

INTO THE WOMB

Μουσική επένδυση για video – dance performance

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

A.M. : MA2016030

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. “Into the womb” – Performance σύγχρονου χορού – Η ιδέα.....	2
2. Ζωντανή Μουσική επένδυση για βίντεο – Συνδυασμός οργάνων – Μουσικό Υλικό.....	3
3. Δραματουργία στην παρτιτούρα.....	5

1. “Into the womb” – Performance σύγχρονου χορού – Η ιδέα

Ο **Wagner Moreira** είναι performer σύγχρονου χορού από τη Βραζιλία. Ζει και εργάζεται στην Γερμανία. Ο **Πέτρος Κολοτούρος** είναι βιντεογράφος και μουσικός που ζει στο Βερολίνο.

Το βίντεο αυτό είναι μέρος της solo performance του Moreira **“I PLAY D(E)AD”**, στην οποία θέλει να μάθει να πεθαίνει αλλά όχι χωρίς να μάθει να ζει, επηρεασμένο από την τραγική αυτοκτονία του πατέρα του και την δική του διαδικασία γνωριμίας με τον θάνατο. Το σενάριο είναι ποιητικό και ευλαβικό, ταπεινό αλλά και θαρραλέο, με αποφασιστικότητα και χαρά για την ζωή, γύρω από τα μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα και την ακατανίκητη δύναμη της τέχνης, χωρίς να παραμελεί το taboo της αυτοκτονίας.

Σε αυτό το βιντεοσκοπημένο τμήμα της performance, με τίτλο **“Into the womb”**/(Μέσα στην Μήτρα”) επεξεργάζεται με κίνηση την ιδέα του πρωταρχικού χορού του βρέφους στην κοιλιά της Μητέρας, την αφή με τον πλακούντα, την μάχη για την πρώτη Αναπνοή και την πρώτη Ελευθερία της εξόδου από την Μήτρα.

Η Μήτρα αναπαριστάται με ένα αέρινο, διάφανο ύφασμα, που περιστρέφεται, τυλίγεται, και μετασχηματίζεται, κάνει πτυχές και παιχνίδια με το φως. Ο χορευτής είναι γυμνός, όπως γυμνοί βγαίνουμε για πρώτη φορά στον έξω κόσμο.

Η βιντεοσκόπηση έγινε στην Δρέσδη. Ο βιντεογράφος επέλεξε την χρήση **ασπρόμαυρου χρωματισμού, μινιμαλιστικού** (κυρίως πλάγιου) **φωτισμού** και **αργής κίνησης** (slow motion), αναδεικνύοντας έτσι την κίνηση του υφάσματος, και δίνοντας μία ποιητικότητα στην απεικόνιση του γυμνού σώματος. Το μοντάζ κρατάει την δομή της performance και δομείται γραμμικά μαζί με την δραματουργική αφήγηση.

Τα πλάνα στο πρώτο μισό είναι κοντινά, θολά και αφαιρετικά απεικονίζοντας την κίνηση μέσα στην “Μήτρα”, ενώ στην συνέχεια βλέπουμε πιο καθαρά τον χορευτή και την αλληλεπίδραση με το ύφασμα.

2. Ζωντανή Μουσική επένδυση για βίντεο – Συνδυασμός οργάνων – Μουσικό Υλικό

Η μουσική γράφτηκε ως ανάθεση για την συναυλία του μεταπτυχιακού μας στο Ίδρυμα Θεοχαράκη στις 23 Φεβρουαρίου 2018. Από τους διαθέσιμους συνδυασμούς οργάνων επέλεξα το τρίο **βιολί-βιόλα-βιολοντσέλο** λόγω τις ομοιομορφίας των ηχοχρωμάτων και της κάλυψης μεγάλης μουσικής έκτασης.

Ως φθογγικό υλικό χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω σειρά:

Illustration 2: Κυρίως φθογγικό υλικό

Να διευκρινήσω εδώ ότι δεν πρόκειται για την παραδοσιακή σειραϊκή τεχνική αλλά για μία λιγότερο μαθηματική διαδικασία όπου το υλικό χρησιμοποιείται ως **ostinato**, επεξεργάζεται με **αντιστικτικές τεχνικές**, λυγίζει για να παράξει **χρωματικές μελωδίες** και συγκρούεται σε **ρυθμικά εφφέ**.

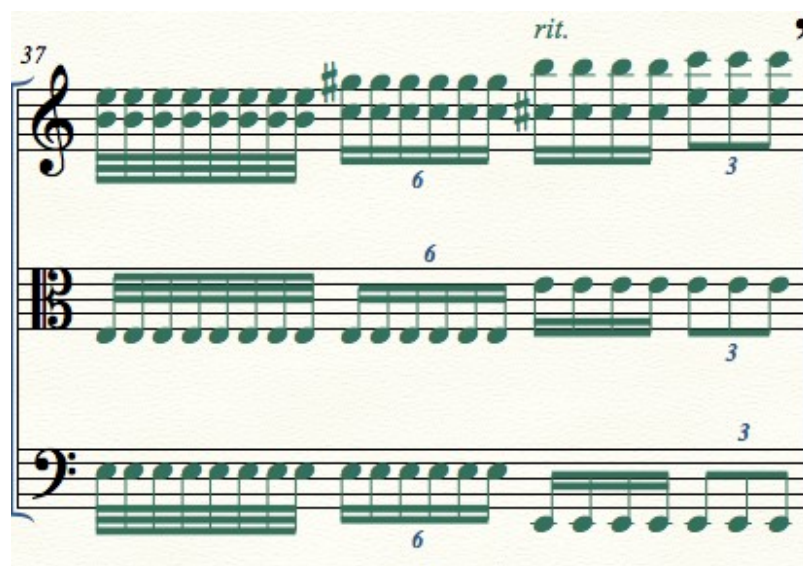

Illustration 3: Ρυθμικά νεύματα

Illustration 4: Ostinatti

Στην εισαγωγή της σύνθεσης, και αργότερα ως ιντερλούδιο, χρησιμοποιώ ένα καθαρό ρυθμικά, **τονικό (Ντο) pizzicato τμήμα** που δεν έχει σχέση με το κυρίως υλικό και το ύφος του, και λειτουργεί αρχικά ως απλή συνοδεία των τίτλων αρχής και μετά διανθισμένο ρυθμικά ως δραματουργικό μέσο που διακόπτει, ξεκουράζει και επανατροφοδοτεί το κυρίως υλικό.

Illustration 5: Αντιθετικό προλούδιο

3. Δραματουργία στην παρτιτούρα

Το βίντεο ξεκινάει με **τίτλους αρχής**. Στην μουσική ξεκινάω με το pizzicato πολυρυθμικό πρελούδιο.

Στο (00.19, μ7) εμφανίζεται το **παιχνίδισμα του υφάσματος**. Το βιολοντσέλο εισάγει την σειρά σε τραγουδιστικό ύφος, η βιόλα με σπασμωδικό ρυθμικό εφφέ και το βιολί απαντάει με αντίθετη κίνηση.

Στο (00.39, μ12) βλέπουμε τον **χορευτή μέσα από το ύφασμα**. Η βιόλα και το τσέλο παρουσιάζουν το ostinato, ενώ το βιολί ολοκληρώνει την μελωδία. Τρία μέτρα μετά το το βιολί και η βιόλα ανταλλάσσουν ρόλους, με το πρώτο ostinato στο βιολί, και μία πιο αγωνιώδη μελωδική εκδοχή στην βιόλα.

Στο (01.08, μ21) ο χορευτής φαίνεται να **παλεύει για ανάπνοη**. Το έγχορδα μπαίνουν με τρέμολο, το φθογγικό υλικό χρησιμοποιείται πιο χρωματικά, ενώ στο μ23 και μ28 υπάρχει μία tutti απάντηση με ανιών αρπισμό του μοτίβου κατιούσας 2Μ.

Στο (01.44, μ29) συνεχίζει η πάλη και το πλάνο απομακρύνεται δείχνοντας μας ολόκληρη την φιγούρα του χορευτή **μέσα στην Μήτρα**. Η βιόλα παρουσιάζει το δεύτερο ostinato που μετά θα περάσει στο τσέλο και το βιολί. Εκτός από το ostinato εισάγεται ένα πρωτόγονο συγκοπτόμενο ρυθμικό σχήμα. Το πέρασμα ολοκληρώνεται στο μ37 με ένα ρυθμικό σχήμα επιβράδυνσης.

Στο (02.22, μ39) ο χορευτής **δραπετεύει από την Μήτρα** και παίζει με το ύφασμα στον αέρα. Τα έγχορδα κρατούν μία συγχορδία με ετερορυθμικά accent και στο μ44 σβήνουν με αρμονικούς ενώ στο βίντεο πέφτει μαύρο.

Στο (02.48, μ44) βλέπουμε τον χορευτή με το ύφασμα φορεμένο στο κεφάλι. Δραματουργικά παρουσιάζεται το **εγκεφαλικό δέσιμο με την Μητέρα**. Στην μουσική ακούμε 2 υπενθυμητικά νεύματα των δύο μέτρων με μοτίβα από την πάλη μέσα στην Μήτρα.

Στο (03.04, μ50) το πλάνο μεγαλώνει και βλέπουμε τον χορευτή από πίσω να σκύβει σε αργή κίνηση. Τα προηγούμενα μοτίβα επεξεργάζονται αυτή την φορά σε pp μ τρέμολο.

Στο (03.28, μ56) το ύφασμα πέφτει από το κεφάλι του χορευτή ως απεικόνιση της **Ελευθερίας**. Ακούμε το πιο τονικό πρελούδιο της αρχής, ως μεταφορά του “έξωτερικού κόσμου”.

Στο (03.44, μ60) ο χορευτής στέκεται όρθιος, **αφυπνισμένος**. Το έγχορδα συνεχίζουν από το προηγούμενο με ένα pizzicato ρυθμικό σχήμα και το βίντεο περνάει σε μαύρο.

Στο (03.56, μ63) έχουμε την **έξοδο** του βίντεο, με το ύφασμα να παιχνιδίζει μόνο του επαναλαμβάνεται το υλικό του μ7. Το βιολί σβήνει με ένα κρατημένο ψηλό σι.