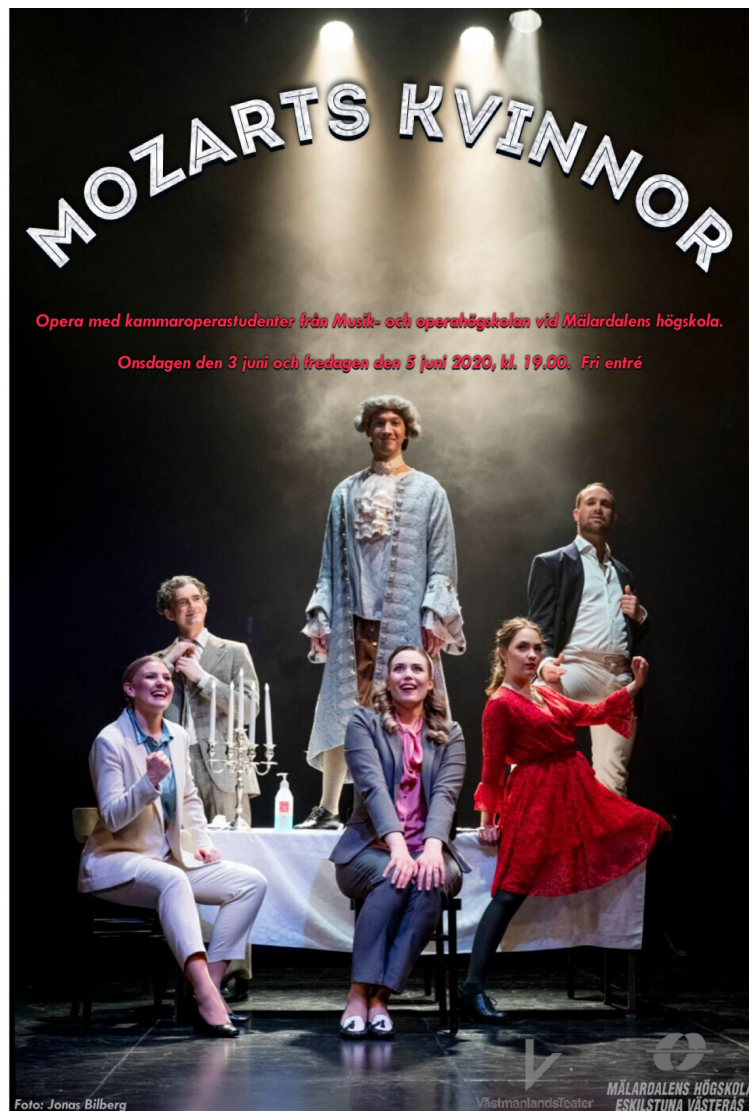

MOZARTS KVINNOR

Musik: W. A. Mozart

Dirigent: Bengt-Åke Lundin

Regi: Patrik Sörling

Konstnärlig chef och idé/sångpedagog:
professor Lena Hellström-Färnlöf

3 juni och 5 juni 2020 kl 19.00

VästmanlandsTeater

**MÄLARDALENS HÖGSKOLA
ESKILSTUNA VÄSTERÅS**

Västmanlands teater:

Scen & ljus: Anders Lundkvist, Elin Bengtsson

Rekvisitör: Linn Westin

Producent: Pernilla Willman

Teknisk producent: Gum Viktor Ohlsson

Teaterchef: Niklas Hjulström

Produktionschef/ Bitr. Teaterchef: Maria Hägglund

Marknadschef: Sara-Josefina Holby

Administrativ och ekonomichef: Anna Gunstad Bäckman

Lärare vid Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola:

Prof. Lena Hellström-Färnlöf – sång, konstnärlig ledare

Staffan Sandström – piano, instudering

Bartosz Cajler – violin

Göran Fröst – viola

Ola Karlsson – cello

Mats Nilsson - kontrabas

Peter Fridholm - flöjt

Emil Jonason – klarinett

Verity Gunning-Olsson - oboe

Henrik Blixt – fagott

John Axelsson – trumpet

Johan Ahlin – horn

Håkan Björkman – trombon

Karl-Johan Elf – tuba

Johan Hammarström – orgel

Asuka Nakamura – instudering

Bengt-Åke Lundin – instudering

Magnus Svensson – instudering

Peter Friis Johansson – instudering

Björn Linnman – musikteori

Roller:

Aloisia– Alba Gutierrez Malmbom – koloratorsopran

Aminta – Karin Mobacke – sopran

Elvira - Sara Bäck - mezzosopran

Ottavio – Carl-Johan Falk - tenor

Papageno - Andreas Wagner - baryton

Giovanni - Marcus Bartoletti – baryton

*I föreställningen medverkar sångare från
Kammaroperautbildningen på Musik- och
operahögskolan vid Mälardalens Högskola*

Regi och koreografi: Patrik Sörling

Musikaliskt ansvarig och dirigent: Bengt-Åke Lundin

Piano: Elvira Börlin

Konstnärlig chef och idé:

professor Lena Hellström-Färnlöf

Instudering: Bengt-Åke Lundin och Magnus Svensson

Sångpedagog: professor Lena Hellström-Färnlöf

Mozarts kvinnor

Vad behöver en sångstudent under sitt första år på en operautbildning? Hur kan syftet med utbildningen leda till en adekvat förberedelse inför ett framtida yrke. Hur kan jag ytterligare gå vidare i min forskning och borra i min tes: *Hur konsten lyfter pedagogiken och hur pedagogiken lyfter konsten?*

Med dessa frågeställningar och tankar började projektet och produktionen Mozarts kvinnor att växa fram.

Opera är en konstform där integration mellan privatlivets naturliga impulser och känslor ska omvandlas så att det i stunden upplevs naturligt och improviserat för publiken. Känslor ska kanaliseras genom sångaren till publik men får inte stoppas upp av hur vi privat upplever våra känslor. Uttrycket ska vara personligt men inte privat.

Det finns oändligt många sätt att medvetandegöra detta för sångstudenter men ett har vuxit fram under läsåret i projektet Mozarts kvinnor för sångstudenterna på Kammaroperautbildningen på Musik- och operahögskolan vid Mälardalens högskola.

Att bygga sångsjälvförtroende parat med kunskapen om sångkonst för att blir en mästare i att kunna lita på den konstnärliga intentionen och då vara förmögen att fullfölja den

är en av undertexterna i tesen: *Hur konsten lyfter pedagogiken och hur pedagogiken lyfter konsten?*

Bl.a. har studenterna under året haft förmånen att jobba med Gregor Bergman i operaimprovisation och med Maria Hidman i dans, allt för att utveckla impulser och intentioner från text och/eller musik.

Ytterligare en brygga var när Philip Zandén gästade vår utbildning och arbetade med hur text möter musik. Precis som för skådespelaren behöver sångaren samma impulser och fullföljande av dessa för att ge dramat trovärdighet. Philip är inte bara en av våra absolut främsta skådespelare utan även en fantastisk pedagog och med stor känsla för musik.

Det musikaliska materialet till Mozarts kvinnor har valts utifrån att det ska vara utvecklande och lagom utmanade repertoar för våra sex sångstudenter. Utdrag ur olika Mozartoperor har använts med alltifrån arior, duetter till två stora sextetter där hela klassen sjunger samtidigt.

En fingerad handling har improviserats fram och då har sångarna skrivit ny svensk text till musiken. I wienklassicism för recitativten handlingen framåt och ariorna beskriver känslan. Texten som förbinder ariorna för att handlingen ska förstås har även den improviserats fram, först i tal och därefter i sång, för att sedan läggas fast. I arbetet med improvisationen av sångrecitativten har den musikaliska grunden hämtats och inspirerats från operaimprovisationernas lektioner. I detta

arbete har även Bengt-Åke Lundin, musikaliskt ansvarig och dirigent i projektet och vår teorilärare Björn Linnman varit delaktiga. I dansundervisningen med Maria Hidman har bl.a. arbete med hur kroppen uttrycker känslor varit ett delmoment.

I musikdramatik anser jag och även favoriserar när vikten verkligen både läggs på text och musik. Här har Patrik Sörling, med ett förflutet som dansare på bl.a. Göteborgsoperan under flera år och som operaregissör under lång tid hittat en underbar mix med text och musik. Musikdramatik som även pedagogiskt lyfter konsten. I Mozarts kvinnor hade vi redan från start bestämt att både historiska och dagens perspektiv skulle finnas med. Ytterligare en utmaning gjorde sitt intåg i Covid 19 tiden: **"Se men inte röra"** blev en konstnärlig instruktion från mig till regissör. Och här har raffinerade lösningar vuxit fram med armlängdens avstånd till och med i kärleksduetter! Det blev snabbt ett pedagogiskt moment som faktiskt lyfter konsten.

Planen var från början att ha med en instrumentalensemble men tyvärr har vi strukit det då vi anser att det blir för många personer på plats samtidigt.

Ett viktigt moment för operasångare är att kunna följa och lyftas under repetitioner och föreställningar av dirigent. Lösningen för oss är att Bengt-Åke som tidigare planerats dirigerar men att vår alumn, pianisten Elvira Börlin spelar piano. Naturligtvis från orkesterdicket. Bengt-Åke spelar recitativet från dirigentpulten vilket är vanligt i denna tidsperiod av musik.

Jag vill även lyfta våra instuderingslärare Magnus Svensson och Bengt-Åke Lundin, två av Sveriges absolut bästa pianister, som jobbat med våra sångare under flera läsår.

Lektioner i teatersminkning har givits online via Skype av Anna Lilja, sminkös vid Göteborgs operan.

Själv har jag givit otaliga sånglektioner, senaste månaderna via Zoom och Teams vilket fungerat toppen bra! Men jag längtar till då vi är tillbaks i virusfria förhållanden igen. Det är en resa, en underbar resa, att få följa och handleda en sångstudents förlustelser och vedermödor. Flera möten varje vecka under många, många år där sångteknik, artisteri, holistiskt synsätt och coaching vävs in.

Ovärderligt är att få vara i ett hus och på scen där förutsättningarna är perfekta för denna konstform, där all teknik finns och härlig rymd i rummet. Ett magiskt moment för oss sångare är när vi för första gången i en produktion för sjunga och agera med rätt satt ljus! Att låta rösten få vingar i ett större rum är också så härligt när sången sitter på plats.

Vi har ett ovärderligt samverkansavtal mellan Västmanlands Teater och Mälardalens högskola där hela tre veckor per läsår står till vårt förfogande på denna underbara teater, så generöst!

Detta år kommer vi att ha genrep, premiär och en föreställning men med endast 12 personer i publiken. Vi har inga inbjudna gäster i salongen denna produktion som skulle kunna vara

presuntiva arbetsgivare och agenter. Men föreställningen kommer att dokumenteras och vissa delar når då ut i etern. Detta tack vare vår fantastiska högskola.

Vi håller tummarna för att den planerade föreställningen i mitten av september av Mozarts kvinnor på Ulrikdals slottsteater, Confidencen kommer att kunna genomföras.

Det har varit en fröjd för oss i teamet: jag, Patrik och Bengt-Åke att arbeta med produktionen Mozarts kvinnor. Coronaviruset till trots har ändå givit våra underbara sångstudenter en riktigt bra och högkvalitativ utbildning som både leder till ett livslångt lärande och en förberedelse inför kommande engagemang.

Lena Hellström-Färnlöf

Handling:

Efter 250 år som chef tycker Mozart att det är dags för någon annan att ta över. Utklädd till Papageno letar han efter sin efterträdare.

Giovanni känner sig säker på att få jobbet. Aloisia söker tjänsten som sångerska men får istället anställning som sekreterare av den självutnämnde chefen.

Ottavio spelar andrafiol till sin fru Elvira som i sin tur längtar efter något nytt i sitt liv. Kan denna chans till befordran hjälpa henne och därigenom honom?

Exfrun Aminta är plikttrogen men väljer kärleken före makten. Skulle hon ta jobbet om hon blev tillfrågad?

En vadslagning mellan männen utlöser ett drama där samtliga avslöjar sin innersta tankar och känslor till varandra. Giovannis lust efter kvinnor och makt kommer på skam och Mozart utnämner till slut sin rättmätiga arvtagare.

AKT 1

Mozart är efter vad som känns som 250 år trött på att vara chef.

Nu letar han efter sin efterträdare. Ett antal intresserade anmäler sitt intresse. Mozarts betjänt Leporello nu förklädd i kostym under sitt nya namn Giovanni anser att han är självskriven. Själv tar Mozart på sig rollen som fågelfångaren Papageno för att kunna hitta en lämplig arvtagare på tronen.

"Ouverture" ur Teaterdirektören

Den unga Aloisia söker tjänsten som sångerska men blir av Giovanni istället erbjuden tjänsten som hans sekreterare.

"Da schlägt die abschiedstunde" ur Teaterdirektören

Giovanni slår vad om att Ottavios båda kvinnor, systrarna Aminta och Elvira kan luras till att vara otrogna och därigenom bevisa att de inte har vad som krävs för att bli den nya chefen.

"La mia Dorabella" ur Così fan tutte

Giovanni ber Ottavio att fejka en svimning så att Papageno som räddare i nöden ska komma i bättre dager. Aminta, Elvira och Aloisia kommer alla tre in för att hjälpa Ottavio istället.

"Zu hilfe" ur Trollflöjten

De två systrarna undrar vem Aloisia är. Ottavio vaknar till liv och får en utskällning av sin fru Elvira för att han skrämt henne som svimmat. Hon avslöjar sitt tvivel om känslorna för Ottavio till sin syster, hans exfru Aminta.

"Cara lontana" ur Ascanio in Alba

Elvira och Aminta försonas och minns vilka bra vänner de var som barn.

"Ah perdona al primo affetto" ut Titus mildhet

Giovanni ber Aloisia om hjälp att introducera två främlingar för systrarna. Det är Ottavio och Papageno som klätt ut sig till sång- och dansartister. Giovanni hoppas att deras förklädnad ska visa hur lätta på foten systrarna är.

"Alla bella Despinetta" ur Così fan Tutte

Ottavio sjunger vackert för Aminta men glider snart över till att förklara sina innersta känslor för Elvira.

"Dalla sua pace" ur Don Giovanni

Giovanni tycker att Ottavio spårat ur och tar fram champagnen. Här ska det festas. Om inte systrarna bjuder till ska Aloisia åtminstone belägras.

"Finch han del vino" ur Don Giovanni

Aloisia känner sig kränkt och förtvivlad efter Giovannis närmanden.

"Barbaro, o dio me vedi" ur Il Re Pastore

PAUS

AKT 2

Ottavio och Papageno skäms över situationen och vändningen leken tog. Ottavio vill berätta för alla om Giovannis svekfulla beteende och göra saker rätt igen.

"Il mio tesoro" ur Don Giovanni

Ottavio berättar för Aminta att Papageno har hittat hennes ansökan om att bli chef och att hon ska på intervju. Aloisia övertalar Aminta att söka tjänsten trots att de två fattat tycke för varandra och Aminta inte längre vill bli chef.

"Vanne vanne a regnar" ur Il Re Pastore

Giovanni har hört konversationen och är rasande över att Aminta kanske ska bli den nya chefen.

"Hai gia vinta la causa" ur Figaros Bröllop

Elvira vet inte längre om hon vill vara kvar. Hon inser att hon själv inte kommer att få jobbet.

"Che scompiglio, che flagello" ur Finta Semplice

Papageno försöker trösta Elvira.

"Deh vieni" ur Don Giovanni

Giovanni upptäcker de två förälskade och istället för att gratulera Papageno till att planen äntligen gått i lås förför han själv Elvira.

"Il coro vi dono" ur Così fan tutte

Papageno är utom sig av förtvivlan. Så till den grad att han vill ta sitt liv.

"Papagena Papagena" ur Trollflöjten

Giovanni och Elvira kommer tillbaka. Då får Papageno nog och gör slut på maskeraden. Han återgår till att vara Mozart och Giovanni får nöja sig med att fortsätta som hans betjänt Leporello.

"Gia la mensa" ur Don Giovanni

Mozart utnämner högtidligen Aminta till sin efterträdare.

"L'amero saro costante" ur Il Re Pastore

Elvira är förbittrad och hotar att ta sitt liv. Leporello har fått nog av Elviras kärleksförklaringar och försöker fly men blir stoppad. Det uppstår ett allmänt kaos när Leporello hotar samtliga med pistol.

"Sola sola" ur Don Giovanni

Lugnet har lagt sig. Aloisia söker återigen tjänsten som sångerska. Den nya chefen Aminta och hennes syster lovar att tänka över saken. De är ju trots allt Mozarts kvinnor.

SLUT – Patrik Sörling