

The Girl with a Hurricane Brain

Ensemblet Lydenskab realiserer en ny ambitiøs og højaktuel opera om klimaangst til det 21. århundrede. Et værk, som kigger ind i fremtiden ved at forene opera, deltagelse og bæredygtighed. Operaen skabes i samarbejde med komponist Laura Bowler, forfatter Sam Redway og instruktør Katie Mitchell, som har etableret sig som en af Europas førende instruktører inden for operaperformance med sine kompromisløse opsætninger. The Girl with a Hurricane Brain opføres i samarbejde med teatret S/H under Copenhagen Opera Festival og Aalborg Opera Festival. Blandt essentielle samarbejdspartnere findes desuden organisationen Bæredygtigt Kulturliv NU.

Om værket

The Girl with a Hurricane Brain er en opera om, hvordan klimaangst ryster et barn, hendes familie og den verden, de lever i. Et cyklisk værk om natur og menneskelig skrøbelighed, som forbinder virkeligheden i en families køkken, en datters universelle drømmerum og en vejr-korrespondent, der bliver mere og mere panisk, efterhånden som klimaforandringerne udfolder sig. Operaen belyser den intergenerationelle kamp, der udspringer sig i mødet mellem datterens behov for, at hendes forældre skal se klimakatastrofen i øjnene og agere, og forældrenes ønske om at beskytte hende. I takt med at familiens adskilte verdener, pigens apokalyptiske drømme og vejr-korrespondentens meldinger smelter sammen, udfordrer operaen manglen på empati i vores dialog om klimaforandringer og den inaktivitet vi oplever i verdens håndtering af klimaforandringerne.

Med dette projekt ønsker vi at gå nye veje og skabe et innovativt og stærkt kommunikerende værk, der udforsker de kunstneriske udfoldelsesmuligheder i en innovativ og bæredygtig produktion. Omdrejningspunktet for scenografien er den kinetiske energi, der skaber en unik og dynamisk installation på scenen. Al strøm til forestillingen genereres af performerne på scenen, der interagerer med specialbyggede lyd- og lysapparater udviklet af scenograf Laura Rathschau og bygget af specialist Colin Tonks. Scenografien vil være et kraftfuldt univers af menneskekroppe, visuelle mekanismer og blottede mekaniske elementer.

Udviklingen af denne opera kan blive en vigtig og medskabende katalysator for de undersøgelser og eksperimenter, der skal sættes i spil for at sikre den nødvendige fremdrift mod en bæredygtig fremtid - ikke kun for scenekunstbranchen, men for *hele* vores samfund - også set i global kontekst.

Baggrund og tilblivelse

Klimaforandringerne er en af verdens helt store udfordringer, og de fylder mere end nogensinde i den globale bevidsthed. En ny global undersøgelse illustrerer den dybtliggende sorg og bekymring, som mange børn og unge over hele verden føler over klodens fremtid, hvor følelsen af at fremtid og drømme bliver begravet som konsekvens af regeringers passivitet og manglende handling. Operaen giver en stemme til den generation, der vil blive tilbage til at håndtere den verden, vi vælger at efterlade dem.

Lydenskab har som workshop-facilitator stor erfaring med at arbejde i inkluderende processer, hvor vi udvikler værker på baggrund af deltagernes kreative udtryk. The Girl with a Hurricane Brain formes på baggrund af globale workshops med børn i alderen 9-13 år. Gennem kreative teknikker, leg, fantasi, komposition og poesi har vi engageret børn fra bl.a. Danmark, Indien, Nigeria og Tyskland og udforsket de tanke- og drømmeunivers, som forbinder sig til klimaforandringerne. Workshoparbejdet har givet os et

indblik i, hvordan klimakrisen opfattes fra børn og unges perspektiv og danner herigennem fundamentet for operaen.

Motivation og formål

Lydenskab mener, at den klassiske musik kan sætte dagsordener. Klimakrisen er ikke fremtidsdystopi. Klimakrisen er NUTID. Klimafiktionens allerstørste styrke er, at den giver os mulighed for at flytte os i tid og skabe nye måder, vi kan sanse, leve og forholde os til verden og hinanden på. Vi ønsker at skabe et værk, der styrker fællesskabet, forstærker medfølelsen og skaber forbundethed mellem mennesker både i det helt nære og på globalt plan. *The Girl with a Hurricane Brain* vil give publikum inspiration til, hvordan vi kan have en positiv opbyggende dialog om klimabevidsthed og klimaretfærdighed generationer imellem. Vi er overbeviste om, at vi på denne måde kan skabe engagement, styrke handlekraften og konfrontere det mest presserende dilemma i moderne tid.

Bæredygtighedsagenda og forankring

I Lydenskab har vi en målsætning om at være et indflydelsesrigt, inspirerende og innovativt ensemble, der med fokus på social- og miljømæssig bæredygtighed går forrest og bidrager til en bæredygtig udvikling af vores branche. Vi giver vores bud på, hvordan vi som producerende ensemble på en række vigtige områder kan nytænke vores rolle og muligheder i samfundet med afsæt i FN's Verdensmål.

I FN's klimarapport (maj 2022) antages det, at en afgørende grund til, at vi ikke er længere i verden med den grønne omstilling skyldes *fraværet* af kunsten og kulturen som drivende motorer for netop den proces. For første gang i menneskets historie fremhæver videnskaben, at fraværet af kunsten og kulturen er en af de primære årsager til, at vi ikke er nået længere i den grønne omstilling. Lydenskab ser derfor i tiden en klar opfordring til, at vi som producerende ensemble tager samfundsansvar, tænker langsigtet og tager stilling til de projekter vi engagerer os i på en ny måde. At vi inkorporerer en grundlæggende bæredygtig omstilling, der både forholder sig til bæredygtighed i en klima-miljø-kontekst og social bæredygtighed. Vi må tage udgangspunkt i en holistisk tankegang i vores kreative processer, der forankres i vores produktionsmetoder og udnytter musikens og scenekunstens egentlige potentiale til at skabe forandring.

Partnerskab for fremtiden

Vi vil skabe et blivende værk af så høj kvalitet og relevans, at det bliver ved med at være aktuelt i mange år frem. Med denne forestilling søger vi nye løsninger og skaber opmærksomhed omkring vigtigheden af bæredygtige produktionsmetoder i kunst- og musikbranchen. Med forskellige tiltag (bl.a. måling af produktionens Co2 aftryk, udelukkelse af flyrejser i Europa, turnévenlig scenografi, "new waste" eller recirkulerede materialer) implementeres bæredygtighed i hele værkproduktionen. Al læring forankres i Lydenskabs bæredygtighedsstrategi og gøres tilgængelige for alle interesserede.

Vi har etableret et strategisk partnerskab med interesseorganisationen Bæredygtig Scenekunst NU, som vil agere Eco-Manager i denne produktion. Sammen har vi et ønske om, at vi gennem handling og de forandringer vi skaber i vores egen måde at arbejde på, kan påvirke kulturbranchen ved at sætte nye standarder og inspirere til, hvordan der kan arbejdes bæredygtigt med scenekunst.

Holdet bag

Med et hold af højtprofilerede internationale kunstnere vil vi sikre, at værket er af global relevans med

garanteret mulighed for international turnévirkosomhed. (Læs uddybende CV). [Laura Bowler](#) (Komponist og Lydenskaber), [Sam Redway](#) (Librettist), [Katie Mitchell](#) (Instruktør), [Laura Rathschau](#) (scenograf, lys- og kostumedesigner), [Anna Sofie Keller](#) (assisterende instruktør), [Zoë Palmer](#) (Dramaturg), [Lydenskab](#) (ensemble, initiativtager, kunstnerisk ledelse og projektholder).

Performere: [Peyee Chen](#) (sopran/ung pige), [Jessica Azsodi](#) (sopran/forælder), [Peter Brathwaite](#) (Bariton/forælder), [James Hall](#) (Kontratenor/figur), [Thea Vesti](#) (guitar), [Louise Gorm](#) (violin), [Karolina Leedo](#) (fløjte), [Carola Schaal](#) (klarinet), [Henriette Jensen](#) (saxofon), [Sofia Lind Pedersen](#) (cello), [Mads Uldall](#) (kontrabas), [Maria Eshpai](#) (klaver), [Ying-Hsueh Chen](#) (slagtøj). [Morten Elkjær](#) (Lydteknik og Live Electronics).

Målgruppe og formidling

Forestillingen *The Girl with a Hurricane Brain* henvender sig til unge (fra 15 år) og voksne. I det inddragende workshop arbejde i tilblivelsesprocessen har vi involveret en yngre målgruppe, hvor 9-13 årige har arbejdet kropsligt og kreativt med deres tanker om klimaforandringer.

Vi har fået positive tilkendegivelser fra workshopdeltagerne om, at vores klimaworkshop skaber et vigtigt udtryksrum, som åbner op for nødvendige samtaler om klimasorg og bekymringer (se bilag). I forbindelse med forestillingerne på Copenhagen Opera Festival og Aalborg Operafestival vil vi arrangere en række workshops for gymnasieelever, der desuden inviteres til at opleve forestillingen.

Vi har ansat antropolog Arendse Mogensen, som følger værket gennem hele tilblivelsesprocessen. Hun vil sammen med filmdokumentarist Bjarke Monrad sikre relevant og skarp formidling af projektet gennem podcast og videodokumentation.

Samarbejdspartnere

Copenhagen Opera Festival (DK), forestillinger, formidling og workshops.

S/H (co-producent)

Aalborg Opera Festival (Aalborg, DK), premiere, workshops og artist talk under festivalen 2024.

Bæredygtigt Kulturliv NU (vidensdeling, bæredygtig omstilling, Eco Management)

Den Jyske Opera/Talent U (unges engagement, vidensdeling)

SNAPE (UK)

Godsbanen Aarhus, Åbne Scene (DK)

Amazonas Theatre in Manaus (BR) (co-producer TBA)

Tidslinje

8. juli - 13. august 2024: Prøveforløb (Teater S/H, København)

14. - 17. august 2024: Premiere Aalborg Opera Festival/workshops/artist talk

18. - 22. august 2024: Forestillinger Copenhagen Opera Festival/artist talk

2025: International turné (TBA): Sound Festival Aberdeen (SCO), Aldeburgh New Music Festival/SNAPE (UK).

PR og Markedsføring

Copenhagen Opera Festival, teater S/H og Aalborg Opera Festival/HAVE Kommunikation spiller en central rolle i formidlingen og pressearbejdet omkring verdenspremieren af *The Girl with a Hurricane Brain*, der rettes mod (inter)nationale og lokale medier. Lydenskab dokumenterer skabelsesprocessen i lyd og billede på forskellige digitale platforme. Derudover engageres en PR- medarbejder, der vil sikre en professionel

formidling af projektet både nationalt og internationalt i relevante lande under den efterfølgende europaturné.

Projektets organisering

Generelt arbejder Lydenskab ud fra den præmis, at musikerne udvikler og styrer ensemblets drift og projekter på alle niveauer. Ensemblet er initiativtager og projektholder på *The Girl with a Hurricane Brain*. Vi har samlet et stærkt hold af internationale kunstnere, som alle bidrager til at sætte en ramme for det kreative arbejde. Lydenskabs projektledere står for den generelle organisering af projektet, og der hyres en ekstern producent frem mod prøveforløb/premiere. Økonomi og afrapportering varetages af Lydenskabs bogholder.