

Nycirkuskompagniet Cikaros: Faldet - en performativ dekonstruktion af fornemmelsen for fald

'Jeg er nycirkusartist og jeg er rædselsslagen for at falde. Min krop stivner ved tanken om den svimlende fornemmelse af at falde frit gennem luften. Jeg fryser ved tanken om kontroltabet og ydmygelsen i det lille fald og mærker angsten for det store, uendelige fald. For efter faldet er der intet. Eller er der?

Jeg har stået på folks hoveder, optrådt i trapez og reb højt oppe i luften og er blevet kastet snurrende rundt mellem folk. Jeg overvinder hver dag mig selv. Og jeg falder, min krop kan falde. Jeg har øvet mig på at falde hele mit artistliv. Det lille fald, det store fald, det kluntede, det voldsomme.

Jeg har udviklet en fornemmelse for fald. Jeg kender forskellen på at falde og at fejle. Jeg kender det fald, der sker så hurtigt at man næsten ikke når at se det, og det fald, der fortsætter i flere minutter, flere timer, eller i flere år.'

Faldet er en ny voksenforestilling med premiere på DYNAMO Workspace i november 2024. Herefter skal den spille på AFUK SCENE i København.

Instruktør Samuel Gustavsson, dramaturg Betina Rex, scenograf Lea Burrows, komponist Mika Forsling, på scenen artisterne Signe Løve Anderskov, Henriette Aarup og Kajsa Bohlin, produceret af Cikaros.

Cikaros har siden 2005 arbejdet med cirkuskoreografiske værker, hvor vi leger med et fysisk sprog med inspiration fra mange discipliner. Vi udvikler sofistikeret cirkuskoreografi med fysisk præcision og filosofiske undertekster, og vi er fascinerede af hvad cirkuskroppen og koreografien i sig selv fortæller i mødet med sin omverden.

Forestillingen: Vi har arbejdet professionelt med (ikke) at falde i over 20 år. Nu vil vi dele vores angst og vores undren med publikum. Vi er fascinerede af faldets anatomi. Vi ved, det kan fortælle os noget smukt, rørende og fundamentalt vigtigt om at være menneske.

Vi vil lave en forestilling om at falde, hvor vi udfolder fænomenet 'at falde' fysisk og eksistentielt. 'Faldet' er en performativ dekonstruktion af faldet, formidlet gennem

- cirkuskoreografi (dansende, balancerende, faldende, på gulvet og i luften)
- tekster/speaks
- videoprojektioner
- elementer af performance kunst

Med udgangspunkt i vores personlige cirkuserfaring vil vi undersøge faldet som en fysisk bevægelse, som en koreografisk kvalitet, som en mental tilstand, som et eksistentielt problem, og som et symbol på sider af den menneskelige tilværelse.

Faldet er en efterfølger til forestillingen Balancen. I Balancen arbejdede vi kun med fysiske, kinæstetiske, biomekaniske sider af balancen. I 'Faldet' går vi en anden vej, og dykker også ned i myter, metaforer, litterære værker, eksistentielle spørgsmål og filosofiske fortolkninger. Fra syndefaldet og Ikarus' fald, over Aristoteles og Camus, til Einstein og Inger Christensen.

Vi vil bruge teksterne som inspiration til at forstørre den platform, hvorfra vi kigger på faldets væsen, og vise os nye måder at tænke over faldet.

Konkrete undersøgelser og skabelse af scenisk materiale: Vi vil undersøge det skrøbelige fald, det komiske fald, det tragiske fald, det elegante fald. Hvad sker der i det uventede fald? Hvor længe kan man vakle uden at falde? Kan man spole faldet baglæns? Hvad er forskellen på at falde højt oppefra og at snuble? Hvordan ser kampen mod faldet ud? Kan man dissekere det perfekte fald og hvad kan det fortælle os om mennesket?

Vi vil undersøge det gennem vores personlige cirkusdiscipliner og selvbiografisk materiale men også hente inspiration langt udefra. Vi vil se på børn, der er ved at lære at gå og falder, vi vil tale med gamle damer, der er faldet, se på faldskærmsudspringere lige før de hopper, kigge på fodboldspillere, der overspiller deres fald og på artister, der skjuler det.

Vi vil også lade os inspirere af koreografiske kvaliteter udenfor os selv. Hvilke kvaliteter findes i de faldende træstammer i skoven, som gennem årene forvandler sig og vokser op igen? Kan fornemmelsen af vandfaldets for evigt svævende fald indlejres i vores egne alt for hurtigt faldende kroppe?

Dramaturgisk arbejder vi ikke henimod et lineært narrativ, snarere en fragmenteret men stramt komponeret collage, hvor forskellige elementer flettes sammen og skaber nye meninger.

Vi vil give publikum en kropslig, sanselig oplevelse af faldet, angsten, forskrækkelsen, men også lettelsen i at overgive sig til kontroltabet. Vi vil forstørre, forvrænge og forskyde et kendt fænomen; indvi publikum i de erkendelser, arbejdet med faldet har givet os, og vise andre måder, vi kan være i og forholde os til verden på.

Forestillingens scenografi skabes undervejs i tæt samarbejde med scenograf Lea Burrows. Vi vil arbejde med en bagvæg til projektioner, en trapez, et højt håndstandsplateau og nogle trækasser og flere små faldmætter.

Projektionerne vil vi bruge til at skabe scenografiske rum, og til fx. at arbejde med tidsforskydninger som slowmotion/gentagelser, til at mangedoble vores kroppe, illudere højder eller til at inddrage close-ups af vores og andres kroppe, lave optiske illusioner etc.

Faldet skabes gennem lange researchforløb og kollektive arbejdsprocesser. Vi laver forberedende research, hvor vi henter inspiration, samler materiale, og over cirkusidéer. I samarbejde med instruktør/koreograf Samuel Gustavsson, dramaturg Betina Rex og scenograf Lea Burrows finder vi derefter et færdigt visuelt udtryk og et helt skarpt fokus, som vi finpudser gennem de afsluttende 8 ugers prøveperiode. Vi ved at nyt cirkuskoreografisk materiale tager lang tid at skabe, og vi har 20 års erfaring med lignende skabelsesprocesser.

Tanker om bæredygtighed og mangfoldighed: Vores seneste forestillinger har alle haft et langt turnéliv, nationalt og internationalt, og det forventer vi også denne forestilling får. Vi køber brugt, vi genbruger, vi tænker over transportformer etc., og vi har gennem hele kompagniets historie arbejdet for et bæredygtigt arbejdsliv, kropsligt og mentalt. Vi er et kompagni som favner meget bredt og har spillet for alle typer og alle aldre. Vores forestillinger rammer også folk, der ikke ellers går i teatret, og vi har optrådt på scener fra Det kgl. Teater til Mjølnerparken.

Praktisk: vi researcher og har korte residencies i sommeren '24. Prøver september-oktober '24, premiere november 2024. 4 forestillinger på DYNAMO i november, herefter 5 forestillinger på AFUK Scene. Målgruppe: Voksne, ældre og unge fra 15 år.

/ Signe Løve Anderskov, kunstnerisk leder af kompagniet Cikaros