

Projektbidrag Konstnärnämnden 2009

Uppgifter om arbetet/projektet

5000 tecken

I projektet *Master and Servant* fortsätter jag att referera till filmiska stereotyper och temat är makt och manlighet. Projektet består av två arbeten i rörliga bilder och resultatet blir ett tvådelat videoverk. Sökt belopp kommer utöver egen lön att finansiera arvoden till skådespelare och fotograf samt täcka kostnader för resor, lokal, utrustning och material. Jag har i min konstnärliga praktik arbetat med det jag kallar identitetsskapande bilder, massproducerade och reproducerade bilder som påverkar hur vi ser oss själva. För att tydliggöra mina referenser har jag använt klichéer och stereotyper och arbetat med pastisch och parafra. Jag inleder ett arbete genom att imitera eller spela de situationer jag är intresserad av att gestalta. Referenserna är hämtade från en erkänd kulturell kanon (ex filmhistorien) eller en välkänd populärkulturell industri (Hollywood). Det är bilder med övertygande genomslagskraft, bilder som visserligen ifrågasätts men som också påverkar oss på ett omedvetet plan genom att vara förklädda till självklarheter och som finns överetablerade i vår vardagliga bildvärld. I *Master and Servant* kommer jag i den ena delen av projektet att genomföra en workshop med skådespelare för att studera de klassiska rollerna Hjalte och Skurk tillsammans med de uttryck som presenterar och beskriver en mäktig karaktär. Dessa uttryck är starkt sammankopplade med manlighet och de flesta skådespelarna kommer att vara män. Jag vill dock även arbeta med några kvinnliga skådespelare för att se vad det skapar för skillnad (som gjorts t ex i filmen *Im Not There* av Todd Haynes där bland andra Cate Blanchet spelar Bob Dylan). Idén med workshopen är att med hjälp av skådespelarens kunskaper om kroppsspråk ta reda på hur det kommer sig att vi så ofta i en filmberättelse instinktivt, innan några repliker faller, vet om en karaktär kontrollerar eller blir kontrollerad i en situation. Hur förmedlas detta? Filmisk dramaturgi arbetar gärna med kontraster och så är det även när det gäller karaktärspresentationer. Min tanke är att det rör sig om ett samspel mellan det förväntade och det oväntade, och att detta görs i relation till etablerade dramaturgiska konventioner där användningen av motsatser är vanlig. Till exempel: biffen/musklerna kontrollerar den som är svag och ovetande men chefen/hjärnan kontrollerar biffen/musklerna eftersom den agerar på impulser som styrs av chefen/hjärnan. Biffen/musklerna har ett givet handlingsutrymme i egenskap av maktens verktyg. Så den som förbereder sig för en attack/motattack kan enkelt förutse biffens/musklernas handlingar och övervinna denne. Chef/hjärnan däremot är alltid den stora utmaningen som hela dramaturgin är uppbyggd kring. Och enligt denna t ex action- och äventyrsfilmens etablerade logik är det den oansenlige, till synes harmlösa karaktären, som med störst sannolikhet är den som bestämmer

och kontrollerar det som sker. Otaliga exempel finns, ett tydligt i *The Usual Suspects* av Bryan Singer från 1995. Ett annat exempel är den konspiratoriska logiken som är verksam när makten/den som utlöser ett skeende hela tiden varit dold mitt ibland oss. Denna logik är vanlig i skräckfilms-genren och agentfilmer. Jag vill med hjälp av skådespelarens register av uttryck testa vad som definierar de olika positionerna i ett maktspel och försöka skapa glidningar som kanske kan visa var gränsen går, när makten överläts till/övertas av den andre. Jag kommer att arbeta med improvisationer kring stämningar och typiska situationer utifrån kända filmreferenser. Materialet kommer att redigeras och arrangeras som scener i ett format som liknar en kortfilm eller ev. en långfilmstrailer. Formatet skall påminna om de ursprungliga referenserna från filmindustrin och orsaka en blandning av igenkänning och oro hos betraktaren. Det blir bekant och skevt på samma gång. I den andra delen av projektet kommer jag att filma ett samtal med skådespelaren Dolph Lundgren som spelat action-hjälte/skurk i Hollywood (mest känd som Rockys robotlika motståndare Ivan Drago i *Rocky IV*) och stått modell för schablon-bilden av en manlig muskelbimbo (som Grace Jones *Toy Boy* i skvallerpressen på 1980-talet). Efter att ha hört Dolph Lundgrens sommarprogram i Sveriges Radio P1 2008 blev jag intresserad av att göra ett arbete som bygger på ett filmat samtal med honom om just makt och manlighet, både utifrån hans erfarenheter som skådespelare och som känd modell för ett extremt klichéartat manligt skönhetsideal. Detta material skall fungera som en analys eller kommentar förmedlad genom en obestridlig erfarenhet. Vad Dolph Lundgren än har att säga om dessa saker är det sant i bemärkelsen erfaret. Syftet är att dessa båda videoverk skall ge en ny och tankeväckande bild av våra ännu aktiva fördomar om makt och manlighet, genom att de får presentera sig själva i sin komplexitet. Jag tänker också att kontrasten mellan fiktion och dokumentärt material kommer att ge arbetet ytterligare dimensioner.

Konstnärlig verksamhet/anställning/konsultuppdrag 2006-2009.

3000 tecken

2009 har jag arbetat med manus till kortfilmen/videoverket *Trollkarlen*, en film om en allsmäktig men osynlig karaktär jämförbar med gud eller författaren. Jag har också arbetat med presentationer av och ett seminarium (bl a för studenter vid Konstfack, inst för Konst) om ett konstnärligt forskningsprojekt som drivs i samarbete med Per Zetterfalk (filmregissör och Fil. Dr. i konstnärlig gestaltning) om *Det tredje subjektet*, den person som uppstår i arbetet med ett porträtt i rörlig bild. Jag har också presenterat/föredragit mitt arbete med KU-projektet *Kvinnan utan egenskaper* för studenter vid Konstfack, institutionen för Konst. Under våren 2009 arbetade jag också på uppdrag av Konstfacks Enheten för

forskningsadministration och externa relationer med en ansökan till Vetenskapsrådet KfoU. Ansökan bemöttes av extern bedömare Astrid Söderbergh Widding med en positiv kommentar trots avslag och kommer ev att omarbetas. Jag har under 2009 återupptagit arbetet med skapade minnen i en fotoserie från Helsingfors samt ett arbete med bilder och brev från min vistelse i Tokyo. Tidigare arbeten relaterade till detta är bl a www.nonce.se och videoinstallationen Crafted Memories. 2008 genomförde jag KU-projektet Kvinnan utan egenskaper – stereotypens funktion i filmberättande, ett konstnärligt utvecklingsarbete och en praktisk undersökning med syfte att ta reda på hur dominerande konventioner i narrativ film *ser ut* när de är verksamma. Arbetet resulterade i ett videoverk med skådespelaren Alexandra Dahlström och en rapport som presenterades i ett samtal med filmvetare Ingrid Ryberg på Konstfack i december 2008. Jag deltog också i tidskriften *Almost: Beauty* av Samuel Nyholm med ett verk genomfört tillsammans med Patrick Kretschek. Release hölls på Galleri Chrystal Palace i februari 2008. Hösten 2007 läste jag en magisterkurs i filmvetenskap vid Stockholms universitet Blickens politik: genus, sexualitet och rörliga, bilder en fördjupning i samtida feministisk och queer filmteori, samt medverkade i *Geist Method* nr 11,12,14 2008 med texten *Dilemma of Becoming*. Jag deltog också i utställningen *Prophecy* på Kabusa Konsthall med verket *115 dagar ur minnet* som bygger på en intervju med Big Brother-deltagaren Anton Granlund. Våren 2007 examinerades jag från Konstfack med videoverket *Untitled* med Rebecka Hemse och Miriam Bäckström, en film om två kvinnor som talar om och till varandra tydligt sedda av en tredje ej presenterad karaktär. Jag deltog också i grupputställningen *På spaning efter det jag som flytt på Bonniers Konsthall* med verket *115 dagar ur minnet* och *Feuilleton* en stafett-text skriven ihop med Maja Hammarén. Jag genomförde också utställningen *Research and Practice* på Kulturhuset K1 med Racket Studio, en grupp konstnärer och designers som arbetat tillsammans sedan 2006. 2005-2007 medverkade jag i *Miriam Bäckström: Kira Carpelan* en utställning och en dokumentärfilm av Miriam Bäckström som presenterades på Färgfabriken och Lunds konsthall i början av 2007.