

zondag 8 september 2019 | 17:00

Theater Kikker

DISORDERS

ENSEMBLE MODELO62

PROGRAMMA

A fractured Mind? (2019, 60') Wereldpremière
Componist Petra Strahovnik (SVN, 1986)

UITVOERENDEN

Ensemble Modelo62:

Gemma Tripiana Muñoz - fluit

Jorge López García - klarinet

Enric Sans i Morera - klarinet

Roberto Rutkauskas - viool

Vasilis Stefanopoulos - contrabas

Cèlia Torres Ruiz - cello

Santiago Lascurain - elektrische gitaar

Klara van de Ketterij - percussie

Reinier van Houdt - piano

MET DANK AAN

**FONDS
PODIUM
KUNSTEN**
PERFORMING
ARTS FUND **NL**

dioraphte

A FRACTURED MIND?

PETRA STRAHOVNIK

A fractured Mind? is een drieluik van de hand van de Sloveense componiste Petra Strahovnik. Het wordt uitgevoerd door Ensemble Modelo62 en is de tweede productie in de driedelige reeks *disOrders*. Onder deze naam zijn het ensemble en Petra een tweejarig samenwerkingproject aangegaan waarin zij muziek combineren met performance-kunst om de manier waarop wij omgaan met psychische problemen te bevragen. Elk van de drie stukken in *A fractured Mind?* legt de onderliggende gedachten en emoties bloot van iemand die voor de opdracht staat om 'mee te doen' in onze samenleving terwijl hij of zij aan een psychische aandoening lijdt, namelijk: dwangneurose, een borderline-stoornis en schizofrenie.

De drie stukken worden achter elkaar gespeeld. Achtereenvolgens:

ILLUSION of ORDER - Obsessive-Compulsive disorder

Voor viool en ensemble.

Solist: Roberto Rutkauskas

ILLUSION of EMOTIONS - Borderline Personality disorder

Voor dwarsfluit en ensemble.

Solist: Gemma Tripliana Muñoz

ILLUSION or PERSPECTIVE? - Schizophrenia

Voor piano, contrabas en ensemble.

Solisten: Reinier van Houdt en Vasilis Stefanopoulos.

Het idee voor *disOrders* stamt uit 2009, toen Petra een werk schreef voor ensemble en zang dat was gebaseerd op de roman *BalerinaBalerina* van de Sloveense schrijver Marco Sosič, over het leven van een autistisch meisje. Ook al had Petra zelf geen directe ervaring met autisme, toch stelde ze zich voor hoe het zou voelen om ermee te leven. Intuïtief gebruikte ze bepaalde klanken en zocht ze specifieke muzikale technieken voor zowel de instrumenten als de zangeres, zoals zingen en spreken op een inadaming. De dirigent Aleksandar Spasić was onder de indruk van de manier waarop zij met deze muzikale middelen de dagelijkse worsteling van iemand met autisme wist weer te geven, en door de emotionele impact die het stuk op het publiek had. Als vader van een volwassen zoon met autisme kent hij de uitdagingen die de aandoening met zich meebrengt. Toen ontstond het idee een opera te schrijven over iemand met autisme om daarmee de bewustwording in de samenleving rondom psychische aandoeningen te vergroten.

Enkele jaren later, in 2017, werd Petra benaderd door Ezequiel Menalled, de artistiek leider van Ensemble Modelo62. Hij bood haar een tweejarige samenwerking aan waarin ze alle vrijheid en ruimte zou krijgen om haar vaardigheden en ideeën als muzikantenares te ontwikkelen. Petra zag dit als de perfecte kans om haar opera te gaan schrijven en daarnaast, met alle beschikbare tijd, nog ander werk rond hetzelfde onderwerp. Samen stippelden Ezequiel en Petra een traject uit waarin ze zichzelf steeds voor een grotere uitdaging plaatsten op het artistieke en uitvoerende vlak, met de opera als sluitstuk.

De eerste productie, *Through the Looking Glass*, werd voor het eerst gespeeld in juni 2019 in Den Haag. Het werk bestond uit vijf individuele installaties voor vijf soloperformers. Elke voorstelling duurde drie uur en werd vier dagen achter elkaar gespeeld. De installaties toonden van binnenuit een blik op het leven van mensen met een psychische aandoening, in dit geval autisme, ADHD, angststoornissen, borderline en depressie. De performers waren gedurende de hele voorstelling op zichzelf aangewezen. Ze creëerden geluiden en voerden handelingen uit die te maken hebben met de stoornis die ze uitbeeldden en

toonden zo het publiek het innerlijke conflict waar deze mensen mee kunnen worstelen.

In *A Fractured Mind?* voegt het ensemble zich bij de performers op de speelvloer. Het ensemble staat symbool voor de samenleving en confronteert de solist met hun verwachtingen en eisen. De hoop is dat het publiek ervaart hoe zulke eisen en verwachtingen, waaraan meestal niet kan worden voldaan, een ondraaglijke druk op deze mensen leggen. De oorzaak is de aandoening die een averechts effect heeft op alles wat ze in hun leven ondernemen.

Petra is ervan overtuigd dat we ons als samenleving moeten losmaken van de angst en de misvattingen rond psychische aandoeningen. Zij gelooft dat het onderwerp nog altijd taboe is, en dat daardoor degenen om wie het gaat nog altijd buitengesloten blijven van de manier waarop we er als samenleving mee omgaan. Zelf worstelt ze al 10 jaar met depressie, dus ze weet uit ervaring hoe waar dit is. Petra's interesse ligt bij de manier waarop een individu het eigen leven ervaart als onderdeel van de buitenwereld. Met name voor mensen bij wie de hersens op een andere manier prikkels verwerken dan anders; dat is een kenmerk van wat wij psychische

stoornissen noemen. Petra's persoonlijke verhaal maakt dat zij het taboe op deze stoornissen wil doorbreken om het lijden te verminderen en de samenleving bewuster te maken. Zij hoopt dat dit project daaraan bijdraagt.

De musici van Ensemble Modelo62 hebben een intensieve workshop performancekunst gevolgd bij kunstenaar Jürgen Fritz. Tijdens het maakproces van de stukken zijn ze ook gecoacht, door performancekunstenaar Larysa Bauge en door psycholoog Christian Bouwkamp op het vlak van de medische en sociale aspecten van de stoornissen.

"A fractured Mind?", is a triptych written by Slovenian composer Petra Strahovnik and performed by Ensemble Modelo62. It is the second of three productions of disOrders, a 2-year collaboration project between the ensemble and Petra that combines music and performance art to raise questions about how we deal with mental health. Each one of the three pieces in "A fractured Mind?" reveals the underlying thoughts and emotions of a person that is confronted with the task of 'fitting in' in our society while dealing with a condition, namely: borderline personality disorder, obsessive compulsive disorder, or schizophrenia.

The three pieces are played continuously after each other, and they are:

ILLUSION of ORDER - Obsessive-Compulsive disOrder

For violin and ensemble.

Soloist: Roberto Rutkauskas

ILLUSION of EMOTIONS - Borderline personality disOrder

For flute and ensemble.

Soloist: Gemma Tripiana Muñoz

ILLUSION or PERSPECTIVE? - Schizophrenia

For piano, double-bass and ensemble.

Soloists: Reinier van Houdt and Vasilis Stefanopoulos.

The idea of *disOrders* goes back to 2009 when Petra wrote a piece for ensemble and voice, based on the novel 'BalerinaBalerina' by Slovenian writer Marco Sosič, that depicts the life of an autistic girl. Even though Petra had no contact with autism, she imagined how she would feel and live if she would be autistic herself. Her intuition led her to certain sounds that she managed to bring out through specific musical techniques both from the instruments and the singer, such as singing and speaking while inhaling. The conductor Aleksandar Spasić was deeply touched and impressed by how she used these musical tools to portray the daily struggles of an autistic person, and the emotional impact that the piece managed to project to the audience. He is the father of an autistic adult son, and as such he is well aware of the challenges that this condition brings. It was at that moment that the idea of writing an opera about an autistic person and increasing the awareness on mental conditions on society was born.

A few years later, in 2017, Ezequiel Menalled, the artistic director of Ensemble Modelo62, approached Petra. He came with the prospect of a two-year collaboration, giving her full freedom and space to develop her artistic skills and ideas. Petra saw the perfect opportunity to write the opera, and given the amount of time available, to also compose

other works related to the subject of mental conditions. Together, Ezequiel and Petra designed a trajectory where the opera would be the ultimate production, and that Petra would work towards it in increasing levels of artistic and realisation challenge.

The first production, "Through the Looking Glass", took place in June 2019 in The Hague. It existed as five separate installations for five solo performers; each performance lasted three hours and was presented for four days in a row. The goal of these installations was to show the inner life and struggle of people dealing with a mental condition, in this case, autism, ADHD, anxiety, bipolar disorder, or depression. The performers stood for the entire time on their own, producing sounds and making actions related to the condition that they were representing, allowing the audience to see what an inner conflict in each person is or can be about.

In "A fractured Mind?", the ensemble is added to the scene to symbolize society, and to confront each soloist with expectations and demands. Hopefully the audience will be able to see how these demands and expectations, which are mostly unfulfilled, create an unbearable pressure on the individual affected by a condition that worsens their endeavors in life.

Petra is convinced that as a society, we need to break through the fear and misconceptions

about mental health conditions. For her, the topic is still a taboo, and consequently the way that we deal with these conditions in general excludes the people that suffer from them. She has struggled with depression for 10 years and knows from her own experience how true this is. Petra is interested in how each individual experiences their own life as part of the world they live in. This is especially the case for people who may have quite a different view on life based on how their neural processing diverges from the neurotypicals of society; a defining element of so-called mental health conditions. Petra's personal story makes her want to break the taboo of mental conditions to alleviate suffering and spread awareness in society. She sincerely hopes that this project will help to do this.

The musicians of Ensemble Modelo62 have undergone an intensive performance art workshop given by artist Jürgen Fritz. Likewise, they have been coached by performance artist Larysa Bauge during the creation of each piece, and by psychologist Christian Bouwkamp on the medical and social aspects of each disorder.

GAUDEAMUS AGENDA

10 oktober 2019 | TivoliVredenburg

**Club Fluxus: The Chronometer's
Orchestra ft. Matangi Quartet**

31 oktober 2019 | Kunstruimte Kuub

Germaine Slijstermans

7, 8, 9 en 10 en november 2019 | diverse
locaties

Gaudeamus @Le Guess Who?

14 november 2019 | TivoliVredenburg

Club Fluxus: Perforator

16 januari 2020 | TivoliVredenburg

Club Fluxus: But What About

6 februari 2020 | TivoliVredenburg

**Club Fluxus: Amstel Quartet & Keuris
Quartet**

20 februari 2020 | Kunstruimte Kuub

Alistair Sung

21 februari 2020 | Kunstruimte Kuub

Vincent van Amsterdam

5 maart 2020 | TivoliVredenburg

**Club Fluxus: Maya Fridman & Diamanda
Dramm**

9 april 2020 | TivoliVredenburg

Club Fluxus: Oerknal

5 maart 2020 | TivoliVredenburg

**Club Fluxus: Maya Fridman & Diamanda
Dramm**

IN 2020 KLINKEN WE OP 75 JAAR MUZIEKPIO- NIERS!

En dat gaan we groots vieren. Meer weten over onze toekomstplannen? Ga naar gaudeamus75.nl

IN 2020 WE CELEBRATE 75 YEARS OF MUSIC PIONIERS!

*And this will be celebrated in grand fashion.
Curious about our plans for the future? Please visit gaudeamus75.nl*