

UP-AND-DOWN-AND-UP-

En work-formance, der får dig til at hoppe af glæde.

af koreograf Jernej Bizjak

En nyskabende danseforestilling, der inviterer børn til at opleve hvordan bevægelse påvirker vores humør, sind og velbefindende. I en stor oppustelig hoppeborg vil vi skabe et fælles rum for undersøgelse og udtryk af glæde og lykke.

UP-AND-DOWN-AND- er en danseforestilling, som udforsker forholdet mellem krop og følelser. Projektet undersøger vores opfattelse af både individuel og kollektiv lykke og hvordan vi oplever den og viser den gennem vores kroppe. Vi undersøger hvilke værdisæt, der skaber nutidens herskende opfattelser af lykke, hvor den ofte forbindes med materiel tilfredsstillelse og individuel nydelse. Vi udforsker eudaimonia (Aristoteles): at fremme en lykke baseret på dyder og det højeste menneskelige gode, som kontrast til en uhæmmet og hedonistisk forståelse af lykke. Livet går op og ned, så hvordan lærer vi at være med på turen?

MOTIVATION, BAGGRUND OG PUBLIKUM

I de seneste år har jeg som assisterende koreograf på Gazart ved Tali Razga og arbejdslegatmodtager af Statens Kunstfond i 2022, haft mulighed for at udforske danseforestillinger for børn og strukturerne omkring dette specifikke format. Gennem workshops, dramaturgisk arbejde og kunstnerisk udviklingsarbejde har jeg fået indblik i hvad der former dette unikke felt og dets aktuelle udvikling. Disse erfaringer har motiveret mig til at igangsætte og udvikle en socialt engageret kunstnerisk praksis og skabe en publikums-deltagende forestilling.

Udviklingen af *UP-AND-DOWN-AND-* startede i 2022 i Roskilde ved Åben Dans og Institut 0.1 i Ljubljana, Slovenien. Gennem disse kunstneriske ophold udforskede vi, hvordan bevægelser påvirker vores sind og omvendt - hvordan positive følelser påvirker vores bevægelser. Begge steder præsenterede vi materiale fra vores arbejdsproces; bevægelsessekvenser, den første dramaturgiske struktur og brugen af scenografien - hoppeborgen. Under visningerne var vi særligt opmærksomme på vores interaktion med publikum og sammenspil hos de forskellige aldersgrupper (inklusive voksne), og vi er endt med at vælge to målgrupper som publikummer (henholdsvis 3-5 år og 6-8 år) for den færdigudviklede forestilling, vi ønsker at skabe.

FORMAT OG STRUKTUR

Emnet, målgruppens egenskaber og vores ønske om et dybdegående møde mellem kunst udøverne og publikum, har udmøntet sig i et nyskabende format; en "work-formance" - et format, der fletter en bevægelses-workshop og performance sammen til en ny, helstøbt oplevelse, med henblik på at stimulere og udfordre det unge publikum på både det fysiske, sansemæssige og følelsesmæssige plan.

Mødet mellem tilskuere og performere starter med en kort introduktion til kropsbevidsthed gennem bevægelse, for at skabe en forståelse for formatets ramme. Vi vil gradvist introducere bevægelserne, så børnene kan følge, opleve og forbinde sig med værket, og en verbal formidlet fortælling følger vores bevægelsesudvikling og skaber en flydende overgang fra workshop til performance. Fortællingen vil blive skabt (Vi skaber denne fortælling) gennem indledende samtaler med børn i børnehaver og folkeskoler, hvor vi vil undersøge og spørge ind til deres forståelse og oplevelse af lykke.

Performansen begynder med en stor foldet bunke - den oppustelige hoppeborg - hvor tre performere ligger gemt. Langsomt folder de materialet ud, mens de danner og opløser forskellige billeder - bjerge, et monster - i sammenspil med fortællingens indhold. Til sidst befinder danserne sig på et udspændt underlag, hvor et landskab for fantasi og leg opstår. Danserne begiver sig ud i gulvnære bevægelsessekvenser, og gradvist ændrer overfladen og dens højde sig som slottet pustes op. Dansernes bevægelseskvalitet og mønstre forandrer sig, når de mister balance på den ustabile overflade, den vaklende dans forvandler sig til hop og spring, og skaber et nyt bevægelses grundlag for en række komplekse og underholdende koreografiske partiturer.

I sidste akt inviteres publikum til at slutte sig til performerne på det gigantiske slot og bliver samskabere af dansen. I fællesskab udføres de tidligere lærte bevægelsesekvenser, hvor børnene har mulighed for at udforske de originale sekvenser og samtidig spontant danne nye og unikke bevægelsesmønstre, der ikke længere dikteres af koreografen eller ensemblet, men af dem selv, som de nye hovedpersoner i fortællingen.

TEMA, RELEVANS OG FORMÅL

De sidste årtier har forskning atter bragt ny indsigt i forståelsen af følelser, hovedsageligt gennem biologiske studier, behaviourisme, neuro- og positiv psykologi. Fremkomsten af Journal of Happiness Studies eller World Happiness Index viser den enorme globale interesse for lykke og dens præmisser. Lykke og glæde er kommet på dagsordenen i både politiske og i sociale sammenhænge, og begrebet bliver konstant genovervejet; skal vi opleve tragedier og ulykker for at kunne værdsætte vores lykke? Danmark befinder sig i top-3 af de lykkeligste lande i verden, og vi dykker ned i, hvad der skaber rammen for vores lykke.

Dette projekt går i dialog med tidens stress-samfund og de vedvarende konsekvenser af epidemien, som forstyrrede individets livsstil og fællesskabets sammenhængskraft. Nedsat bevægelse og forringet velvære påvirker samfundet som helhed, såvel som vores interpersonelle relationer. Pandemien har derudover også udfordret vores kulturelle vaner, hvilket har vist sig som et til tider svigtende publikum til scenekunsten.

UP-AND-DOWN-AND- er et forsøg på at præsentere samtidsdans på ny - i både konventionelle og i ukonventionelle offentlige rum. Projektet bestræber sig på at nå ud til (et måske nyt) publikum med brug af en attraktiv og underholdende scenografi, et originalt format og en genkendelig bevægelses vokabular, baseret på hop og spring, som i høj grad understøtter børns fysiske og mentale udvikling¹.

¹ Hop og spring frigiver hormoner som adrenalin, dopamin og serotonin, som bidrager til bedre velvære. Bevægelserne styrker også egenskaber som selvstændighed, mod og beslutsomhed, samt udvikling af balance og koordination, styrkelse af hele kroppens muskler, forbedring af knogletæthed, acceleration af blodcirkulation, vejrtrækning og nerve- og muskel koordination.