

Föreställningen *Beauty of Despair* är del två i en trilogi. Första delen heter *Beauty of Fear*. Vad är det med begreppet *Beauty/Skönhet* som inspirerar er?

Q - "Frågan för oss har varit ett sökande efter verktyg för att övervinna rädslan och förtvivlan, ett sätt att försöka hitta livets möjligheter och skönhet. Vi vill inte predika eller tala om att det finns ett rätt sätt att leva. Vi går alla igenom en serie av slumpmässiga händelser när vi lever på denna jord och bevittnar relationerna mellan krafterna i naturen och vi känner den växande oron - som vi gärna vill bli befriade ifrån. Vi försöker förgäves att förstå naturen genom språket eller semiotiken, kanske ligger det tragiska mänskliga tillståndet just där. Konfrontationerna som uppstår i naturen är på samma gång skrämmande och vackra, men vi undviker att ge det mening eller gestalta det. Vi vägleds mer av vår fascination över naturens kraft och maktrelationer."

Leandro har sina rötter i Brasilien och Anna i både Sverige och Brasilien. Hur påverkar det er som konstnärer att befinna er i två kulturer?

Q - "Denna rörlighet har varit en investering, och den har sitt pris. Vi lever för dessa plattformar och rör oss inom dem och mellan dem hela tiden. Det påverkar vårt sätt att leva och att se världen, eftersom allt handlar om perspektiv och från vilken synvinkel vi ser saker och ting. Hur som helst var det, och har varit, det sätt vi funnit att försöka befria oss från vanor och mönster. Vi befinner oss i rörelse med våra skillnader och utmaningar - så ser vårt liv ut. Våra kulturer är intimt förknippade."

Ni arbetar i en konstnärlig process som ni har beskrivit som att ni "nästan aldrig är klara, färdiga eller kommer bli färdiga". Vad menar ni med det?

Q - "Vi är intresserade av konceptet med öppna verk eftersom det tillåter oss att bygga processer som är upplevelser; att vässa något, att skala av och förvandla oss på många sätt. Att vi lever med verket 24 timmar om dygnet är en del av processen. Och förutom det så har begreppet öppna verk också satt oss i rörelse, tvingat oss till ett tillstånd av konstant ifrågasättande, kontemplation och produktion."

Arbetar ni tillsammans med andra människor i den konstnärliga processen?

Q - "Vi samarbetar hela tiden och är hela tiden inbegripna i samtal och utbyten av olika slag med andra konstnärer. Det skulle inte vara möjligt att göra allt detta bara vi två. Vi behöver ventilera våra tankar med andra konstnärer och delegera vissa delar i den konstnärliga processen och det kan man bara göra genom samarbeten. I den första fasen av processarbetet med *Beauty of Despair*, mellan november och mars 2011, var vi i Rio. I februari träffade vi skådespelerskan Denise Milfont, som var avgörande för utformningen av det sceniska. Under samma period mötte vi även ljuddesignern Lucas Marcier som har komponerat soundtracket. Arto Lindsay deltog också under några repetitioner i Brasilien. I Sverige fanns redan personer som Maline Casta, Youlian Tabakov, Tobias Hallgren, Lars-Göran Karlsson, och självklart, många andra älskade provokatörer som dykt upp på våra repetitioner. I själva verket handlar samarbetet och de ständiga dialogerna just om detta: att provocera och bli provocerad, inspirera och låta sig inspireras."

QUARTO arbetar fysiskt, konstnärligt och filosofiskt. *Beauty of Despair* är t ex inspirerad av filosofen Spinoza. Hur då? Vilka tankar hos Spinoza har ni tagit fasta på?

Q - "Det är viktigt att säga är att vi inte gör en filosofisk läsning av Spinoza, hur skulle detta vara möjligt? Vi studerar filosofin för att förkovra oss i våra egna liv och någonstans, vid någon punkt, sker en korsbefruktning med vårt konstnärliga arbete. Utan tvekan är det utvecklande att läsa Spinoza för vilken människa som helst. I vår tolkning verkar det som den stora frågan för Spinoza är att undersöka om människan kan vara fri. Och det intresserar oss mycket.

Att gestalta denna problemställning på scenen ger oss en möjlighet att diskutera temat frihet. Redan inledningsvis, när vi börjar improvisera, uppstår en dialog med andra områden, inte enbart i form av tankar/filosofi, utan snarare i form av bilder som sätts samman genom det vi kallar "liveness"; en dialog mellan fysiska uttryck, text och ljudkomposition. De kreativa processerna tar lång tid och ur kreativa behov uppstår en rad nya förslag och problem. På så vis är det här projektet och dess utvecklingsfaser också ett sätt att vara ärliga med vad som inspirerar oss. Vi tillåter flödet mellan liv och konst. När det gäller scenkonst komprimerar vi det sceniska rummet och djupdyker bland de möjligheter som finns i kaos."

Vilka är era närmaste framtidsplaner?

Q - "Vi kommer spela *BEAUTY of DESPAIR* i Brasilien, Rio de Janeiro och Sao Paulo. Processarbete med sista etappen i trilogin *BEAUTY* inleds under slutet av detta år i Sverige på *SITE* och sedan far vi vidare till Brasilien där vi kommer att bjuda in till nya samarbeten och vidareutveckla etablerade under ett konstnärligt residens."