

MYCELIUM af MYKA i kompagniskab med Anemonen

*Danseforestilling og installation om svamperigets underjordiske liv, for aldersgruppen
3 måneder - 2 år med premiere på Anemonen februar 2024.*

Tema - omsorg og forbundethed

I jorden under skovbunden findes der omfattende skjulte samarbejder i form af svampe eller svampelegemer, mycelium, som består af et sammenhængende trådformet netværk af cellestrukturer. Myceliums indviklede underjordiske netværk strækker sig over hele kloden, og kan ses som planterigets stærkeste kommunikationsværktøj, der hjælper med at balancere, nedbryde og genopbygge al liv på jorden. Et moder-træ kan forblive forbundet med sine "børn" og kan dele vand og næringsstoffer gennem netværkene, og træerne kan sende nødsignaler om f.eks. tørke og sygdom, og dermed kan andre træer, der er i familie ændre adfærd, når de modtager disse beskeder.

I forestillingen og installationen inviteres publikum ind i svampenes underjordiske verden, hvor mycelium gror. Det bliver en sanselig, æstetisk og kropslig rejse, hvor der zoomes ind på kroppe, øjne, ører, stemning, bevægelse, taktilitet, rytme og tempo, og hvor tematikken om forbundethed i svampenes verden spejles i samspillet og forbundetheden mellem børn og forældre i den kunstneriske oplevelse.

Stedspecifik danse-installation på Anemonen

Værket skabes som en durational performance. Man træder ind på det lille storbyteater Anemonen og møder et altomsluttende underjordisk univers. Fra foyeren rejser man ind i en underjordisk tunnel, hvor lydene af spirrende mycelium og duften af vand, mos og jord stimulerer sanserne. I en underjordisk hule i Anemonens teatersal spirer to dansere frem i et landskab af myceliumsnetværker, og der vokser farverige og livagtige svampe rundt om og tæt på publikum. Man kan blive så længe man vil i dette rum inden rejsen afsluttes i cafeen med et lille sanseligt ritual, der forbereder alle i en fælles transformation til at skulle træde ud af installationen.

40 publikummer lukkes løbende ind ad gangen – og der vil være 2-4 indluk i løbet af en spilledag. Forestillingen spiller 6 dage om ugen i 4 uger. På den måde forventer vi at der kommer omkring 3.000 gæster i installationen i spilleperioden. På trods af det høje antal publikummer, der løbende kommer gennem installationen, vil det stadig opleves som en meget intim og nærværende forestilling med unik kontakt med rum, objekter og dansere/performere for de enkelte babyer og deres forældre, fordi der tages hensyn til babyernes rytme.

Naturen og svampenes spor og lyde transformeret til musik

Komponist og lyddesigner Erik Christoffersen vil skabe et værk, der bevæger sig i grænsefeltet mellem lyddesign og reel musik med afsæt i optagelser af naturen. Optagelserne vil blive behandlet ved hjælp af *granular syntese*, som betyder at optagelserne bliver delt op i bittesmå partikler - som svampesporer - og sat sammen igen. Dette skaber et nyt udtryk, men bevarer stofligheden og det organiske udtryk i det oprindelige materiale. Lydsiden vil være specialdesignet til Anemonens rum, hvor små højttalere vil blive indbygget i installationen for at aktivere babyernes nysgerrige høresans. Der vil derudover blive indbygget sensorer, som giver et interaktivt element, så babyerne selv kan udløse elementer af lydlandskabet.

Naturvidenskab, bæredygtighed og research

Mycelium er et stort og rigt emne at behandle. Det er almindelig anerkendt, at mycelium har haft stor evolutionær betydning for livet på jorden. Men selvom mycelium har eksisteret i millioner af år, er der stadig skjulte potentialer i mycelium, som forskningen først i dette årti er ved at udforske. Nyere studier påviser eksempelvis at mycelium har evnen til at nedbryde f.eks. olieforurening, og når vi taler bæredygtighed, klimakrise og forurening, synes vi det er rammende relevant og interessant at dykke ned i - både tematisk og scenografisk. Ligger der i mycelium skjulte potentialer for klimaforbedringer? Emnet og tematikken opfordrer os ligeledes til at inkorporere klare bæredygtige principper i udviklingen af scenografien, hvor vi vil bruge bionedbrydelige materialer, naturelementer og selvgroet mycelium.

Hvad sker der når samtidskunst og teater mødes?

Mycelium er hverken en udstilling eller teater, men et sted midt imellem hvor genrerne udforsker hinandens muligheder. I Mycelium omdannes Anemonen til et laboratorium hvor kunstinstallation og danseforestilling mødes og fodre hinanden.

Installationen vil introducere børn og familier til svampe og mikroorganismers fascinerende verden. Til udarbejdelsen af installationen vil forfatter og billedkunstner Amalie Smith blive inddraget som kunstnerisk konsulent. Amalie Smith er uddannet fra det Kgl. Danske Kunstakademi og hendes værker udfolder sig i en bred vifte af medier på tværs af tekst, video, foto, objekt og installation. Smith har en særlig ekspertise i at arbejde tværdiagonal og hendes værker centrerer sig om nære registreringer af menneskets forhold til naturen. I samarbejdet mellem Anne Sofie Vermund og Amalie Smith vil installationen undersøge råmaterialet, dets historie og uendelige potentiale. Myceliums fascinerende egenskaber sikrer nemlig diversiteten i økosystemer og de er grundstenen for at naturen kan genopbygges. Vi vil skabe en optimistisk historie om svampes mirakuløse egenskaber og formidle det i et sanseligt rum for de yngste børn og deres forældre.

Om MYKA

MYKA's varemærke har siden etableringen i 2013 været "Skabelse af tværestetiske totaloplevelser, der vækker sanserne og skaber refleksioner hos både små og store". MYKA's danseforestillinger og installationer tænker stort for de yngste og inviterer babyer, småbørn og voksne ind i højkvalitative visuelt stærke værker som inviterer til opdagelse og leg.

MYKA har skabt værkerne Polar Bear (Dansehallerne 2013), Natten (Zangenbergs Teater 2018) og Ocean (Får302 2021), Enhjørninger (Nikolaj Kunsthal og byrummet 2021) som alle er forestillinger, der er skabt til at turnere såvel i Danmark som i udlandet. Den Hemmelige Have (Glyptoteket 2022) blev skabt som stationær forestilling til museumsrum. Forestillingen UNTZ BABY UNTZ, som er en co-produktion med Dansstationens turnékompagni i Malmö havde premiere i august 2022, og spillede efterfølgende på turne i Dansens Hus, Oslo samt Dansehallerne. Regnbuen med koreografi af Ray Roa Alonso, kostumer af Henrik Vibskov og musik af Cristian Vogel er co-produceret med Dansehallerne og har premiere på Statens Museum for Kunst i februar 2023.

Kompagniskabet med Anemonen

Mycelium skabes i *kompagniskab* med Anemonen i indre København. Produktionen starter i efteråret 2023 og får premiere i februar 2024 med fast spillested på Anemonen.

My Grønholdt og billedkunstneren Anne Sofie Vermund udarbejder sammen konceptet og hele forestillingens kunstneriske udtryk. Anne Sofie er uddannet installationskunstner fra BTK Hochschule für Gestaltung i Berlin og har specialiseret sig i interaktive, sanselige og performative forhold i installationskunsten. Hun har siden 2019 været ansat på Anemonen, hvor hun arbejder med visuelt design, PR, kommunikation og publikumsudvikling. Stina Resting vil designe og sy forestillingens taktile og naturæstetiske kostumer i bæredygtige materialer der passer til værkets æstetiske univers.

Vi udfordrer det klassiske forestillingsformat når forestillingens indhold og Anemonens institutionelle rammer smelter sammen. Kompagniskabet mellem MYKA og Anemonen bygger på parløb og gensidig udvikling. Udviklingen bygger på, at vi byder ind med kunstneriske og produktionsmæssige kompetencer og giver hinanden benspænd, for på den måde at skabe en levende og udfordrende kunstnerisk proces, som ligger udover hvad en almindelig co-produktionsaftale normalt indeholder.

MYKA og Anemonens vision er at bringe sanserne og kroppen i spil og få publikum til at opdage nye veje ind i både kunsten og naturen. Sammen vil vi udfordre kunstens sædvanlige domæne (teatersalen) og inddrage hele huset og tage publikum med på en natur-æstetisk, underjordisk rejse.

Det er kompagniskabets intention, at alle på produktionen får samme løn, således at vi muliggør en professionel aflønning på overenskomstmæssigt niveau for alle samt en ligestilling af det kunstneriske hold. Anemonens økonomiske bidrag er primært deres drift, prøvelokaler, værksted og spillested, som er finansieret af Københavns Kommune, herunder også PR- og kommunikation samt aflønning af fast personale. I budgettet til denne ansøgning er dette klart opdelt og beskrevet.

Læs i øvrigt den kompagniskabsaftale, som er vedhæftet ansøgningen.