

3 JAHKEDIEDÄHUS

2023

ELLE
SOFE
COMPANY

Årsrapport

Innhold

Første år med kunstnerskapstøtte	4
DÁS JA DÁL - Tilstede	6
OAIDNINČIEHKA - Perspektiver	7
Nøkkeltall	8
ÁRVOVUOÐÐU - Verdigrunnlaget	10

Kunstneriske produksjoner:

VÁSTÁDUS EANA - The answer is land	12
ÁRRU	16
BIRGET; ways to deal, ways to heal	17
LÁHPPON - Lost	21
BIRRA - Impact	21
Nominasjoner og priser	22
Kurs, oppdrag og seminar	23
Å ruste opp ESC	24
Organisasjon og økonomi	25
Medvirkende i 2023	26

↳ Det snødde kraftig da Vástáðus eana åpnet Oslo World festivalen utenfor Oslo rådhus. Foto: Lars Opstad

Første år med kunstnerskapstøtte

↑ Elle Sofe Sara, kunstnerisk leder Elle Sofe Company.
Foto: TSFotoDesign

SAJÁIDUVVAME — På vei

Dette er første året Elle Sofe Company har hatt kunstnerskapstøtte fra Norsk kulturråd. I 2023 fikk vi 2 millioner og de resterende 3 årene er det 3 millioner per år. Med de pengene skal vi både ha administrasjon, produsere nye verk, turnere, ha årlig sommer workshop og undervisningsopplegg. Vi utnytter hver krone til det ytterste og ligger ikke på latsiden når det gjelder aktivitet. Elle Sofe Company er avhengige av å få støtte hos andre aktører også for å kunne drifte på det nivået vi gjør. Det er ikke nok å bare produsere kvalitets forestillinger, det må også være muskler i administrasjonen til å holde i alt, alt fra å koordinere til det å markedsføre.

CAKKIT — Tre sterke stenger

Cakkitt er de tre bærestengene når man setter opp en tradisjonell lavvo, og de er avhengig av hverandre for å kunne stå stødig, men når de står oppe så kan de bære hele konstruksjonen i vind og vær. Elle Sofe Company står også på tre stenger: de kunstneriske verkene, visningsstedene og publikum. Den ene er avhengig av den andre, ingen av disse kan fungere alene.

Dette året har vi valgt å fokusere på å få laget en visuell identitet som kan vare i flere år og være den visuelle markøren på våre mange reiser og vise publikum og visningssteder hva Elle Sofe Company gjør og står for. Dette var en investering som var nødvendig og etterlengtet fra både oss og våre samarbeidspartnere. Vi har også lagt mye arbeid i å skape bærekraftige systemer for kompaniet og ryddighet og profesjonalitet mot utøvere, visningssteder og samarbeidspartnere.

OVDOS — Veien videre

Vi har en spennende tid fremover, samtidig som vi fortsatt er i startgropen som kompani så holder vi i store produksjoner med flere års planlegging. I 2024 er det spillefilmen joikemusikalen Árru som skal spilles inn. ESC er ko-produsent for denne og vi vil se resultater av filmen tidligst 2025. ESC er også i planleggingen av ny produksjon med Nasjonalballetten, noe som også er planlagt til 2025. Mens vi venter på de store premierene så inviterer vi til workshop, åpne visninger og samtaler og selvfølgelig spilles den evig aktuelle forestillingen Vástádus eana i både inn- og utland.

Unit Ántte Rávna Elle Sofe

DÁS JA DÁL

Tilstede

Tilstedeværelse er eneste måten å jobbe med lokalsamfunn og i samarbeid med andre.

I 2023 har kompaniet etablert seg med tre baser i Finnmark; Guovdageaidnu, Skáidi og Hámmárfeasta. Prøver til forestillinger er gjennomført i Oslo på Scenehuset og Den Norske Ballettskole. Høsten 2023 inviterte vi til vaffellunsj hos Davvi-Lávdedáidda for å møte kolleger i kulturbransjen.

Disse lokale møteplassene vil vi bygge videre på og styrke.

OAIDNINČIEHKA Perspektiver

Elle Sofe Sara velger å øse av det rikeholdige materialet som finnes i samisk immateriell og muntlig kultur, der forestillingene arbeider med helbredelsesprosesser etter fornorskningen som lever side om side med nye utfordringer som de samiske landskapene må stå i.

Det handler om de menneskelige og ofte politiske kamper som visualiseres gjennom kunsten i Elle Sofe Company.

Det er essensielt at danserne på scenen får en kroppslig opplevelse av det de skal visualisere på scenen. På den måten får de innlevelse og kjenner det på kroppen.

Nøkkeltall

- 10 258 publikummere
- 4 workshops
- 5 kuraterte publikumssamtaler
- 2 touch tours
- 15 presseoppslag i Norge, Canada, Nederland, Frankrike og Italia

VÁSTÁDUS EANA

35 forestillinger, hvorav 19 DKS

SCENE	BY	LAND	DATO	FORESTILLINGER
Riksscenen	Oslo	Norge	06.01-16.01	13
Senter for Nordlige folk	Manndalen	Norge	06.02	1
Dansens hus	Stockholm	Sverige	22.02.-23.02	2
Kungsbacka teater	Kungsbacka	Sverige	26.02	1
Hålogaland teater	Tromsø	Norge	17.04-21.04	8
Festival Trans Amerique	Montréal	Canada	24.05-26.05	3
Julidans	Amsterdam	Nederland	05.07-06.07	2
Paris l'été	Paris	Frankrike	26.07-28.07	3
FabriccaEuropa	Firenze	Italia	14.09	1
Oslo World (utdrag)	Oslo	Norge	30.10	1

**BIRGET; ways to deal,
ways to heal**

25 forestillinger i Norge, Sverige,
Finland, Frankrike

Bestillingsverk for Carte Blanche, tall rapportert fra dem.

ÁRVOVUOÐÐU

Verdigrunnlaget

Elle Sofe Company lener seg på den samiske kulturen, et urfolk fra Sápmi, et område spredt over nasjoner kjent som Norge, Sverige, Finland og Russland.

Det er en kultur som stammer fra et heftig klima preget av kulde og is, dyrenes vandring og en enorm stillhet.

Kompaniets arbeid er dypt menneskelig og derfor også tilgjengeliggjort for mennesker av alle identiteter og nasjonaliteter. Vi strever alle etter å høre til, føle oss holdt av andre, kjenne at vi er hjemme i denne naturlige verden – og kanskje vil vi navigere livene våre gjennom kunnskap ervervet gjennom uminnelige generasjoner.

→ Vi ønsker dere velkommen til en gammel verden fylt med nye muligheter.

VÁSTÁDUS EANA

The answer is land

↑ Danser Julie Moviken leder 700 publikummere gjennom Montreals gater inn til scenen. Foto: Vivien Gaumand

Vástádus eana fortsetter å turnere

Vástádus eana – The answer is land er kompaniets populære verk som turnerer i inn- og utland. 2023 startet med en omfattende DKS-turné i Oslo og Viken, deretter fortsatte turneen til Dansens hus i Stockholm med publikumssamtale mellom Elle Sofe, Åsa Simma og Patricia Fjellgren. Andre spillinger dette året var i Gøteborg, Montreal, Amsterdam, Paris og Firenze. I Montreal åpnet vi festivalen med fullsatt sal på 700 personer, noe som var en stor opplevelse for alle involverte.

2023 var også året da titalls samiske og naturvernungsdommer okkuperte Olje- og energidepartementet. Fosenaksjonen foregikk i Oslo over to omganger. Dette er en sak som berører oss og hvor også vi som kompani viste et utdrag fra forestillingen foran Stortinget. Det er viktig for oss å støtte politiske saker som berører samisk kultur og å vise styrke sammen med aksjonistene.

Hvert år gjør vi en oppfriskning av forestillingen, der vi har koreografiske og musikalske prøver med alle utøvere. Vi har lært opp flere joikere og dansere til å kunne forestillingen slik at vi kan spille så mye som mulig. I år valgte vi også å fornye kostymene, da de var slitt ut og ikke passet alle nye utøvere. Dette arbeidet ble gjort av den fantastiske kostymedesigneren Line Maher.

«Mitt ønske med forestillingen er å gi publikum den kroppslige opplevelsen av det å stå sammen, være en del av en masse, å stå sammen i bevegelse og joik. Den kraftige opplevelsen av å være sammen med andre mennesker og føle seg som en del av noe større»

Elle Sofe Sara

↳ Foto: Michele Monasta-Maggio,
Musicale Fiorentino

ÁRRU

Spillefilmen Árru er en joikemusikal om overgrep mot kropp og land, produsert av Stær og Elle Sofe Company, med Elle Sofe Sara på regi, manus og koreografi.

Dette året gikk også til manusskriving for Elle Sofe som skrev manus sammen med Makta TV-serieskaper Johan Fasting. Andre aktiviteter for filmen var skuespillerworkshop, casting av dansere og utvikling av joikene og musikken. Elle Sofe deltok også på Indigenous film konferanse og fikk plass på Disneys sin workshop.

↑ Árru spilles inn i 2024 med planlagt premiere høst 2025.

BIRGET; ways to deal, ways to heal

Birget blir til

Elle Sofe Company baserer seg på Elle Sofe Saras kunstnerskap og vi både produserer egne verk og Elle Sofe gjør bestillingsverk for andre kompanier og filmproduksjoner. Året 2023 startet med at Elle Sofe jobbet med 14 dansere i Bergen for dansekompaniet Carte Blanche. Gjennom 8 uker med prøver og også en reise til Kautokeino og Skaidi, fikk danserne på Carte Blanche innsikt i Elle Sofes hjemsteder, samisk kultur og landskapet i Sápmi.

Premieren på Operaen fylte hus kveld etter kveld, og en omfattende turné i Norge og Frankrike fulgte samme år. Elle Sofe og Joar Nango vant kritikerprisen for dans for Birget; ways to deal, ways to heal. Dette er andre år på rad Elle Sofe får danser-kritikerprisen. Forestillingen var også nominert til Heddaprisen og fikk strålende anmeldelser som blant annet sa at Elle Sofe tar sin plass som en av de sterkeste koreografene i landet.

Birget; ways to deal, ways to heal av Elle Sofe Sara & Joar Nango hadde premiere på den Norske Opera og Ballett 9. februar 2023.

«Birget» er et samisk uttrykk som beskriver en tilstand av å mestre eller overleve i et miljø i endring.

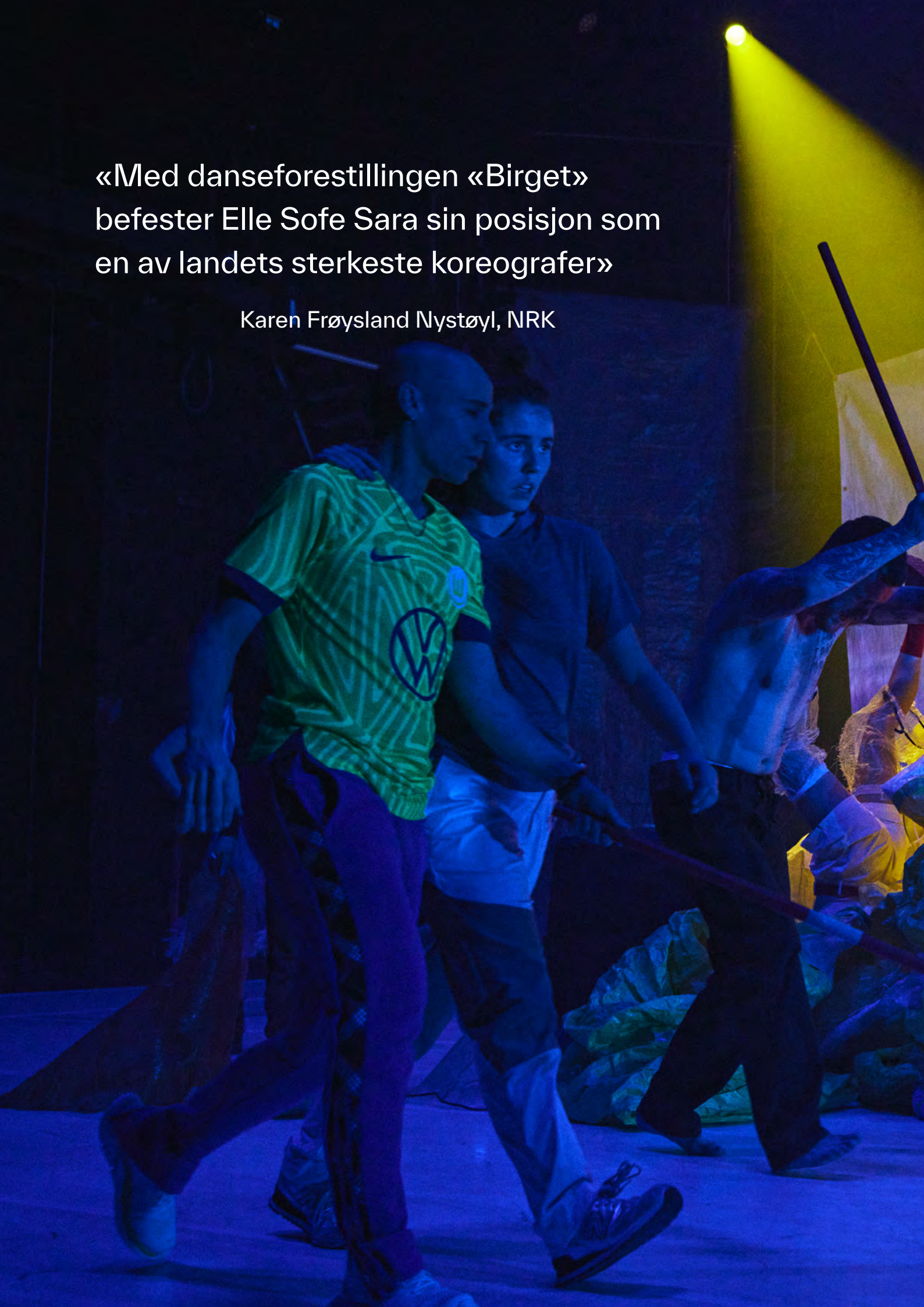
<https://carteblanche.no/presse/birget-ways-to-deal-ways-to-heal/>

↑ Elle Sofe tok Carte Blanche teamet med på fjelltur i Skaidi.
Foto: Arvu-CardéBlanche

«Med danseforestillingen «Birget»
befester Elle Sofe Sara sin posisjon som
en av landets sterkeste koreografer»

Karen Frøysland Nystøyl, NRK

LÁHPPON

Lost

Vi startet samarbeid med Nasjonalballetten om et nytt verk til 2025. Elle Sofe gjestet Nasjonalballetten for å se og møte danserne og bli kjent med lokalene. Vi gjorde også en to ukers residens i Bærum sammen med dansere hos kompaniet Naglehus Schia Productions med en påfølgende visning. Dette er et samarbeid mellom koreografene Elle Sofe Sara og Hlin Hjalmarsdottir.

BIRRA

Impact

Vi ser et behov for tilrettelagte opplegg for å bygge opp et bredere publikum og for å hjelpe visningssteder å sette kunsten vår i en større samfunnskontekst. Veldig ofte får vi forespørsler om foredrag, kuratering, workshops og andre opplegg knyttet til tematikken i forestillingene, dans, kunst eller samisk kultur. Vi har startet å se på muligheter for hvordan utvikle opplegg som vi kan tilby i tillegg til forestillinger.

Det er dannet en prosjektgruppe for dette bestående av Alexandra Wingate, Vilja Kwasny og Maiken Garder i samarbeid med Elle Sofe. Det er tidkrevende og dyrt å utvikle dette bare innenfor kompaniet og vi ser nå etter samarbeidspartnere og finansierer til dette, slik at det kan ta form.

← Joiker Sara Marielle Gaup Beaska holder en workshop for urfolkskunstnere i Montreal, Canada. Foto: VivienGaumand

Nominasjoner og priser

Arbeidet som gjøres av Elle Sofe Sara legges merke til på flere plattformer og gjenspeiles i nominasjoner og priser som er tildelt i løpet av 2023.

- **Kritikerprisen** for BIRGET; ways to deal, ways to heal
- **Heddanominasjon** for BIRGET; ways to deal, ways to heal
- **Telenors kulturpris** til Elle Sofe Sara
- **Gulljerven for særlig kunstnerisk innsats** til Elle Sofe Sara

↑ Utdrag fra juryens begrunnelse: Elle Sofe Sara stiller spørsmål som får oss til å tenke på nye måter, hun viser oss sårene, men gir oss samtidig håp om at de kan heles. Som publikum står vi aldri utenfor, men inviteres inn, slik at vi får ta del i det som skjer – sammen. Hun skaper tilhørighet, uansett hvor vi kommer fra. Hun gir oss opplevelsen av at vi alle hører sammen på denne jorden. Foto: Telenor

Kurs oppdrag og seminar

Oppdrag fra KUD: “National cultural institutions and the role of the cultural field in the follow-up to the Truth and Reconciliation Commission’s report.”

High Noon – en samtale med Arne O. Holm under Festspillene i Nord-Norge. Elle Sofe var hovedgjest i samtalen om Sannhets- og Forsoningskommisjonens arbeid.

The DEN – kuratert pitch under CODA i Oslo

Scenekonstdagar i Östersund – presentasjon av VÁSTÁDUS EANA – The answer is land

Elle Sofe mentor på Uredd-programmet

Elle Sofe i samarbeid med Joar Nango var invitert av Trondheim kommune å lage et forslag for Idékonkurransen Cicignons – og Elsa Laula Renbergs plass i Trondheim

Elle Sofe deltok på Disney sin workshop under Indigenous Film Conference

↑ Elle Sofe Sara og Joar Nango. Foto: Arvu, CarteBlanche

Å ruste opp ESC

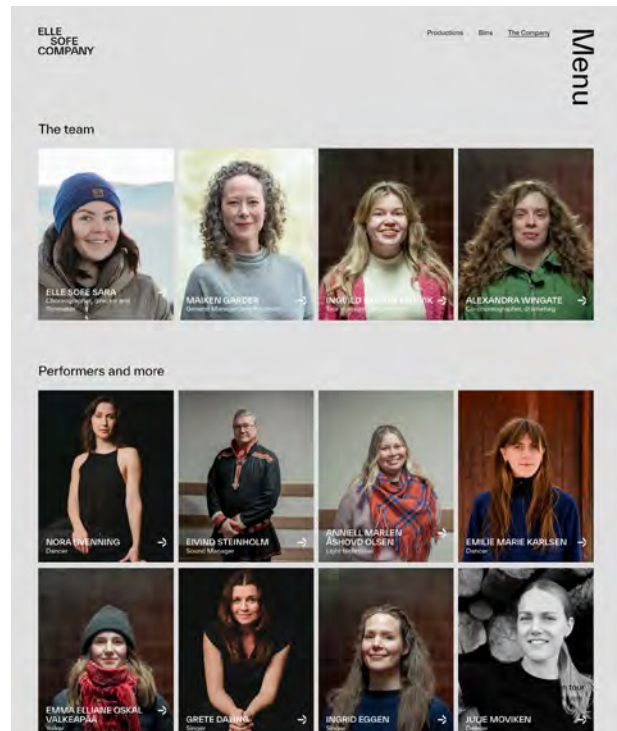
www.ellesofe.com

Et prosjekt for å profesjonalisere kompaniet med finansiering fra Næringsfondet til kulturrådet, Ovddos – bedriftsutvikling fra Kautokeino kommune og Innovasjon Norge.

I samarbeid med Anja Graven hos House of Sápmi og Tank Design Trondheim har Elle Sofe Company i 2023 skapt en sterk merkevare med tilhørende logo og designprofil.

Inspirasjon til designprofil er hentet fra duodji (samisk håndverk), nærmere bestemt et mønster fra samiske votter som Elle Sofe fikk i konfirmasjonsgave fra sin gudfar, og dette er funnet igjen i mønsteret i profilen.

Elle Sofe Company går ut av 2023 med en sterk ny nettside med fokus på tydelig kommunikasjon til våre internasjonale samarbeidspartnere, vårt publikum og arrangører.

Organisasjon, økonomi og strategi

Elle Sofe Company mottar kunstnerskapstøtte fra Norsk kulturråd i perioden 2023-2026. I tillegg er flere prosjekter gjennomført med prosjektstøtte.

Organisasjonens omsetning i 2023 var på 7 257 649,-

Kunstneriske og strategiske mål strekker seg fra Sápmi og til hele Norge, videre ut i Europa og verden for øvrig. Som et scenekunstkompani med urfolksfokus er det naturlig at vi møter våre brødre og søstre fra andre urfolk i andre land.

Å jobbe internasjonalt er et samarbeid mellom institusjoner og kunstnere, med støtte fra tilskuddsgivere. Vi er avhengig av støtte og velvilje.

Som finnmarksbasert kompani har vår største utfordring i 2023 vært knyttet til logistikk rundt reise og booking, både med tanke på tiden det tar og kostnadene knyttet til dette. Eksport av kunst og kultur fra Norge er lagt opp til at skal skje fra det sentrale Østlandet, og vi møter utfordringer i mangel på finansiering og tilrettelegging fra myndighetene når det gjelder avstandene innad i landet. Allikevel har vi fått det til å fungere takket være en utmerket stab med høy evne til å se løsninger og vilje til å være fleksible.

Organisasjonen drifter fra kontor i:

- Guovdageaidnu
- Skáidi
- Hámmerfeasta

Medvirkende i 2023

Ansatte:

↑ Elle Sofe Sara

Eier, kunstnerisk leder, koreograf
(Guovdageaidnu, Skáidi)

↑ Maiken Garder

Daglig leder, produsent
(Hámmerfeasta)

Turnéteam:

Ingvild Kristin Kirkvik – turnéleder, produsent (Oslove, Romsa)

Anniell Olsen – lystekniker (Hárstták)

Eivind Steinseth – lydtekniker (Romsa)

Thomas Nordvik – lydtekniker (Romsa)

Joikere og sangere:

Sara Marielle Gaup Beaska (Deanušaldi), Emma Elliane Oskal Valkeapaa (Guovdageaidnu, Romsa), Kajsa Balto (Oslove), Risten Anine Gaup (Romsa), Olga-Lise Holmen (Ivgobáhta), Ingrid Eggen (Tråante), Grete Daling (Tråante)

Dansere:

Emilie Karlsen (Oslove), Vilja Kwasny (Oslove), Julie Moviken (Oslove), Nora Svenning (Oslove), Marianne Kjærsund (Oslove), Trine Lise Moe (Oslove)

Komponist, musikalske prøver Vástádus eana: Frode Fjellheim (Tråante)

Kostymedesigner Vástádus eana: Line Maher (Oslove)

Ko-koreograf Vástádus eana, medarbeider: Alexandra Wingate (Skarskall, Sverige)

Veileder forretningsprofil: Anja Graven (Álttá)

Tekst konsulent: Svea Vikander (Oslove)

Sosiale medier: Johtti productions (Guovdageaidnu), Eva Svaneblom (Romsa)

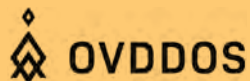
Oversetter samisk-norsk: Rávdná Turi Henriksen (Guovdageaidnu)

OLU GIITU RUHTADEAMI
JA DOARJAGA OVDDAS!

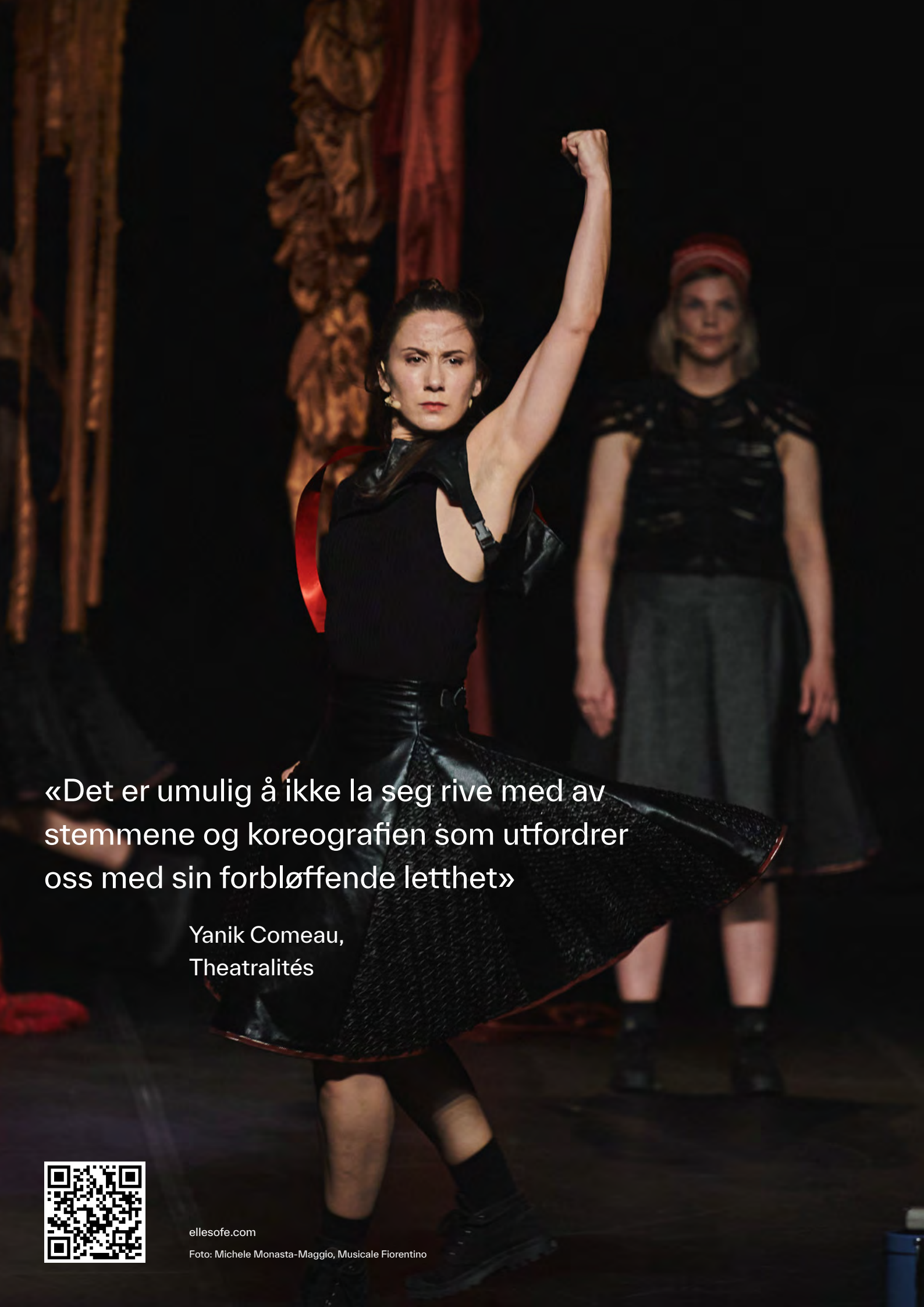
Tusen takk for
finansiering og støtte!

GIITU BUORI OVTTASBARGGU
OVDDAS!

Takk for
et godt samarbeid!

Tank Design Trondheim
House of Sápmi
Johtti Productions
Beaivváš – Sámi nátionála teáhter
Nagelhus Schia
Carte Blanche

«Det er umulig å ikke la seg rive med av stemmene og koreografien som utfordrer oss med sin forbløffende letthet»

Yanik Comeau,
Theatralités

ellesofe.com

Foto: Michele Monasta-Maggio, Musicale Fiorentino