

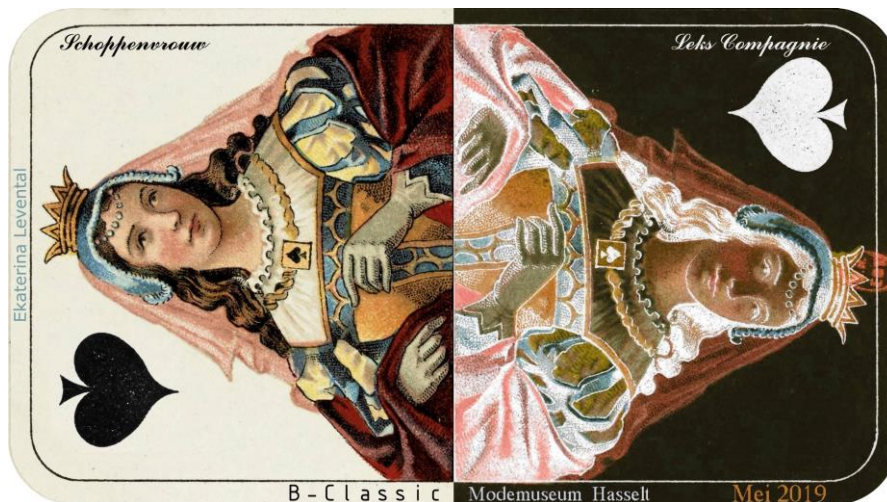
Wedstrijd voor vrouwelijke ontwerpers

Modemuseum Hasselt gaat op zoek naar vrouwelijk modetalent! Binnen het kader van de tentoonstelling *Wonder Women* werken Modemuseum Hasselt en B-Classic samen met LEKS Compagnie aan de muzikale performance *Schoppenvrouw*. Vijf iconische vrouwen en evenveel eigenschappen worden opgevoerd en vertolkt door soloperformer Ekaterina Levental. Om deze metamorfoses kracht bij te zetten, zijn we nog op zoek naar vrouwelijk modetalent dat voor ieder personage een kledingstuk of accessoires kan ontwerpen.

Context

Van 13 april tot en met 15 september 2019 loopt in Modemuseum Hasselt *Wonder Women*. Deze tentoonstelling, die in samenwerking met Gemeentemuseum Den Haag gerealiseerd wordt, is de eerste ooit die volledig gewijd is aan vrouwelijke ontwerpers. Ontwerpen zij anders dan hun mannelijke collega's? Wat is hun invloed? Wat betekent vrouw-zijn voor hun creaties? En wat is hun visie op mode? Er is werk te zien van Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, Mary Quant, Vivienne Westwood, Sonia Rykiel, Miuccia Prada, Maria Gracia Chiuri (Dior) en Belgische grote namen zoals Ann Demeulemeester en Veronique Branquinho.

In de context van deze tentoonstelling realiseert Modemuseum Hasselt in samenwerking met LEKS Compagnie en B-Classic een muzikale soloperformance waarin de succesvolle mezzosopraan, harpiste en performer Ekaterina Levental vijf iconische vrouwen opvoert die even zovele eigenschappen vertolken: Anne Frank (hoop), Maria Callas (ontastbaarheid), Ulrike Meinhof (onbaatzuchtigheid en compromisloosheid), Marilyn Monroe (naïviteit) en Dora Gorohevskaya (zorgzaamheid). De performance *Schoppenvrouw* toont de kracht van deze iconische, twintigste-eeuwse vrouwen die een stempel kregen dat ze nooit kwijtraakten, ofschoon ze hier in hun dagelijks leven totaal van afweken. Een tragisch einde is hun aller lot. Dit muzikale rollenspel is bijzonder innovatief door de unieke wijze waarop muziek, mode en het feminiene hier hand in hand gaan. De kleding van het hoofdpersonage is niet zomaar een attribuut, maar vormt een wezenlijk onderdeel van de performance. Telkens als Ekaterina van personage wisselt, wisselt ze van kleding, met de hulp van het publiek.

Wedstrijd voor vrouwelijk talent

Modemuseum Hasselt kiest ervoor om een wedstrijd voor vrouwelijke ontwerpers uit te schrijven als een antwoord op de hierboven vermelde expo *Wonder Women*. In de expo brengt het museum gevestigde vrouwelijke ontwerpers voor het voetlicht. Met de wedstrijd wil het museum nog niet gevestigd maar opkomend vrouwelijk talent een platform bieden. De opname van de winnende ontwerpenreeks in de reizende performance van het internationaal geroemde zangtalent Ekaterina Levental garandeert een grote *exposure* aan de winnares.

Rol van de ontwerpen

De kleding en/of accessoires zoals ze in de performance gedragen zullen worden, zijn identiteitsbepalend en tegelijkertijd instrumentaal in de metamorfose van Ekaterina. Ze verlenen uitdrukking aan vijf vrouwelijke stereotypen die gekoppeld zijn aan de verschillende personages: meisjesachtige onschuld (Anne Frank), magie (Maria Callas), bescherming (Ulrike Meinhof), verleiding (Marilyn Monroe) en trouw (Dora Gorohevskaya). Het uitgangspunt voor de kostumering is verhulling:

- in de vorm: sluier, draperie, wikkeling, doek, hoofddekseel, muts, kap, pruik, masker, sieraad
- in de functie: bescherming, afscherming, beschutting, versiering
- in de betekenis: typering, symboliek, identiteit, markering.

De performance vraagt vijf uitgesproken vormen van verhulling, met een heldere theatrale uitspraak en een duidelijke keuze bij ieder thema in vorm, kleur en materiaal. De vijf kledingthema's (onschuld, magie, bescherming, verleiding en trouw) hoeven geen volledige kostuums te worden, eerder een aantal losse elementen of accessoires, eventueel aangevuld met basiskleding of onderling gecombineerd.

Handeling

De verhulling is onmiddellijk gekoppeld aan de handeling. Het publiek kleedt en ontkleedt de performer tijdens de voorstelling. Die handeling, verhullen en onthullen, is een theatrale rituele daad. De kledingstukken worden voor aanvang van de voorstelling verdeeld over de stoelen, tussen het publiek. Na iedere 'verhulling' volgt een speciale performance: een deel uit 'Let there be Night' van Alexander Raskatov wordt gespeeld; hierbij staat de performer/zangeres op een verhoog op de speelvloer. Dit is een statisch theatraal moment dat de relatie tot het betreffende thema wil uitdrukken in beeld en klank. De kleding/verhulling speelt daarbij een cruciale rol, samen met de pose van de performer en de kenmerkende kwaliteit van die muziek. Dit is een emotioneel reflectief ritueel moment.

Praktisch

Bij het aan- en uitkleden op scène met behulp van het publiek is eenvoud van handeling belangrijk. De voorkeur gaat uit naar stukken die op een natuurlijke manier kunnen worden aangetrokken. Voor de zang is het van belang dat de mond vrij blijft.

Personages

De karakteriële, muzikale en vestimentaire identiteit van de personages zijn als volgt:

- **Anne Frank '29-'45** de 'onschuldige'

eigenschap: hoop

muzikaal: ['Somewhere over the rainbow'](#).. (en ook [deze](#))

kledingthema: meisje

- **Maria Callas '23-'77** de 'tovenares'

eigenschap: onaantastbaar

muzikaal: ['Norma – Casta Diva'](#)

kledingthema: magie

- **Ulrike Meinhof '34-'76** de 'militante'

eigenschap: onbaatzuchtig & compromisloos

muzikaal: ['Erbarme dich'](#)

kledingthema: bescherming

- **Marilyn Monroe '26-'62** het 'sex symbool'

eigenschap: naïef

muzikaal: ['I wanna be loved'](#)

kledingthema: verleiding

- **Dora Gorohevskaya '16 – '03** de 'moeder'

eigenschap: zorgzaamheid

muzikaal: ['Koningin van de Nacht'](#)

kledingthema: trouw

Scenario

De voorstelling is een oefening in metamorfose. Ekaterina Levental vertelt het verhaal van deze vrouwen in een raamvertelling gebaseerd op haar eigen jeugd en op het leven van haar oma Dora Gorohovskaya, met wie ze haar slaapkamer deelde. Als oorlogsheldin werd haar oma op handen gedragen, maar thuis was ze een tiran die het dagelijks leven tot een hel maakte. Die huiselijke intimiteit die hier zoals elders vaak afsteekt tegen het beeld dat de buitenwereld koestert, is de sfeer waarin Ekaterina niet alleen Dora Gorohovskaya vertolkt, maar ook de andere vier vrouwen van de performance. In de voorstelling verklankt ze hun kracht en maakt ze hun onmacht invoelbaar. Daarbij beweegt ze tussen het publiek, speelt, zingt, vertelt, en wisselt, telkens als ze een nieuw personage gaat vertolken, van kleding. Het publiek krijgt een actieve rol bij deze gedaanteverwisselingen, assisteert bij het omkleden, en wordt zo participant in een rituele performance.

Achtergrond 'verhulling'

De maatschappij vreest nog steeds de vrije vrouw die afstand doet van haar onderdanige geobjectiveerde rol – lees: de vrouw die vrij is op seksueel vlak, bevrijd is van moreel gezag en dominantie. Oude patronen leven opnieuw op: de verhulde vrouw als statusobject, met symbolen behangen, gemarkeerd als eigendom, al dan niet vrijwillig, van gesluisde vrouw tot meisje als seksobject in de hedendaagse popcultuur. Sociale media spelen een belangrijke rol in deze beeldvorming. De voorstelling onderzoekt de ambities en frustraties van vrouwen die dit spel speelden, al dan niet vrijwillig gemarkeerd en tot icoon verheven.

Vorm

De performance koppelt grote theatrale en muzikale thema's aan persoonlijke ervaringen, in een hedendaagse vorm. De 5 vrouwen vertegenwoordigen ieder een klassiek vrouwelijk aspect. De intimiteit van de tekst en de theatrale setting zullen die ook steeds invoelbaar maken. Actuele teksten rond dezelfde thema's versterken de urgentie. Zowel de kleding als een belangrijk deel van de muziek worden speciaal voor dit project ontwikkeld, in een hedendaagse vorm. Daarbij zal steeds de klassieke vorm ontrafeld worden en in een nieuw daglicht van een nieuwe betekenis worden voorzien. De metamorfose staat hier centraal.

Setting

Het stuk is een soloperformance van Ekaterina Levental met live muzikale begeleiding. De voorstelling vindt plaats in de centrale hal van het Modemuseum Hasselt. Het publiek is opgesteld als bij een klassieke modeshow; aan weerszijde van een brede 'catwalk', een speelveld tussen het publiek van ca. 3 x 10 meter. Vrouwen zitten vooraan, mannen achter. Centraal staat een witte sokkel, als een minipodium van 1 x 1 x 1 meter.

Muziek

Er wordt een bekend muzikaal grondthema gebruikt bij elk van de 5 vrouwen. Dit thema transformeert steeds in een speciaal arrangement en ontwikkelt een nieuwe betekenis. Daarbij worden ook andere citaten verwerkt om die ontwikkeling te versterken, zowel muzikaal als in bekende liedteksten. Ten slotte ontwikkelen de 5 verhalen zich ieder tot een eigen reflectief theatraal moment, waarbij steeds een van de 5 delen uit 'Let there be Night' van Alexander Raskatov klinkt.

Dramaturgie

Wanneer is de mens een held en mag die held ook weer mens worden? Kunnen we vrij zijn zonder erkenning van kwetsbaarheid? Kunnen we de kwetsbaarheid van de ander herkennen als de onze? Herkennen we de waarde in de mislukking, het belang van aftakeling, de vrijheid in het verval? Traditioneel mannelijke elementen als macht en controle domineren het huidige politieke en maatschappelijke debat. Solidariteit en empathie zijn vaak voorwaardelijk en exclusief, en identiteit bepaalt de kansen op groei. We trekken harde lijnen tussen goed en kwaad waarbij persoonlijk succes en financiële groei de norm zijn. In deze polariserende wereld is het de vraag hoe vrij we zijn van het oordeel van de ander om een nieuw en eigen pad te bewandelen. Met wie identificeren we ons? Met de succesverhalen? Met onze Facebookvrienden die hun leven zo goed onder controle lijken te hebben? Ontlopen we zo ieder risico op een pijnlijke ontdekking van onze kwetsbaarheid?

We kijken hiervoor naar 5 historische vrouwen uit het vrij recente verleden. Dit zijn 5 krachtige iconen, verpersoonlijkingen van klassieke vrouwelijke kwaliteiten. Het zijn vrouwen die zich losmaakten uit hun omgeving, een eigen pad opgingen en voor anderen een symbool werden van kracht en onafhankelijkheid, een symbool dat bij nader inzien niet overeenkwam met hun eigen verlangen en onzekerheid. In een proces van

constructie en deconstructie van de 5 karakters, bijbehorende kleding en muzikale thema's zoeken we met het publiek een gedeelde ervaring. Het stuk is een mysteriespel, een spel van identiteiten en betekenissen, waarin de opbouw even betekenisvol is als de ontrafeling. Metamorfose staat centraal, identiteit is slechts een rollenspel. We zien in Ekaterina Levental al deze vrouwen komen en gaan, en herkennen uiteindelijk onszelf daarin.

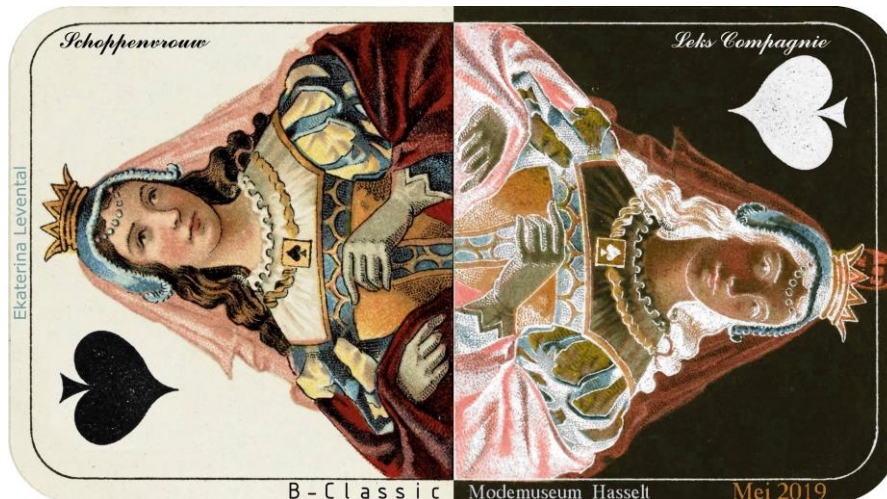
Competition for female designers

Modemuseum Hasselt is looking for female fashion talent! As part of the *Wonder Women* exhibition, Modemuseum Hasselt and B-Classic are working with LEKS Compagnie to produce *Schoppenvrouw* ('Queen of Spades'), a musical performance in which five iconic women who each represent a specific personal attribute will be portrayed and embodied by solo performer Ekaterina Levental. To heighten the impact of each of these transformations, we are looking for female fashion talent to design a piece of clothing or accessories for each character.

Context

Between 13 April and 15 September 2019, Modemuseum Hasselt will host *Wonder Women* — the first exhibition ever to be fully devoted to female designers — in cooperation with Gemeentemuseum Den Haag. Do female designers work differently to male designers? What impact have female designers had? What does being female mean in terms of their creations? What is their outlook on fashion? The exhibition will feature works by Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Elsa Schiaparelli, Mary Quant, Vivienne Westwood, Sonia Rykiel, Miuccia Prada, Maria Gracia Chiuri (Dior) and big Belgian names such as Ann Demeulemeester and Veronique Branquinho.

As part of this exhibition, Modemuseum Hasselt is working with LEKS Compagnie and B-Classic to produce a musical solo performance in which the successful mezzo-soprano, harpist and performer Ekaterina Levental will portray five iconic women who each represent one specific personal attribute: Anne Frank (hope), Maria Callas (intangibility), Ulrike Meinhof (selflessness and intransigence), Marilyn Monroe (naivety) and Dora Gorohevskaya (devotion). *Schoppenvrouw* will highlight the strength of these iconic twentieth-century women, all of whom were branded with an image they never quite managed to shake off, even though their everyday personas could not be more different. Of course, the other thing uniting these five women is their tragic fate. This musical role play is highly innovative through the unique way in which it brings music, fashion and the feminine together. The clothing worn by each of the characters is not just another accessory: instead, it forms an essential part of the performance. Every time Ekaterina switches roles, she switches her costume — with help from the audience.

Competition for female talent

Modemuseum Hasselt has decided to launch a competition for female designers as part of its *Wonder Women* exhibition, which is set to turn the spotlight on established female designers. Through this competition, the museum is seeking to offer a platform to lesser known, up-and-coming female talent. The winning set of designs will be an essential part of the touring performance by internationally renowned singer Ekaterina Levental, meaning the winner will enjoy unparalleled *exposure*.

Role of the designs

The clothes and/or accessories worn in the performance are both a crucial element in the identity of each character and an instrumental part of Ekaterina's transformation. They are a manifestation of the five female stereotypes represented by the different characters: youthful innocence (Anne Frank), magic (Maria Callas), protection (Ulrike Meinhof), seduction (Marilyn Monroe) and fidelity (Dora Gorohevskaya). The basic purpose of the costumes is to conceal:

- in their form: veil, cloak, wrap, shawl, headgear, hat, hood, wig, mask, jewel
- in their function: protection, privacy, shelter, decoration
- in their meaning: characterisation, symbolism, identity, marking.

The performance demands five distinctive forms of concealment, each with a clear theatrical expression and a clear choice for each theme in terms of form, colour and material. The five clothing themes (innocence, magic, protection, temptation and fidelity) do not have to be expressed in complete costumes; instead, they should be rendered through a selection of loose elements or accessories, supplemented by basic pieces or combined to form an overall theme if necessary.

Actions

The element of concealment is directly connected to the action on the stage: the audience will dress and undress the performer during the show. This action — concealment and revelation — is a theatrical and ritual deed. The pieces of clothing will be distributed across the seats, amongst the audience, before the start of the performance. Each 'revelation' will be followed by a special performance: one part of 'Let There Be Night' by Alexander Raskatov will be played while the performer/singer stands on an elevated platform on the stage. This is a static theatrical moment that seeks to express the connection with the relevant theme through sound and imagery. The performer's clothing/guise will play a crucial part at this time, together with her pose and the distinctive qualities of the music. Taken together, all elements should create an emotional, reflective and ritual moment.

Practical information

As the performer will be dressed and undressed on stage with help from the public, practical simplicity is key. Pieces that can be put on naturally will be preferred. As this is a singing performance, it is essential that the performer's mouth is never covered.

Characters

The personal, musical and vestimentary identity of each of the characters is as follows:

- **Anne Frank 1929-1945** the 'young innocent'
attribute: hope
music: '[Somewhere Over the Rainbow](#)' (and [this](#))
clothing theme: young girl
- **Maria Callas 1923-1977** the 'magician'
attribute: intangible
music: '[Norma — Casta Diva](#)'
clothing theme: magic
- **Ulrike Meinhof 1934-1976** the 'militant'
attribute: selfless and intransigent
music: '[Erbarme Dich](#)'
clothing theme: protection
- **Marilyn Monroe 1926-1962** the 'sex symbol'
attribute: naive
music: '[I Wanna be Loved](#)'
clothing theme: seduction
- **Dora Gorohevskaya 1916 – 2003** the 'mother'

property: devotion
music: ['Queen of the Night'](#)
clothing theme: fidelity

Script

The show is an exercise in transformation. Ekaterina Levental tells the story of the five women in a frame narrative based on her own youth and the life of her grandmother, Dora Gorohovskaya, which whom she shared a bedroom. As a war heroine, Dora was revered by many, but at home, she was a tyrant who made Ekaterina's life hell. This domestic intimacy, which — as is so often the case — is completely at odds with the image treasured by the outside world, forms the atmosphere in which Ekaterina portrays not only Dora Gorohovskaya, but the other four women too. In her performance, Ekaterina gives voice to their strength and makes their powerlessness palpable. In doing so, she moves through the audience, acts, sings and narrates — and every time she morphs into a new character, she changes her clothes. The audience plays an active role in these transformations by helping Ekaterina dress and undress, inviting them to participate in a ritual performance.

'Concealment' context

Even today, society still fears liberated women shedding their submissive and objectified roles — in other words, women who are free in terms of sexuality, free from moral authority and free from male dominance. Age-old patterns are re-emerging all around us: the shrouded woman as a status object, draped in symbolism, marked as property, whether voluntarily or not; from veiled women to girls as sex objects in modern pop culture. Social media play an important role in this concept. The performance explores the ambitions and frustrations of women who have played these games, who were branded with an image, whether they wanted to or not, and who found themselves elevated to iconic status.

Form

The performance connects grand theatrical and musical themes to personal experience in a contemporary form. Each of the five women represents a classic aspect of femininity, and the intimacy of the lyrics, together with the theatrical setting, will make these abstract notions tangible. Current texts around the same themes will bolster the urgency of the piece. Both the costumes and a large part of the music will be developed especially for this project, in a contemporary form. Classical forms will be unravelled and given new meaning in a different light, with the act of transformation playing a key role throughout.

Setting

The piece is a solo performance by Ekaterina Levental with live musical accompaniment, set in Modemuseum Hasselt's central atrium. The audience will be positioned as they would be in a traditional fashion show; on both sides of a wide catwalk, a stage amongst the audience measuring ca. 3 x 10 metres. Women will be in the front rows, men will sit behind. A white column will stand at the centre of the catwalk, providing a mini stage measuring 1 x 1 x 1 metres.

Music

A well-known basic musical theme will be used for each of the five women. On each occasion, this theme will morph into a special arrangement and take on a new meaning. These arrangements will include other quotations, both musical and lyrical, to underpin the transformation. Finally, each of the five stories will reach its own reflective theatrical moment, during which one of the five parts of Alexander Raskatov's 'Let There be Night' will be played.

Storyline

When do human beings become heroes, and can these heroes become human beings once again? Can we truly be free without accepting our vulnerability? Can we recognise the vulnerabilities of others as if they were our own? Do we recognise the value of failure, the importance of decline, the freedom in decay? Traditionally male elements such as power and control dominate our current political and social debate. Solidarity and empathy are often conditional and exclusive, and identity determines our chances of growth. We're drawing firm lines between good and evil, with personal success and financial growth increasingly the norm. In this polarising world, we need to ask ourselves just how free we are from the judgement of others in our quest to forge our own, new paths. Who do we identify with? The success stories all around us? Our Facebook friends

who seem to have perfect lives? In doing so, are we avoiding the risk of painfully discovering our own vulnerabilities?

The performance explores these ideas through five women from the recent past; five powerful icons, each of whom personifies a traditional female attribute. These women freed themselves from their environment, forged their own paths and became symbols of strength and independence in the eyes of others — but on closer inspection, their iconic status did not sit well with their own desires and insecurities. Through a process of construction and deconstruction of these five characters and their associated clothing and musical themes, we seek to achieve a shared experience with our audience. The piece is a mystery play, a play of multiple identities and meanings, in which the build-up is just as significant as the eventual unravelling. The act of transformation is at the core of this performance, with identity serving merely as role play. As we watch Ekaterina Levental come and go as each of the five women, we will eventually see ourselves in them.