

(OM COTEUREN)

Regifunktion i omvandling genom samskapandets processer

Carina Reich

Doctoral Candidate
for the Degree of Doctor of Philosophy in Fine Arts in Performative
and Media Based Practices with Specialisation in Performing Arts

**DOCUMENTED ARTISTIC RESEARCH PROJECT
(DOCTORAL THESIS)**

consisting of

1. (OM COTEUREN) som pdf
2. Fyra dokumenterade expositioner
3. En dokumenterad föreställning

by due permission of Stockholm University of the Arts, Sweden,
is presented for public defence at Valhallavägen 193, D-teatern
30/5 2024, 9.00

Opponent Rasmus Ölme

Examination Committee Niklas Hald, Petra Fransson, Mårten Medbo

Reserve Committee Member Ami Skånberg

Chair of the public defence Cecilia Roos

Supervisors Ingela Josefson, Barbro Smeds

Organisation: Stockholm University of the Arts	Title and subtitle: (OM COTEUREN) : Regifunktion i omvandling genom samskapandets processer
	Date of issue: 2024-05-30
Author(s): Carina Reich	Sponsoring organisation:
Abstract (english): The aim of this documented artistic research project, has been to investigate the function of directing within an expanded understanding of co-created performing arts. My main question has been: What practices and principles of directing in co-created performing arts are revealed in the sample narratives, expositions and final productions of the thesis, and what do these say about transformations within different spatial and social contexts? The project consisted of four documented stagings and a final performance. Through these, I came to develop the concept of "The Coteur" which stands for a directorial function that combines the unique, biographical position (The Auteur) with the openness of co-created processes, based on place, collaborators, materials, and original works formed without a script. I also became interested in what I call "staged absence" which for me is an artistic principle based on the removal of the expected. What happens when the lead vocals and music are taken out of a legendary song, to leave only desperately counting back-up singers looking for their cue and a rhythm? Or when boxers are taken out of a ring and only the choreography of the referee remains? I also used the seminar form and the association meeting around the table as a form to stage readings aloud out of manuscripts written by me. My project as a whole was built around the process of autobiographical writing, theories of practical knowledge, and an ambition to uncover and develop artistic principles for co-creating directorial functions (The Coteur).	
Abstract (svenska): Syftet med detta dokumenterade konstnärliga forskningsprojekt har varit att undersöka regifunktionen inom en utvidgad förståelse av samskapad scenkonst. Min huvudsakliga frågeställning har varit: <i>Vilka praktiker och principer för regifunktionen inom samskapad scenkonst frilägger avhandlingens exempelberättelser, expositioner och slutproduktion, och vad säger dessa om omvandlingar inom olika rumsliga och sociala kontexter?</i> Projektets process bestod av fyra dokumenterade iscensättningar samt en slutföreställning. I och med dessa kom jag att utveckla begreppet coteur. Det står för en regifunktion som kombinerar den unika, biografiskt grundade regin (auteuren) med öppenheten i samskapade processer som tar avstamp i plats, medarbetare, material, och förmår originalverk utan manus. Jag kom också att intressera mig för "iscensatt frånvaro" vilket jag ser som en konstnärlig princip för borttagande av det förväntade: Vad händer när ledsången och musiken tas ur en legendarisk låt och lämnar förtvivlat taktråkade körsångare efter sig? Eller när boxare tas ur ringen och endast domarens koreografi återstår? Jag använde också seminarieformen och föreningsmötet kring ett bord som iscensättning för högläsning ur manus skrivna av mig. Som helhet byggdes mitt projekt kring iscensättningar ett autobiografiskt processkrivande som med utgångspunkt i den praktiska kunskapens teori sökte synliggöra och utveckla konstnärliga principer för samskapande regifunktioner (coteuren).	
Key words (english): co-creation, performing arts, director functions, process, staged absence, auteur/ coteur Key words (svenska): samskapande scenkonst, regifunktion, process, iscensatt frånvaro, auteur/ coteur	
Supplementary bibliographical information: 1. (OM COTEUREN) som pdf 2. Fyra dokumenterade expositioner 3. En dokumenterad föreställning	Language of the thesis: Swedish
ISSN and key title: ISSN 2002-603X ; 35 Publication series <i>X Position</i> no. 35	ISBN: ISBN 978-91-88407-56-6
Recipient's notes: I, the undersigned, being the copyright owner of the abstract of the above-mentioned dissertation, hereby grant to all reference sources permission to publish and disseminate the abstract of the above-mentioned dissertation. Signature _____ Date _____	