenekunsthendelse. Dette får konsekvenser for hvordan vi utøver og forstår samspill i interaktive (intra-aktive) dramaturgier.

¹ Som del av metode og det metodologiske vitenskapsgrunnlaget i masteroppgaven brukte jeg også A/R/Tografi, en kunstnerisk, forsknings- og pedagogisk praksisteori som innebærer å utøve rollene Artist (A), Researcher (R) og Teacher (T) i relasjon til hverandre. Dette bidro til at jeg også kunne kartlegge, utvikle og utøve de kunstneriske, pedagogiske og forskningsmessige refleksjoner, praksiser og bevisstheter side om side, og samtidig hånd i hånd, i møte med barna, meg selv som aktiv kunstner og prosessen i forprosjektet og masterprosjektet.

Jeg er ikke den første eller den eneste til å gjøre denne koblingen mellom interaktivitet og intra-aktivitet i kunstfeltet, men jeg er kanskje den første til å gjøre det i scenekunst for og med barn, og gjennom masteroppgaven og Prosjekt Morf / PÅ SPILL! har jeg forsøkt å gi et grundig, nyskapende og verdifullt bidrag inn i diskursen interaktivt teater for og med barn.²

Framdrift og aktiviteter i forprosjektet

Som en avslutning på rapporten, og videre beskrivelse og redegjørelse av hvordan jeg har innfridd og arbeidet mot de overordnede og kunstneriske målene i forprosjektet, og hvordan prosjektmidlene er anvendt, vil jeg konkretisere framdriften, hendelsene og aktivitetene for forprosjektet som helhet³.

Aktiviteter og hendelser i Prosjekt Morf / PÅ SPILL!	
1	Kunstnerisk forarbeid og utvikling, koreograf
	<p><u>Mars-juni 2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Overordnet konseptutvikling og søknadsskriving • Inngåelse av intensjonsavtaler med komponist, scenograf og Kunstbanken • Innsending av forprosjektsøknad til kulturrådet <p><u>August 2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Konseptutvikling av scoret PÅ SPILL! til utprøving med barnehagebarn <p><u>September-November 2018</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forarbeid til utprøving av PÅ SPILL! i barnehage i Oslo. 10 hendelser x ulike grupper med fem barn pr hendelse fordelt på 5 dager i september og oktober. Totalt deltok 20 barn • Forarbeid til utprøving av PÅ SPILL! i Kongsgården, Trondheim. 4 hendelser x 6 barn og 2 ansatte fordelt på 31.oktober og 1.november. Totalt deltok 18 barn og 6 voksne • Dokumentasjon og refleksjon <p><u>Januar - april 2019</u></p>

² Masteroppgaven ble vurdert til karakter A på grunnlag av både kunstnerisk, pedagogisk, vitenskapsfilosofisk og metodisk nyskaping og relevans for det barnekulturelle og kunstpedagogiske feltet. Intern sensor var dosent i musikk ved DMMH, Morten Sæther, og professor emerita i fag- og kunstdidaktikk ved NTNU, Anna-Lena Østern, var ekstern sensor. Masteroppgaven vil etterhvert publiseres åpent i Brage-registeret til DMMH, og planen er videre å også bearbeide stoffet til enkeltstående artikler i relevante tidsskrift.

³ Jamfør samtidig nr. 1-14 i aktivitetslisten med samme numre i regnskapet og les det som kommentarer til regnskapet)

- En mengde studietimer, møter og samtaler med kunstnerisk veileder Lise Hovik rundt videreutvikling av PÅ SPILL! og anvendelse av intra-aktiv teori⁴

Mai 2019

- Endelig avtale, på bakgrunn av intensjonsavtale, med Kunstbanken Hedmark Kunstsenter ved direktør Ingrid Blekastad, om deltakelse på Performancefestivalen 2019. (Ikke honorert av Kunstbanken pga svært lite festivalbudsjett, finansiert med forprosjektmidlene)

Juni 2019

- Utlysning etter scenekunstner til gjennomføring av PÅ SPILL! under Performancefestivalen 2019 via Danseinformasjonen
- Søknader med CV og motivasjon for samspill med barn mottatt fra 7 ulike danse-/scenekunstnere. Scenekunstner Thea Fjørtoft ble valgt på bakgrunn av kunstnerisk, pedagogisk erfaring og tverrfaglig kompetanse innen fysisk teater, dans, regi, scenografi og barn som målgruppe.

August 2019

- Uformelt møte og begynnende samarbeid med dramaturg og dramatiker Toril Solvang: gjenopptakende utforskning av den opprinnelige forprosjekt-ideen om biologisk morfologi som kunstnerisk utgangspunkt for manusskisse. Skrev og søkte med prosjektsøknad til Dansens Hus sin utlysning STOR kunst for små barn (dansekunstsatsning for barn 0-6 år). Sendte også samme søknad til Teater Innlandet. Delvis positiv respons, men avslag begge steder. Prosjekt-ide er arkivert for mulig framtidig videreutvikling.

Oktober 2019

- 17.oktober: Prøvedag før Hamar Performancefestival på Kunstbanken Hedmark kunstsenter, undertegnede og Thea Fjørtoft
- 18.oktober: 3 lukkede spill med tre ulike påmeldte barnehageavdelinger fredag. Totalt deltok 54 barn og 9 voksne + undertegnede og Thea Fjørtoft
- 19.oktober: 3 åpne spill med sammensatt festivalpublikum mellom 0 og 90 år lørdag, fra 6 til 40 deltakere pr hendelse, totalt ca 66 deltakere + undertegnede og Thea Fjørtoft

(Se lenke til program, presseomtale og fotodokumentasjon nederst i rapporten)

⁴ Jeg inkluderer her noe av aktivitetene i masterprosjektet som henger sammen med forprosjektet, men vil understreke at forprosjektet ikke har finansiert selve masterstudiet på noen måte. Det har foregått mange, mange studietimer, reiser til Trondheim og møter med Lise Hovik i forbindelse med veiledning i masterstudiet, der hverken hun eller jeg er honorert med forprosjektmidler.

- 28.oktober: Uformell utprøving av PÅ SPILL! med barnehagelærerstudenter i underteignedes dramaundervisning ved Høgskolen i Innlandet. Underteignede og 28 studenter i 19-25 årsalder

November 2019

- 19.november: 2 spill under Fylkeskulturkonferansen i Innlandet 2019. PÅ SPILL! som kunstnerisk innslag under konferansen gjennomført av underteignede og Thea Fjørtoft + Theas to døtre på 5 og 8 år. Deltakere: ca 90 voksne kulturpolitikere, byråkrater, kunstnere og kulturarbeidere fra Innlandet fordelt på to spill. (Honorert av Innlandet fylkeskommune, regnes ikke med i regnskapet for forprosjektet)

Februar 2020

- Forespørsel til Trondheim Kunsthall om programmering av 1-3 hendelser med PÅ SPILL! med frø i samarbeid med LYDHØR. Intensjonsavtale inngått med kurator Carl Martin Faurby om hendelser i juni 2020. Avlyst pga korona-lock-down. Ny intensjonsavtale om spill i desember 2020, også avlyst pga manglende budsjett hos Kunsthallen samt pga graviditet og nært forestående fødselspermisjon hos underteignede pr desember 2020 – se ellers hendelse 27. september 2020 for gjennomføring av PÅ SPILL! med frø

Mars 2020

- 5.mars: 1 spill med underteignede og 21 skolestartere, 3 barnehageansatte og 16 høgskoleansatte (kunstfaglige barnehagelærerutdannere) på Høgskolen i Innlandet i forbindelse med kunstfagsseminar mellom kolleger ved HiNN, Universitetet i Agder + Lise Hovik

September 2020

- 9.september: Utprøving av PÅ SPILL! som kunstnerisk aktivitet i Den kulturelle skolesekken. 2 spill med meg 1.klassinger og lærere ved Grue barne- og ungdomsskole i Innlandet, totalt 36 elever og 4 lærere. Programmert og honorert med DKS-midler v/Grue Kulturskoles kulturkontakt og billedkunstner Lars Teigum (ikke tatt med i regnskapet)
- 27.september: PÅ SPILL! med frø, 3 spill i regi av LYDHØR på Remida Lydlab i gamle Kongsgården barnehage i Trondheim. Totalt 30 deltakere mellom 0-67 år fordelt på de tre spillene (se lenke til blogpost nederst). Underteignede er honorert med prosjektmidler fra LYDHØR, inkludert i regnskapet

2 workshop á 4500 kr pr dag, 3 dager, koreograf/utøver

Honorar til underteignede som utøver, koreograf og leder av hendelsene ved Hamar Performancefestival 2019, 17.-19.oktober 2019.

3	workshop á 4500 kr pr dag, 3 dager, scenograf/utøver
	Honorar til scenekunstner Thea Fjørtoft som medskapende utøver i hendelsene ved Hamar Performancefestival 2019, 17.-19.oktober 2019.
4	Scenografi
	<p><u>Rekvisitter:</u> Diverse godteri (sukkerspinn, sjokoladeplater, tyggis, vingummi, smågodt, sjokolademynter) gult nylontau, gul og blå maskeringsteip, byggeskum til figurer, fondant/modelleire til spill gjennomført i 2019, + gjenbruk i 2020.</p> <p><u>Kostymer:</u> Blå kjeledresser (boiler-suits) i denim til Thea Fjørtoft og undertegnede under spill ved Hamar Performancefestival. Gjenbrukes i framtidige spill.</p>
5	Kunstnerisk veileder, workshop x 2 dager
	Planen var å ha Lise Hovik med på prøvedager sammen med meg og annen scenekunstner i løpet av 2019, feks under Performancefestivalen Kunstbanken. Dette fikk vi aldri til å klaffe. Honorar til Lise Hovik som kunstnerisk veileder i forprosjektet utbetales derfor for diverse møter og samtaler mellom henne og meg i løpet av prosjektperioden, i 2019 tilsvarende ett dagsverk a 4000 kr.
6	Produksjon og administrasjon
	Honorar til undertegnede for produksjon og administrasjon av forprosjektet i løpet av prosjekts første fase høsten 2018 – høsten 2019
7	Reise Oslo/Trondheim/Hamar
	Planen var å få Thea Fjørtoft med til Trondheim som utøver i «PÅ SPILL! med frø» på Trondheim Kunsthall eller Remida-lydlaben i Kongsgården. Pga korona-lock-down, stadige utsettelse av PÅ SPILL! med frø, samt et ønske om å ferdigføre forprosjektet har jeg valgt å omdisponere overskuddet fra reisepotten til videre honorering av meg som koreograf, utøver og produsent for forprosjektets siste del høsten 2020 (se også etterarbeid pedagogisk dokumentasjon).
8	Prosjektstøtte fra LYDHØR

	LYDHØR er støttet av kulturrådet og støtter sine samarbeidspartnere og kunstnere som bidrar til aktivitet i LYDHØR-prosjektet. Brukes til honorar til undertegnede for PÅ SPILL! med frø gjennomført 27.september
9	Koreografisk videreutvikling, produksjon og administrasjon
	Honorar til undertegnede for videreutvikling av forprosjektet og bearbeiding av konsept/score til hendelsene i prosjekts siste fase våren og høsten 2020
10	Honorar koreograf, "PÅ SPILL! med frø" 27.september 2020
	Som omtalt i punkt 8
11	Rekvisitter "PÅ SPILL! med frø" 27.september 2020
	Epler, upoppa og poppa popkorn kjøpt på Rema 1000
12	Kunstnerisk veileder, forskningssamtaler og refleksjon
	Diverse samtaler, refleksjoner og videreutvikling med Lise Hovik, med PÅ SPILL! med før som mål, våren og høsten 2020
13	Etterarbeid pedagogisk dokumentasjon av PÅ SPILL!, koreograf
	<p>Etter forslag fra Lise Hovik, og i tråd med mål og arbeidsformer i LYDHØR, vil jeg i samarbeid med Hovik produsere en form for dokumentasjon og formidling av PÅ SPILL som kunstnerisk forskningsprosjekt i LYDHØR. Vi skal ta utgangspunkt i video- og bilde-dokumentasjon av PÅ SPILL! med frø 27. september. Planen er å bearbeide dokumentasjonen til en visuell og auditiv podkast/video/digital praksisfortelling der jeg og Lise demonstrerer, forteller og forklarer konsepter og fenomener i PÅ SPILL! gjennom å vise til konkrete handlinger og samspill i materialet.</p> <p>Dette arbeidet ses som en bonus i forprosjektet, og planlegges gjennomført, ferdigstilt og publisert innen desember 2020.</p> <p>Undertegnede honoreres med 4000,- for et dagsverk til dette arbeidet</p>
14	Etterarbeid pedagogisk dokumentasjon av PÅ SPILL!, veileder
	Samme som punktet over, Lise Hovik honoreres med 4000,- for et dagsverk til dette arbeidet

Den opprinnelige intensjonen for forprosjektet Prosjekt Morf har vært å:

(...) gjennom utforskning av affordans i teatrets virkemidler og dans som kroppslig uttrykk å gå i dybden på å finne kunstneriske strategier for en interaktiv scenekunstnerisk form for og med barn 0-6 år der såkalt medskapende dramaturgi inngår som grunnlagspremiss og dramaturgisk funksjon.

Et viktig mål for prosjekt Morf har videre vært:

(...) å bidra til å utvikle ny kunstnerisk kunnskap i feltet scenekunst for barn, samt å bidra med refleksjoner og innspill i 2000-tallets diskurs der barn blir sett på som demokratiske og medvirkende aktører. Prosjekt Morf finner sin inspirasjon og ambisjon gjennom kritisk refleksjon av tidligere (egen og andres) kunstneriske og kunstpedagogiske erfaringer, samt diskurser og praksiser i feltet der barns deltakelse og medskapning inngår dramaturgisk i scenekunst for barn.

I Prosjekt Morf har jeg med utgangspunkt i min egen kunstneriske forskning på ulike former for interaksjonsdramaturgi (inspirert av SceSam-prosjektet v/ Lise Hovik og Lisa Nagel, blant annet gjort rede for i fagboka *Interaktivitet og deltakelse i scenekunst for barn* (Hovik og Nagel, 2017)) søkt å:

(...) utforske hvilke kunstneriske, pedagogiske og demokratiske strategier som kan føre til en kunstnerisk form av høy kunstnerisk kvalitet, som evner å ivareta, men samtidig nytte, barns demokratiske stemme og medskapende lek som en kunstnerisk og dramaturgisk funksjon og vilje. (...) Prosjekt Morf er av den oppfatning at både lek og pedagogikk må være tilstede i scenekunst for barn for å ivareta barns behov og væremåte, og søker å finne sin ”kunstnerisk vilje” i møtene og grensene mellom nettopp lek, pedagogikk og kunst i en kunstnerisk form for barn.

(Utdrag fra den opprinnelige prosjektsøknaden til forprosjektordningen fra 2018)

Dette er og har fortsatt å være overordnede mål og intensjoner for hele forprosjektets forløp, som jeg vil si i stor grad er innfridd.

Guro Erika Trøseid Gjerstadberget

Oslo/Trondheim 28.september, 2020

LENKER TIL DOKUMENTASJON OG PRESSEOMTALE:

Program og fotodokumentasjon [Hamar performancefestival](#)
Danseinformasjonen, danseinfo.no

Markedsføring av [PÅ SPILL! med frø](#)
LYDHØR-blogpost om «PÅ SPILL! med frø»: <https://lydhorikongsgarden.wordpress.com>

VEDLEGG

Avisomtale Hamar Performancefestival, Hamar Arbeiderblad
Utdrag fra masteroppgave med analyser og drøftinger

REFERANSER

Barad, K. (2003). "Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter". I *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 28, no. 3 (Spring 2003), s. 801-831. <https://doi.org/10.1086/345321>

Barad, K. (2007). *Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the entanglement of matter and meaning*. London: Duke University Press

Hovik, L. og Nagel, L.(2017). *Deltakelse og interaktivitet i scenekunst for barn*. Bergen: Fagbokforlaget

Lenz Taguchi, H. (2012). *Pedagogisk dokumentation som aktiv agent : Introduktion til intra-aktiv pedagogik*. Malmö: Gleerups.

Waterhouse, A.- H. L. (2013). *I materialenes verden. Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virksomhet*. Oslo: Fagbokforlaget