

INSECTA

*I **Insecta** bringes insekternes fascinerende verden og subtile, sjældent hørte lyde fra akustiske instrumenter tæt på publikum. Komponist Simon Toldam skaber et unikt lyd- og filmunivers, ud fra superforstørrede insektfotografier af Levon Biss. Værket uropføres i Den Sorte Diamant, København.*

Jeg søger om 37.876 DKK i støtte til dækning af udgifter: leje af AV-udstyr (inklusive transport af dette), salsleje prøvelokale, prøvehonorar til musikere/tekniker, i forbindelse med uropførelsen af værket INSECTA på Den Sorte Diamant, 17. februar 2026.

Metode og kompositionsproces

Biss' insektfotografier forstørres små insekter til 3 meter høje prints skabt af op til 10.000 individuelle fotos. Jeg overfører dette koncept til lyd ved at bruge følsomme mikrofoner, som opfanger normalt næsten uhørlige klange fra akustiske instrumenter. Musikken forvandler lydene til en slags musikalsk insektarium, hvor lytteren oplever instrumenternes mikroskopiske detaljer.

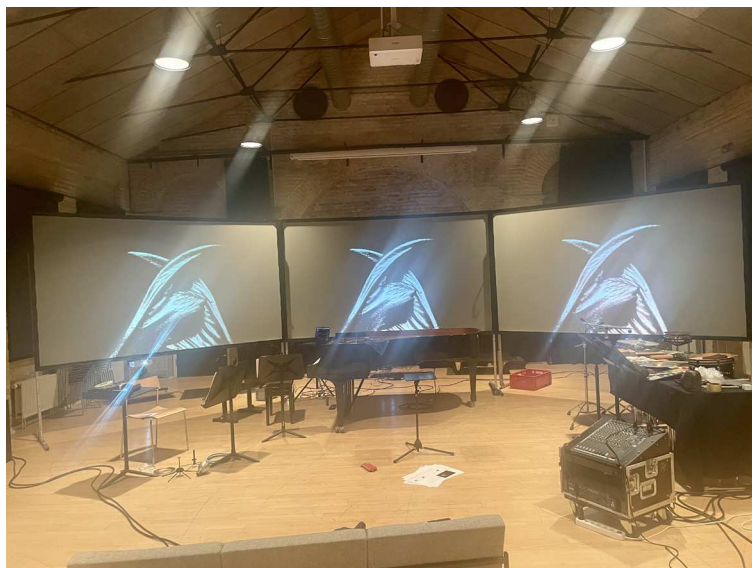
Koncertoplevelse

Værket består af syv dele, hver inspireret af ét insektbillede. Hver del har tre film – én for hver musiker – der bevæger sig forskelligt gennem insektbilledets teksturer, former og farver via panoreringer, zoom og klip, og fungerer dermed som grafisk partitur.

Musikken spænder fra repetitiv minimalisme til koreograferet hektik. Musikkens elementer består af lyde (eksempelvis øjenbryn-børste på saxofonblad, spisepind på pap, børste på klaver-strenger) der er tyste, og bliver blæst op og ud i højttalerne gennem speciel mikrofonering. Det er *ikke* et tyst værk.

Vigtigst er samklangen mellem film og musik. Det er den dialog, der driver værket. Den opnås på følgende måde:

Vi skal projekttere filmene på tre lærreder á 4,5*2,6 meter. De står opstillet som et triptykon, med let vinklede sider:

Ensemblet er positioneret foran lærrederne, og bliver på den måde en visuel del af filmene. Det er vigtigt for mig, i forhold til samklangen mellem film, musik og ensemble.

Gennem de tre lærreder - der i alt danner en skærm på ca 13*2,6 meter - og det store lydbillede, bliver publikum inviteret ind i musikkens og insekternes mikrokosmos, hvor nærvær og detaljefokus er i centrum. Værket varer ca. 60 minutter. Se de første test-film [HER](#).

VISION

Projektet fremhæver insekternes skønhed og vigtighed på en kunstnerisk og oplysende måde. INSECTA understreger vigtigheden af detaljerne – i naturen, musikken og livet. Gennem en sanselig og dybtgående oplevelse, ønsker jeg at

værket skal invitere publikum til at reflektere over disse perspektiver.

Ensemble

Luope består af:

Torben Snekkestad (sax., reed trompet) /

Peter Bruun (mikro-percussion)

Simon Toldam (klaver, komposition)

Alle tre er anerkendte for deres kreative og nysgerrige tilgang til musik, og forsker i lyd på Norges Musik Høgskola (*Torben Snekkestad*; professor i samtidsmusik), Syddansk Musikkonservatorium (*Peter Bruun* har et Kunstnerisk Udviklingsprojekt under Kulturministeriet) og RMC (*Simon Toldam* ansat som special-fags lærer i improvisation).

Tidsplan og uropførelse

Efterår 2025: Udvikling af lydlaboratorium / Komposition / produktion af film / prøver / Indspilning / Workshops i Aarhus, Oslo og Stockholm. (Vidensdeling, opfordring til at engagere sig kunstnerisk i samfundsaktuelle spørgsmål), produktion af hjemmeside/film.

Januar 2026: Prøver i lejet lokale, arbejde på PR, udgivelse af lille video fra indspilningen af musikken.

Februar 2026: Uropførelse i Den Sorte Diamant.

Værket udstilles som film i ugerne op til premieren. Indspilning, udgivelse (Film + hjemmeside) og workshops er finansieret af Statens Kunstfond, KODA Kultur, Louis Hansen Fonden, Knud Højgaards Fond og Nordisk Kulturfond. Jeg arbejder på at præsentere værket internationalt på festivaler som Ultima i Oslo, Steirischer Herbst i Østrig og Huddersfield Contemporary Music Festival i England.

Samarbejder

Projektet involverer: **Levon Biss** – fotograf bag Microsculpture, hvis billeder danner grundlag for værket. **Vertigo** – dansk lyskunstnerkollektiv: filmproduktionen samt AV produktion/afvikling. **ILK Music** – pladeselskab, der distribuerer musikken. **Den Sorte Diamant** – samarbejdspartner for uropførelsen. Jeg arbejder desuden på samarbejder med mikrofonproducenten Remic samt producenter af projektorer og lærreder.

PR-strategi og målgruppeudvikling

PR-strategien for INSECTA udvikles i samarbejde med Den Sorte Diamants erfarne PR-afdeling og bygger på en kombination af deres brede, institutionelle platform og min egen private platform med stærk forankring i den eksperimenterende musikscene. Denne sammensmeltning gør det muligt at nå både et specialiseret musikpublikum og nye publikumsgrupper med interesse for natur, billedkunst og tværestetiske oplevelser.

Projektet formidles som både koncert, visuelt kunstværk og refleksion over naturens detaljer og biodiversitet. For København betyder dette, at flere borgere får adgang til en nyskabende kunstoplevelse, der styrker byens profil som en åben og international kulturby med fokus på publikumsudvikling og tværkunstneriske formater.

Musikalsk kvalitet, aktualitet og diversitet

INSECTA er et professionelt produceret værk med høj kunstnerisk kvalitet, skabt af et kunstnerisk team med stærk forankring i kunstnerisk forskning og international samtidsmusik. Værket forholder sig til aktuelle temaer som biodiversitet og naturens skrøbelighed gennem en sanselig og ikke-didaktisk form.

Projektet er planlagt med fokus på diversitet på og bag scenen, og alle medvirkende honoreres efter gældende minimumstariffer. Produktionen er realistisk tilrettelagt med klare samarbejdspartnere og solid ekstern finansiering.

Publikum, ligestilling og tilgængelighed

Målgruppen spænder fra det etablerede koncertpublikum til nye publikummer, herunder unge voksne, kunst- og naturinteresserede borgere samt familier med større børn. Den visuelle og sanselige form gør værket tilgængeligt også for publikum uden forudgående kendskab til samtidsmusik.

Projektet arbejder bevidst med ligestilling og inklusion uanset køn, alder og baggrund, blandt andet gennem Den Sorte Diamants åbne rammer og projektets tværestetiske tilgang. Entréen fastsættes på et niveau, der sikrer både professionel honorering og bred adgang.

Bidrag til Københavns musikliv og vækstlag

INSECTA udvider den musikalske bredde i København ved at præsentere et format i krydsfeltet mellem koncert, film og installation. Projektet aktiverer byens kulturelle rum og bidrager til udviklingen af nye koncertformer.

Gennem workshops og kunstnerisk udviklingsarbejde understøtter projektet vidensdeling og vækstlaget og styrker København som et centrum for nyskabende musik og tværkunstnerisk produktion.