

Tema

Hvad er et tema, og hvilke temaer kan I finde i Det Glade Vanvid? Et tema er det grundlæggende emne eller problem, som en historie i fx en bog, et billede, en film, et teaterstykke, en installation eller en performance egentlig handler om. I alle interessante historier er der et problem eller en konflikt, som nogen eller noget forholder sig til. Det er konflikter, der handler om positive eller negative værdier ved selve det at være menneske, selve den menneskelige eksistens. Temaer kan tit sammenfattes i korte sætninger eller i ord som fx kærlighed, frihed, længsel, magt, jalousi, fascination, undertrykkelse, nysgerrighed, angst, forvirring, misundelse, mod eller tro.

Når du formulerer temaet, sætter du "navn" på den konflikt, på det centrale emne, som fortællingen i bund og grund handler om. En konflikt som ikke kun gælder for personer i historien, men ofte også for mange andre mennesker "uden for historien", dvs. for mennesker i virkeligheden.

I udstillingen Det Glade Vanvid er der mange forskellige temaer på spil: det største tema, det som står over alle de andre, kan vi sige handler om identitet, altså spørgsmålet om hvem man selv er. Men for at undersøge det, bruger kunstnerne mange andre temaer, som har at gøre med overgange eller dilemmaer mellem forskellige tilstande og roller i livet. Ind i mellem er det svært at skelne, fordi overgangen bliver utydelig. Sådan er det også i virkeligheden.

Undertemaerne i Det Glade Vanvid har fx at gøre med:

- Alder - at være barn eller voksen
- Art - at være dyr eller menneske
- Bevidsthed - at drømme eller være vågen, at forstå sig eller gøre noget i virkeligheden
- Kultur og sociale normer - at høre til et bestemt fællesskab eller ikke at høre til
- Mod og vilje - at turde eller ikke at turde

Performance

Nu, om et øjeblik er jeres performance i gang. Den kommer til at ske lige her i rummet for øjnene af jeres kammerater. Nogen af dem vil måske spille med og blande sig i jeres spil, men et øjeblik senere er det hele forbi, og jeres performance eksisterer kun i jeres og publikums erindring. En performance er kendetegnet ved, at en mere eller mindre planlagt begivenhed over kortere eller længere tid udfoldes i et rum for - og med - et publikum. Det er en handling, som bruger rummet og virkeligheden, dig og mig og det, der tilfældigvis sker her og nu som afsæt. Kunstværket bliver altså en del af publikums virkelighed.

Performance er engelsk og betyder udførelse/opførelse/fremførelse. Enhver situation, som involverer de 4 forhold: tid, rum, jeres kroppe og forholdet

mellem publikum og jer, kan kaldes en performance. Hvis man går tilbage i historien, er performancekunst forbundet med forskellige kunstbevægelser fra de seneste 100 år, men også med religiøse ritualer. I dag arbejder mange kunstnere med performance og andre kunstformer, der bruger virkeligheden. Et performanceværk blander tit flere kunstarter og låner elementer fra både teater, billedkunst og musik. En performance er i modsætning til en skulptur eller et maleri ikke en genstand, der kan gemmes og vises igen. En performance er bundet til nuet og er derfor en flygtig type kunst. Ofte optages performanceværker på video for at dokumentere handlingen.

Identitet

På samme måde som en performance ændrer sig med dem, der er i rummet og aldrig kan gentages helt præcist, er det med mennesker og deres identitet. Identitet handler om, hvem man er, et menneskes navn og historie, et menneskes forståelse af sig selv samt andres opfattelse af én. Selve ordet identitet betyder "den samme". Når man taler om et menneskes identitet, fæstner man sig altså ved, at der er noget ved personen, som altid er det samme. Men selvom identitet betyder den samme, hører det altid sammen med forandring. Noget forbliver det samme, mens noget andet forandrer sig. Et menneskes krop og udseende forandrer sig hele livet, men også indeni er der noget, der ændrer sig i løbet af livet: ens holdninger og følelser, ens smag og ens rolle som barn, ung, voksen og gammel,

Scenografi

Scenografi betyder scenetegning og dækker alt det, der er i scenerummet rundt om dem, der optræder i en performance, et teaterstykke eller i et filmstudie. Scenerummet formes typisk af kulisser, rekvisitter, kostumer, lys og lyd. En scenografi kan være fuld af ting og detaljer, eller den kan være helt simpel og næsten tom. Hvis en performance foregår udenfor på et offentligt sted, kan scenografien ændre sig uforudsigeligt undervejs, og så må den, der optræder - performeren - medtænke forandringerne i sin optræden. Indenfor er det selvfølgelig lidt nemmere at styre omgivelserne, men man kan aldrig vide, hvordan publikum vil reagere og gribe ind i performanceen.

Lærervejledning**Kære lærere og pædagoger**

Vi er glade for, at I er kommet på besøg med jeres elever i Nikolaj. Om lidt skal I i gang med vores workshopforløb. Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne gennem aktiv og dialogisk læring får en oplevelse og erkendelse af de performativt strategier, der ligger bag udstillingen Det Glade Vanvid. Og meget samtidskunst idag.

Vægten ligger på begrebet identitet, og hvordan den enkelte og en gruppe kan udvikle en forståelse af, hvordan identiteten påvirkes af både indre og ydre personlige, biologiske, kulturelle og sociale forhold, normer og krav.

Det er vigtigt for udbyttet af workshoppen, at I er indstillet på at hjælpe eleverne og støtte dem i deres skrivningsproces med mindmap og storyboard, deres scenografiske forberedelser og selve afviklingen af deres performance. Læs hele materialet, før I guider eleverne igennem forløbet. Hvis I ønsker flere eksemplarer af materialet, kan I få det hos den underviser, der er med jer.

Det Glade Vanvid er en udviklingsfortælling om rollespil og identifikation og om at spejle sig i egne uforklarlige drømme. En udstilling, der kobler skulptur og billeder med musik, film og performance.

DET GLADE VANVID TUR FOR TO DIVINE MADNESS TOUR FOR TWO

BEGYNDELSEN

MIDTEN

SLUTNINGEN

Kan I formulere jeres tema som et modsætningspar?

Hvad....?

Hvordan....?

Hvem....?

Hvorfor....?

Hvilket tema synes I, at musikken udtrykker?

Hvor foregår handlingen, hvordan skal scenen se ud?

Hvem er med?

Hvordan skal lyset være?

Hvordan vil I involvere publikum i handlingen?

Hvad skal fortælleren sige?

Hvad er modsætningen/konflikten /problemet i jeres historie?

Hvad....?

Hvordan....?

Hvem....?

Hvorfor....?

○ Jeres performance skal max. vare 3 minutter.

○ Alle skal have en funktion:

○ En der skal styre lyset

○ En der skal fortælle/voiceover

○ En eller flere der skal tegne og skrive storyboardet

○ En eller flere der skal lave scenografien med tape

○ En eller flere der skal performe/spille /danse/dramatisere

1 Start her!**Hej elever**

I skal nu i gang med at lave jeres helt egen performance, som bygger videre på musikken og det, I har oplevet i udstillingen Det Glade Vanvid. En performance er en blanding af en forestilling og en udstilling, der gør brug af tid, rum, de optrædendes kroppe og forholdet til publikum. Læs mere om performancekunst i den grønne kasse øverst til venstre.

I skal altså vise handlingen i jeres performance med jeres kroppe, d.v.s. med bevægelser, dans og mimik, men uden tale og replikker. Jeres handling skal involvere publikum, så de bliver en del af performanceen. I skal lave jeres performance til et af lydsporene fra udstillingen, men den må kun vare max. 3 minutter.

Jeres værktøjer er ud over musikken, malertape, en lommelygte og opgavearket her. På vægge og gulve må I med tape 'tegne' scenografien, d.v.s. det rum og de genstande, I skal bruge i jeres performance. Lygten er jeres scenelys. En af jer skal være fortæller, en anden skal føre lyset.

2 Tema?

Nu skal I til at bestemme, hvilket tema jeres performance skal kredse om.

Ved I, hvad et tema er? Hvis ja, så gå direkte videre, ellers - læs mere i minileksikonet øverst til venstre.

Start med at lytte til den musik, I skal arbejde med. Læg mærke til rytme, instrumenter og stemning. Hvad udtrykker musikken? Hvad skete der i udstillingen på netop dette tidspunkt? - og hvad gjorde I selv?

Er der et særligt tema/en konflikt/et problem, som scenen fra jeres musik handlede om?

3 Hvordan kommer I videre?

Det tema, I har bestemt er særligt for netop jeres musikstykke, skal I arbejde videre med. Det er det tema, jeres performance skal undersøge og handle om. Men nu er det jer, der skal finde på historien, og I skal bruge jeres egne erfaringer og fantasi til at skabe indholdet. I må gerne digte videre på historien fra udstillingen, men I kan også lade historien gå en helt anden vej.

For at få styr på jeres ideer og tanker kan I bruge et mindmap.

Et mindmap er et tankekort, hvor man kan se, hvordan ens tanker om et bestemt tema hænger sammen og udvikler sig. Skriv nu jeres tema ind i den store kasse i mindmappet her oven over, og lav en fælles øvelse, hvor I svarer på spørgsmålene ud for de tomme kasser. Lav derefter flere streger og spørgsmål og brug de tomme bobler, hvis I får brug for det. I forbinder jeres tanker ved at lave streger mellem kasserne og boblerne.

Lad jeres lærer skrive, hvad I når frem til undervejs, så kan I koncentrere jer om at tænke sammen. I skal ende med at have styr på historien i jeres performance.

4 Storyboard

"Storyboard" er engelsk og betyder direkte oversat historietavle. Det er et redskab til at vise handlingen i en historie med billeder og tekst.

Man bruger det ofte, når man skal lave film og teater for at forberede sig, før kameraet begynder at optage, eller stykket skal spilles for et publikum.

Skriv og tegn de vigtigste begivenheder fra historien i jeres performance i storyboardets felter. I må gerne dele felterne ind i flere rum, hvis I har brug for det. Det er ikke vigtigt med detaljer, tegningen skal være en hurtig skitse, og det, I skriver, behøver ikke se fint ud, bare I kan læse, hvad der står.

Start med begyndelsen, gå derefter til slutningen, og fyld til sidst ud i midten.

Nu har I en skitse af jeres historie i den performance, I skal lave, men I mangler stadig at arbejde med scenografien i jeres scenerum. Læs mere om, hvad scenografi er i minileksikonet eller hop direkte videre.....

5 Og så i gang med rummet!**Malertape - skal vi male?**

Nej, med malertape er det meningen, at I skal 'tegne' på vægge og gulve og forme lige det landskab eller sted og de ting, I skal bruge. Tænk over, hvor publikum skal være, og hvor I selv skal komme ind og ud af scenen. I bestemmer selv, om scenen forestiller et rum inde eller ude, om der er klipper, et hav, en gade, et stort træ eller..... brug så meget tape, I vil!

Lommelygte - kan lys skabe rum?

Ja, lyset bestemmer jo, hvad vi ser for rummet er helt mørklagt, så I skal tænke på, hvordan lyset skal være, fra hvilket sted i rummet skal lygten lyse og hvor høj? Skal der være helt mørkt på et tidspunkt, eller skal lyset blinke? Hvem skal holde lygten? Har I styr på det hele? Husk at øve!

Til sidst skal I øve en enkelt gang, inden I skal mødes med resten af klassen. I har 25 minutter til at se hinandens performances. I skal gå samlet rundt i huset og være gode til at få skabt ro med det samme, så alle kan nå at vise, hvad de har lavet. Når I har set en performance, må I gerne tale om, hvad der var godt, og hvordan det var lavet..... Nu går det løs!