

The Laughing Crowd af Antoinette Helbing ***En danseforestilling om latter og samhørighed***

Performeret af 8 dansere med premiere på Metropolis festival 2023 og turné på PASSAGE festival i 2023, og på K:Selekt 2024

The Laughing Crowd er en koreografisk hyldelse til latter som inviterer publikum at opleve latterens henrivende naturkraft med nye øjne. Forestillingen undersøger latteren som kollektiv begivenhed, som væremåde der stimulerer mellemmenneskelig samhørighed og empati såvel som et boblende, nærmest eksplosivt kontroltab. The Laughing Crowd er et tværkunstnerisk værk, der bevæger sig i krydsfeltet mellem dans, installation og koncert. Krop og stemme fremstiller latteren som en kropslig tilstand og smitsom befrielsesfølelse. Produktionen skabes i to versioner, en udendørs version med lyddesign og en indendørs version med lyd-og lysdesign. Værket udspringer fra Antoinette Helbings tidligere soloværk, The Laughing Game, som en udvidelse af værkets tematik og udtryk. Samtidens snæversyn og bitterhed driver Helbing til at fortsætte og uddybe sin kunstneriske forskning i latter i en scenisk kontekst.

Publikum vil møde en eksistentiel og ikke altid rationel menneskelig tilstand mellem det vilde og det absurde, det sjove og det alvorlige – som svar på samtidens snæversyn og bitterhed. I kontrast til den gængse opfattelse af latter som kun værende sjov, bliver latteren udstillet som en fysisk manifestation af en bred vifte af blandede følelser. Forestillingen adskiller ikke kun latter og humor, men særskiller også formen og lyden af latter, dens intention og sociale kontekst i vores hverdag og liv. Latteren bliver taget alvorligt og kan også opleves i et rå, sårbart og dybt udtryk.

Latteren styrker bånd mellem mennesker og hylder fællesskabet

Værket skabes udefra et personligt afsæt i fascinationen af alle de bevægelser kroppe laver, når et menneske griner, og alle de sanser og følelser der opstår i kroppen når vi griner og efter vi har grinet. Forestillingen præsenterer latter som en social oplevelse der skaber varme, og løsner spændinger i menneskelige relationer som kan styrke båndene mellem mennesker. Forestillingen portrætterer latteren som en slags social dans der hylder fællesskabet og skaber lethed. Latter har en betagende samlende energi. Gennem at omfavne publikum med latter giver forestillingen en fælles oplevelse af basal menneskelighed og samhørighed i tider der er præget af usikkerhed og konfrontation.

Publikum oplever et livsbekræftende og tankevækkende kollektiv der stiller skarpt på latterens anarkistiske ur-kraft. Publikum stimuleres til at møde latter med nye øjne og skarpe sanser. Forestillingen spekulerer på hvordan verden ville se ud, hvis vi brugte vores kroppe mere bevidst for at frigøre emotionelle spændinger gennem latter. Når vi griner tager kroppen over og hjernen bliver sat på pause. På den måde er det ikke kun latteren der bliver fejret – men samtidigt også kroppens intelligens og kraft.

Publikum kommer tæt på - bliver aktiveret og nænsomt inkluderet

Publikum kommer ind i et delt rum mellem performere og publikum. Performerne spreder sig ud blandt publikum og bevæger sig imellem dem, i en uventet social situation hvor teaterrummets sociale koder opløses. Alle i rummet bliver visuelt eksponeret, inviteret til at observere hinanden og del af forestillingen. Publikum kan selv styre hvordan de vil opleve forestillingen: siddende, stående, omkringgående, tæt på, eller på lidt afstand. Værket er på tærsklen til det interaktive, hvor publikum helt tæt på performerne selv kan vælge at deltage aktivt eller igennem hvile, på sine egne premisser. Forestillingens kerne er kinetisk empati som aktiveres af danserens latter, bevægelse og koreografi i rummet og leger med energierne mellem publikum og performer, og publikum bliver nænsomt inkluderet i det kunstneriske udtryk i værket.

Arbejdsmetode og produktionsplan

Forestillingens koreografiske metode baseres på en praksis der tager udgangspunkt i "Belly Laughter's" bevægelser – dvs. den slags latter der overtager kroppen og ikke har med bevidst social kommunikation at gøre. Forestillingens praksis fremprovokerer latter uden grund ud fra kroppens hukommelse. Denne latter praksis omfatter teknikker der sætter gang i forskellige slags belly laughter og udspringer fra erfaringer af mine 5 års undersøgelse af latter, bogen "Lachen" af Antonia Baehr, latter yoga og Feldenkrais metoden. Ift bevægelsesprog arbejdes med det der allerede er. Latterens bevægelsesmønstre vil blive forstørret, forvrænget, og transformeres i tempo og form i et dynamisk landskab af krop og lyd kvaliteter i latteren. Et nøje komponeret koreografisk score guider performerne gennem en improvisatoriske fortolkning af den underliggende praksis, hvor hver forestilling bliver unik og skabt med fokus på et sanseligt engagement og en umiddelbarhed af performerne som fostrer både intensiteten af deres sceniske tilstedeværelse og publikums nysgerrighed.

Forestillingens koncept udvikles i samarbejde med performer Birgitte Skands under 4 residency uger i efterår 2022. Værket er udvalgt til "Island Connect residency" støttet af Creative Europe og skaber kontakt til 5 europæiske research og præsentations platforme. I 2023 afholdes 5 uger produktion, med det samlede hold hvor der udvikles både udendørs versionen med kun lyd og efter dens premiere indendørs versionen med lyd og lys.

Kunstnerisk hold og workshops

Det kunstneriske hold er castet med mangfoldighed i alder, køn, kropsform og etnicitet for at formidle et universelt billede af latter for at publikum bredt kan identificere sig med aktørerne på scenen. De resterende 4 performer findes ved workshops som afholdes i efterår 2022. Til disse workshops inviteres bredt og åbnes dermed et rum til erfaringsudveksling med det danske scenekunstmiljø. Karis Zidore har en dobbelt rolle som performer og lyddesigner. Som danser har hun redskaberne for at komponere lyd ud fra et kropsligt perspektiv. I hendes elektroniske komposition bliver latterens vibrationer kraftfuld forstærket. For at integrere momentets magi i kompositionen live-sampler hun latter lyde der opstår under forestillingen. Carina Backman udvikler en installation af lysstofrør som skaber et rum hvor lys minder om krop og forestillingens installatoriske element bliver understreget. Hun er en lys kunstner som Antoinette tidligere har arbejdet med i "The Mirror Project" støttet af Statens Kunstfond.

Målgruppe, aftaler med spillesteder og fremtidigt international turné

Forestillingen henvender sig til alle 15 år og op og er velegnet til turné og fleksibel ift at tilpasses mange forskellige kontekster: teatre, museer/kunsthaller og festivaler med fokus på stedsspecifikke værker. Indendørs versionen giver muligheden for at nøje guide tilskuerens opmærksomhed gennem lys og lyd. Udendørs versionen inviterer bredere, til folk der ikke går i teatret og til det tilfældige møde med omverdenen og publikummer der ikke vidste at de skal se en forestilling. I spilleperioder tilbydes workshops der åbnes for alle.

Den site specifikke version skal spille på Metropolis festival 2023 og på PASSAGE festival i sommer 2023. Indendørs versionen på K:Selekt. For at øge bæredygtigheden gennem et højt antal af opførelser planlægges et langt liv for værket med både national og internationale turné - primært i Europa. Metropolis er del af EU projektet In-Situ (European platform for artistic creation in public space) og vil promovere forestillingen i dette netværk med henblik til at skabe internationale turnémuligheder. Gennem Island Connect programmet, samt på Tanzmesse NRW 2022 (udvalgt og modtaget støtte) og senest udpejet til "emerging artist" under de internationale dage på CPH Stage 2022 åbnes yderlige netværk og kanaler til flere relevante udenlandske spillesteder og festivaler.

Kunstnerisk hold

Koreografi: Antoinette Helbing i samarbejde med Birgitte Skands

Dans: Birgitte Skands, Daniel Norback, Max Wallmeier, Andreas Haglund, Beck Heiberg, Nanna Stigsdatter Mathiassen, Thjerza Balaj, Antoinette Helbing

Komponist: Randi Pontoppidan

Lysdesign: Carina Backman

Dramaturg: Naya Moll