Kirkerommet som scene

Teater og rituale, fiksjonen og det sakrale

Å finne rommet for sin kunst, det kan idag være en vanskelig oppgave.

De konvensjonelle kunstrommene, white cuben og black boxen, er ikke bare rom for kunst, men også for kunstighet. Hvordan omgås dette når man ønsker å skape en virkelighetens kunst, en kunst som kanskje kan gjøre endringer på verden og menneskene? For hva slags virkelighetskunst er det mulig å manifestere i disse konvensjonelle kunst(ighets) rommene? For meg tilbyr white cuben (lik black boxen) på mange måter en allerede gitt estetikk. Selv om man plasserer skitne, uforståelige, magiske, stigmatiserte, irrasjonelle objekter i dette rommet, så vil jeg si at det er likevel rommets rammer som taler sterkest. White cuben som skal representerer en objektiv og usynlig ramme for kunsten som utstilles, fremstår snarere for meg en rasjonalitetskulisse der de hvite, bakterieløse, hygeniske, angstbefridde veggene innbyr til en distansert, kjølig betraktelse av kunstverket.

Black boxen har også sine problematiske sider. Det er et rom hvor løgn er akseptert og satt i system. Man later *som om* noe er. Og ofte kan jeg oppleve det som en fornærmelse mot mitt intellekt at vi skal narres til å tro på de uekte samtaler og hendelser som skjer på en teaterscene. Vi blir oppfordret til å kose oss på teater ved å se på mennesker liksom-død foran våre øyne. Vi ser barn død, elskende død, mødre død. Men hvor ofte blir vi virkelig grepet? For noen ganger undrer jeg meg, er vi egentlig interessert i en kunst som virker, en kunst som forandrer, som gjør at man står opp neste morgen og vil et annet liv? Og om vi ønsker en slik kunst, hvor kan en slik kunst oppleves, i hvilket rom ligger potensialet til å bli transformert til et livsrom der kunst og menneske står nærmere hverandre?

Med bakgrunn som kirkemusiker så anser jeg kirkerommet som en mulig løsning, tross alle de dilemmaer det innebærer. Den viktigste forskjellen mellom det rituelle rommet (som f. eks. kirkerommet) og de konvensjonelle kunst(ighets)rommene er at her skjer det virkelige hendelser med virkelige mennesker i et virkelig rom i virkelig tid. Slik blir det sammenfall og sammensmeltning mellom livet og kunsten. For jeg tror på at kunstens potensiale kan økes betraktelig om den ikke alltid holdes på trygg, rasjonell avstand som ofte legges opp til i teaterrommet eller gallerirommet.

Kirkens estetiske situasjon

Kirkerommet kan tenkes som ett av de siste hellige rom i vårt profane, materialistiske samfunn. Men gudstjenestene i den protestantiske kirken kan oppleves avmystifisert og hverdagsliggjort. Kirkens forkynnelse er forklaringspedagogisk hvor det hellige budskap ofte blir rasjonalisert bort. Det musikalske uttrykket og liturgiene (ritualene) har blitt gjort forståelige. Dagens kirkekunst kan omtales som dekorativ og bekreftende i motsetning til den avantgardistiske kunsten. De siste femti år av norsk kirkemusikkhistorie har det skjedd en folkeliggjøring av det musikalske innholdet i den protestantiske høymessen. Man har forsøkt å fri til folket med populistisk pregede salmer og simplifisering av ritualene. Overskridelsen synes ikke å ha plass i den protestantiske kristne hellighet. I den protestantiske kirke har musikk fremført i en liturgisk kontekst oftest en underordnet funksjon. All liturgisk musikk kan sies å være bruksmusikk.

Opplysningsprosjektet kan man spore tydelig i dagens liturgi. Fornuften, det kognitive og ordet, er dominerende. Det protestantiske konseptet om selvet sammen med tidvise advarsler mot kroppslige, sanselige fristelser har ført til et svakt rituelt engasjement. Sakramentene er ikke riktige ritualer eller hendelser, slik det før ble tenkt, men heller som et alternativt uttrykk for Guds ord.

[Kunstliturgien (2008-)](http://livkristinholmberg.no/work/83-2/)- *Presentasjon av mitt overordnede kunstneriske forskningsprosjekt*

Jeg har de siste årene arbeidet med ritualteater basert på utopisk filosofi. Jeg har utviklet egne liturgiske elementer for ulike eksistensielle hendelser og overganger i livet. Man kunne kalle det et metafysisk virkelighetsteater.

Kunst og religion

Kunst og religion kan ansees som forbunnede sannhetsdiskurser. Begge diskursene avhenger av tro. Begge sannhetsdiskursene motsetter seg fornuftens enevelde i vårt samfunn. Begge diskurser opprettholdes gjennom overskridelse. Både religionen og kunsten bestreber seg på å tilfredsstille menneskets åndelige behov. I likhet med religionene kan kunsten gi menneskene noe å leve for, gi menneskene en retning, livsinnhold og metafysisk overbygning.

Europeisk scenekunst oppstår med de antikke ritualene i Dionysoskulten. Ritualer handler om å gjøre endringer på verden og menneskers liv. Det finnes et før og et etter. Tanken bak *Kunstliturgien* er at den tusenårige kirkemusikkhistorien kan muliggjøre et metafysisk virkelighetsteater. De teatrale og visuelle elementene er her meningsbærende på en helt annen måte enn innenfor kunstfeltet ellers. Det er mulig å dra veksler på dette privilegium.

Det er ”bare teater” eller kunstens transformative potensial

Lite har blitt gjort innenfor scenekunst i kirkerommet i Europa (om man da ikke anser gudstjenesten som et av de største musikkteatrale drama i verdenshistorien). Som kunstner i et kirkerom kan man dra nytte av det performanceteoretiske faktum at sakrament er et virkekraftige tegn. Dette faktum skyldes, til forskjell fra andre tegn, at sakramentstegnet *er* virkningen det representerer. Alvoret som er tilstede i et vigslet rom gjør at jeg som kunstner kan undersøke nærmere mitt hovedanliggende, nemlig forholdet mellom kunst og virkelighet. *Kunstliturgien* er i så måte et pågående forskingsprosjekt hvor jeg i arbeidene spørsmål som: Hvorfor oppleves noe som virkelig og noe annet som ikke-virkelig? Hva innebærer fiksjonskontrakten? At kunst er semi-virkelighet? Hva kjennetegner en virkelig handling (fremfor en fiktiv)? Kunne man tenke seg at ritualet og fiksjonen er to sider av samme sak, og at metafysikken og kunstfiksjonen kunne ansees som sammenlignbare størrrelser? Trenger det å være på forhånd gitt om noe for publikum eller en menighet er kunstteater eller et virkekraftig rituale?

Ritual som kunstnerisk form

Det rituelle dramaet kan sees på som et språk. Den egenutviklede *Kunstliturgien*tar utgangspunkt i de kristne ritualer og sakramenter. Prosjektet kunne like gjerne hatt fundament innenfor en annen religiøs praksis. Den kristne kirke har ingen ekslusiv status som kultisk rom. Men på grunn av min bakgrunn som organist, mitt ønsket om å bringe orgelet inn i kunstverden i tillegg til kristendommen som religiøst orienteringspunkt i kulturen jeg er født inn i, er det nærliggende at det var de kristne rom og handlinger som jeg går inn i.

For å innstifte en ny kult, hellighet, verdensorden, er det en gammel strategi å bygge videre på eksisterende hellige handlinger, steder og tankegods. Ett kjent eksempel er hvordan innstiftelsen av nattverden var betinget av et allerede eksisterende jødisk rituale. Slik er også min strategi. Ved å ta utgangspunkt i de ulike ledd i den kristne liturgien og bruke det som dramaturgisk skjelett for mine performancer. Det handler om, på utopisk vis, å fortelle en “ny” historie innenfor en allerede eksisterende rituell struktur.

Opplysningsfilosofien og positivismen har ansett religionen som en feiltakelse i Vestens historie. Men antropologen og filosofen René Girard mener at det å praktisere religion er noe vi gjør uansett. Vi er rituelle av natur. Livet bindes ikke sammen av fornuften slik vestlig tenkning tenderer å tenke. Girard mener det er det ritualene som gjør. Mine erfaring fra mine tidligere performanceprosjekter er et eksempel på at ritualer kan virke uavhengig av religiøs tro eller indre overbevisning. At kun utføring av handlingen kan være tilstrekkelig for at ritualet virker. For, som Girard skriver, det å gjennomføre et rituale *er*tro. Det moderne individets lukkhet overfor verden i den forstand at livet i stor grad er selvreferensielt. Det er kun vår egen historie tanker og handlinger står i relasjon til. Ritualene kan knytte våre liv til en større fortelling og til hverandre. Ritualer kan restaurerer forbindelsen mellom øyeblikket og fortiden.

Ferdigutviklede elementer i Kunstliturgien:

* Påsken: *Oppstandelsesrituale / Den Bortkomne Menneskelighet*, et påskerituale for vår tid *(Kulturkirken Jakob, 2012. I samarbeid med KULT)*
* Våkenattsliturgi: Durativt orgelrituale for ett våkende menneske 12.12.12. *Vigilia (Grønland Kirke,* 2012. I samarbeid med Khio)
* Gravferd: *Les Tenebres*- gravferdsrituale for levende mennesker (Korskirken i Bergen, Skien kirke og Grønland kirke, 2014. I samarbeid med Khio, Kunstnernes Hus, Borealis Samtidsmusikkfestival, Spriten Kunsthall.)
* Skriftemål: *The Dream of a Ridicolous Man* (Den Amerikanske kirken i Berlin, 2014. I samarbeid med Sjømannskirken i Berlin og Autocenter Gallery.)

Utvalg aktuelle elementer isom jeg nå og i nærmeste fremtid arbeider med å utvikle egen liturgi for (mao del av *Kunstliturgien):*

* Gravferd: *Les Tenebres*- gravferdsrituale for levende mennesker (2014). Visning ved Eidsvoll Verk / Berlin, i samarbeid med kurator Maria Veie og Sjømannskirken i Berlin vinteren 2015.
* Kaddish- jødisk bønnerituale: for nollipara/ frivillige barnefrie kvinner- *Der Letzte Mensch / Det Siste Mennesket* (2014). Visning Eidsvoll Verk 13. Desember 2014 og Spriten Kunsthall januar 2015.
* Tidebønnliturgi: Jeg skal utvikle en egen tidebønnsliturgi i forbindelse med prosjektet *Nattens Lys* . Prosjektet *Nattens Lys* er et interdisiplinært og mangeårig kunstprosjekt med fundament i Gunvor Hofmos diktning. Visning Kulturkirken Jakob 11. April 2015.
* Konfirmasjon: *Eden Oslo.* Visning mai 2015.

Å bruke kirkerommet som kunstarena innebærer som sagt mange dilemmaer - politiske, teologiske, kunstneriske. I kirkerommet, kanskje mer enn noe annet sted, blir kunst og kontekst vanskelig å skille fra hverandre. Hvordan er det mulig å omgås maktproblematikken som ligger innebygd i kirkehistorien og i de liturgiske strukturene? Finnes det et reelt transformeringspotensiale innenfor disse rammene (innenfor kirkens vegger)? Vil jeg, uansett budskap, bli en tjener av kirken og kristendommen? Og siden kirkerommet ikke er aktuelt å besøke for en stor del av befolkningen med annen kulturell og religiøs bakgrunn, blir jeg derfor kun en leverandør av kunst for den hvite, norske middelklassen?

Kunstens hybris

Jeg har ikke svar disse spørsmålene. Jeg står fortsatt med dype tvil om hvorvidt det er mulig og riktig for meg å fortsette mitt forsøk på å skape rituell kunst i kirkerom. Som del av prosjektet har jeg intervjuet og diskutert med teologer, prester og andre kirkekunstnere om mine tvil og dilemmaer.

Samtalene med kirkemiljøet og teologene har for meg vært opplysende. Å dele erfaringer og tvil med andre kunstnere, har faktisk åpnet opp for en optimisme omkring det å bruke kirkerommet som scene for kunsten. Men det som gikk igjen i responsen, var en lettere angst eller forsiktighet i forhold til behovet for å skape en kunst som ikke sårer. En kunst som ikke sårer følelsene til de troende. Jeg er som sagt overhode ikke interessert i å skape en blasfemisk kunst. Snarere forsøke å utvide det sakrale og estetiske potensialet som finnes i et kirkerom. Siden den autonome kunsten har begrensede muligheter i kirkerommet, så har, sånn jeg ser det, den relasjonelle kunsten og scenekunsten et stort potensiale i kirkelig kontekst. Kunsten er en dobbel handling. Alt som skjer innenfor en kunstnerisk ramme, har alltid to plan av virkelighet. De direkte utsagnene og utsagnene tolket på et metaplan. Kunsten er stedet for forstørrelse av det menneskelige, det er stedet for skjønnhetens muligheter. Men det er også stedet for refleksjon. Scenekunst i kirkerommet muliggjør dennedoble opplevelsen, av å være i fiksjonsspillet (som uansett eksistere i en eller annen grad, også om det gjelder performative handlinger (siden selve den kunstneriske framingen skaper kunstens doble liv)) og samtidig, enten der og da, eller i ettertanken, kunne reflektere over det som skjedde. Denne fordoblingen av livet trenger vi mennesker, for å få avstand til oss selv og våre handlinger. For å kunne forstå. Og jeg vil si at denne fordoblingen er særs viktig i en religiøs sammenheng, hvor vi vet fra tusenårig kirkehistorie at krefter som makt og manipulasjon lett kan infiltreres i ethvert samspill, tradisjon og institusjonelt hierarki. Kunstens dekonstruerende rolle kan være avgjørende for utviklingen av en sivilisasjon. Og det er gjennom disse tankene jeg har innsett at min lengsel etter at liv skal bli kunst og omvendt i mine performative, rituelle scenekunstprosjekter, så har jeg ofte mistet denne verdifulle avstanden som muliggjør refleksjonen. Fiksjonen er ikke løgn satt i system, men et verktøy for reorganisering og ekspansjon av virkeligheten. Fiksjonen åpner opp for å oppleve det umulige i vår virkelighet. Uten at vi tar skade. Dette kan skje gjennom å tydeliggjøre den kunstneriske innrammingen av de sceniske ritualene i kirkerommet, denne rammen som dobler alle utsagn og hendelser. Og i friksjonen mellom fiksjonen og gudstjenestespillet, åpnes det opp for rom der vi kan reflektere over hva som konstituerer vår virkelighet som virkelighet. Jeg har nok ligget under for det som den tyske filosofen Herbert Marcuse kalte kunsten hybris: forsøket på at man innenfor selve kunsten virkeliggjør sin egen visjon.

Kirkerommet kan romme mer enn vi har sett så langt. For eksempel brytekamper. La kunstnerne, lik Jakob, bryte med Gud. Med en fremmed gestalt i mørke. Som ender med velsignelse.

Av Liv Kristin Holmberg

Innlegg under konferansen ”Rom for Kunst” 31. Oktober 2014