

VIRAL VISIONS

Deconstructing arts immunity

**Manuel de bons exemples de
développement des compétences
et d'inclusion par la créativité et les arts**

Cofinancé par le
programme Erasmus+
de l'Union européenne

VIRAL VISIONS

Deconstructing arts immunity

Projet Erasmus+ fondé

KA2 Programme Erasmus+

2020-1-DE02-KA227-ADU-008267

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle contient.

Handbook Viral Visions - Deconstructing Arts Immunity est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.

PROJET VIRAL VISIONS

Ce qui suit, que vous pouvez lire en version imprimée ou numérique, est notre manuel de bons exemples pour la médiation et la création de l'accès à l'art et à la créativité.

Le projet Viral Visions - Deconstructing Arts Immunity vise à sensibiliser aux processus artistiques contemporains et aux nouvelles formes d'expression artistique par le biais de l'éducation. Ce faisant, il vise également à découvrir son propre potentiel créatif et artistique et à contribuer à la réduction de l'immunité à l'art et à la créativité.

Introduction

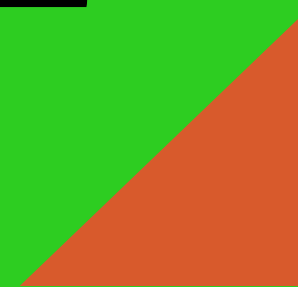

Dans cette compilation, les partenaires impliqués vous montreront, sur la base d'une compréhension holistique, des méthodes et des procédures ainsi que des projets qui sont possibles et qui ont été mis en œuvre avec des professionnels et des débutants dans la découverte de leur propre créativité.

Cette compilation est comme un petit livre de recettes, et peut être testée et affinée de manière indépendante.

Nous avons pu apprendre les uns des autres dans le cadre du projet Erasmus+ et sommes heureux de les mettre à votre disposition.

Introduction

Ces exemples doivent également être compris dans le contexte des ateliers de médiation développés et du programme d'études associé, ainsi que de la collection numérique de perspectives artistiques, qui sert de base à votre propre approche de l'art. L'approche du projet Viral Visions est comprise comme une approche visant à accroître la résilience et à réduire les distances par rapport à l'art et à la créativité. D'autres documents sont disponibles à l'adresse suivante : www.viral-visions.eu.

Introduction

L'art et la culture sont des domaines qui ont particulièrement souffert de la pandémie du Covid-19, qui ont été oubliés et considérés comme non essentiels au système. Pourtant, ces domaines apportent une contribution positive dans le contexte de la résilience, de la santé mentale et physique et donnent une impulsion contre l'isolement social, en particulier en temps de crise. Après cette expérience accablante et déprimante de la pandémie et de ses suites, les partenaires du projet Erasmus+ Virals Visions - Deconstructing Arts Immunity ont décidé de renforcer la présence des arts, qui est plus que jamais nécessaire pour notre société et ses citoyens.

Description

L'objectif du projet était de sensibiliser aux processus artistiques contemporains et aux nouvelles formes par le biais de processus de médiation, tout en communiquant l'énorme potentiel de la créativité et de l'art. Les compétences de tous les partenaires ont été enrichies et élargies grâce à la coopération dans le cadre du projet, aux expériences communes et à la combinaison des différents contextes nationaux et régionaux.

Description

Ensemble, les partenaires ont rassemblé une sélection de bonnes pratiques et de méthodes qui montrent comment l'art et l'action créative peuvent fournir des outils et de nouvelles perspectives pour construire la résilience et l'innovation. Le matériel, les collections et les instructions, ainsi qu'une multitude de contributions à la démarche artistique individuelle, sont désormais disponibles pour une utilisation libre, à l'adresse suivante : www.viral-visions.eu.

Description

Partenaires de coopération :

BODY ARCHITECTS, Vienne ;
MALA AKADEMIJA UMJETNOSTI
ERNESTINOVO, Croatie ;
NOWA FALA, Varsovie ;
LA GALERIE CHORÉGRAPHIQUE,
France ; L'ESPACE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA E
CULTURALE, Italie ; THEATER DER
KLÄNGE e.V., Allemagne ; ARBEIT
UND LEBEN NRW, Allemagne.

Index

ARBEIT UND LEBEN

GERMANY

- Your streets, your artists
- Reassembling Public Space:
Mintropplatz

BODY ARCHITECTS

AUSTRIA

- Mind Culture Podcast
- House Beating/ Form Parkour
- Craft Choreography

L'ESPACE

ITALY

- Apollo e Daphné
- Natural Landscapes

LA GALERIE CHORÉOGRAPHIQUE

FRANCE

- Les Goûters Mouvementés
- Repertory Emergency

MALA AKADEMIJA ERNESTINOVO

CROATIA

- Stencils of Memories
- The Bridge

NOWA FALA

POLAND

- Dance Wave
- Darklena

TEATER DER KLANGE

GERMANY

- Lecture Demonstration
- Audio-Vision on Demand
- Workshops

ARBEIT UND LEBEN NRW —————

ALLEMAGNE

— Vos rues, vos artistes

— Réassembler l'espace public :

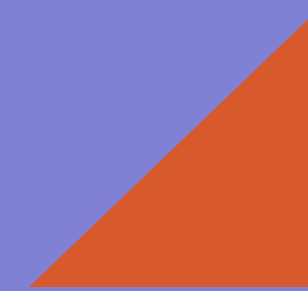
Mintropplatz

Arbeit und Leben NRW est une institution reconnue de formation politique, sociale et culturelle, gérée conjointement par la Confédération des syndicats allemands (DGB) et les universités populaires (VHS) de Rhénanie du Nord-Westphalie.

L'établissement d'enseignement a été fondé en 1949 pour développer et stabiliser la démocratie.

L'objectif de l'institution est d'encourager les personnes à faire valoir leurs droits politiques, sociaux, socio-économiques et culturels par le biais d'une formation émancipatrice et de les renforcer contre la discrimination.

Arbeit und Leben NRW soutient la formation tout au long de la vie,

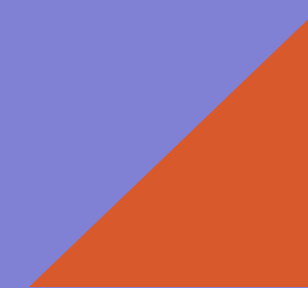
qui favorise les compétences sociales et encourage la participation de tous à la société. Pour ce faire, l'institution suit une approche éducative informelle et non formelle. La médiation artistique et culturelle joue un rôle important en termes de méthode et de contenu, notamment sous l'aspect des processus de changement structurel.

Arbeit und Leben NRW s'engage dans le travail de formation international qui permet un apprentissage transfrontalier et aiguise la conscience des points communs et des différences.

Contact : Gabriela Schmitt

E-Mail : schmitt@arbeitundleben.nrw

<https://www.arbeitundleben.nrw/>

VOS RUES, VOS ARTISTES

Getting to know the artistic heritage of the city of düsseldorf through creative workshops

Apprendre à connaître le patrimoine artistique de la ville de Düsseldorf par le biais d'ateliers créatifs Arbeit und Leben NRW associe la culture à la participation à la vie sociale et se concentre sur l'espace public. L'art et la culture permettent certaines autres approches de l'éducation (politique) et de la participation. Düsseldorf est un bastion des arts et des artistes, comme en témoignent les nombreux musées de la ville et son offre culturelle variée. Mais des détails plus subtils témoignent également du patrimoine artistique de la ville. 30 rues portent le nom d'artistes de la Düsseldorfer Malerschule. L'origine des noms de rues est souvent inconnue de nombreux citoyens, malgré l'énorme influence sociale de leurs auteurs.

À propos

YOUR STREET, YOUR ARTISTS s'adresse précisément à ce groupe cible. Par le biais d'ateliers et de visites, les participants doivent acquérir des connaissances sur les œuvres et leurs créateurs.

À propos

L'examen intensif des artistes doit permettre d'accéder à l'histoire artistique de la ville. Les participants découvrent comment ils peuvent influencer la ville en utilisant des méthodes créatives et commencent à créer leurs propres productions artistiques sous forme d'images, de photos, de vidéos et de podcasts.

À propos

L'objectif est que les participants s'engagent dans leur environnement de vie à travers leur propre travail artistique. La démonstration des possibilités d'influencer et de façonner son propre cadre de vie motive la participation.

Les méthodes artistiques offrent une approche différente, souvent moins exigeante que les programmes éducatifs formels. Les biographies des artistes peuvent éventuellement représenter des points de connexion avec l'histoire de la vie des participants et ainsi faciliter l'accès aux individus qui ont donné leur nom aux rues.

À propos

Les méthodes artistiques offrent une approche différente, souvent moins exigeante que les programmes éducatifs formels. Les biographies des artistes peuvent éventuellement représenter des points de connexion avec l'histoire de la vie des participants et ainsi faciliter l'accès aux individus qui ont donné leur nom aux rues.

Objectifs du projet:

L'objectif principal de "Votre rue, vos artistes" est de promouvoir l'éducation artistique et les processus créatifs. Le projet facilite également l'accès aux institutions culturelles et offre aux participants une opportunité à saisir économiquement pour la création individuelle d'œuvres artistiques.

Warum heißt die Lessingstraße Lessingstraße?

Der Historien- und Landschaftsmaler Carl Friedrich Lessing, nach dem Lessingstraße und Lessingplatz benannt sind, lebte von 1826 bis 1888 in Düsseldorf. (Geboren wurde er 1808 in Breslau, gestorben ist er 1880 in Karlsruhe.) Sein Großonkel war Gotthold Ephraim Lessing („Nathan der Weise“).

Gerade mal 18-jährig war er seinem Lehrer Wilhelm Schadow, bei dem er in Berlin studiert hatte, nach Düsseldorf an die 1819 in „Königlich-Preußische“ umbenannte Kunstakademie gefolgt. Beide gehören zu den Mitbegründern der sog. Düsseldorfer Malerschule. Der talentierte Lessing machte sich bald einen Namen als der heimliche Star unter den Schadow-Schülern.

Düsseldorf war seit dem Wiener Kongress 1815 eine kleine Stadt in der preußischen Rheinprovinz und hatte rund 26.000 Einwohner: Die Kasernen wurden erweitert - und im Schloss Jägerhof residierte ein Neffe des Preußenkönigs, Prinz Friedrich, mit seiner Familie, die den sog. schönen Künsten sehr zugetan waren. Es sei Schadow gelungen, „sich und sein Häuflein exklusiv dem Hofe, den Vornehmen“ anzuschließen, hat ein Zeitgenosse beobachtet. Lessing hat damals mit Künstlerkollegen in einer bescheidenen und feierfreudigen Wohngemeinschaft am Hofgarten gewohnt - wiewohl er als freier Künstler bereits mit einigem Erfolg auf dem sich entwickelnden Kunstmarkt unterwegs war.

Hingegen müssen wir davon ausgehen, dass sich Lessing in seinen Düsseldorfer Jahren wohl kaum mit Skizzenbuch oder Staffelei in der ländlichen Gegend vor der Stadt herumgetrieben hat, in der später eine Straße und ein Platz seinen Namen tragen.

Diese Gegend war nur spärlich bebaut und vor allem landwirtschaftlich genutzt. Das sollte sich nach 1838 mit dem Bau der Trasse der Düsseldorf-Elberfelder Eisenbahn rasant ändern. 1845 kam die Köln-Mindener Bahn hinzu, auf deren Trasse heute die Eisenstraße verläuft. Ob Lessing jemals am damaligen Personenbahnhof am heutigen Graf-Adolf-Platz mit der Bahn zu einer seiner Reisen auf Motivsuche aufgebrochen ist - wir wissen es nicht.

Foto: Stadarchiv Düsseldorf

Entlang der Trassen siedelten sich immer mehr Industriebetriebe an, die sich vom Schienentransport Vorteile versprachen. Ein wichtiger Entwicklungsimpuls ging vom 1864 rund um den heutigen Bertha-von-Suttner-Platz gegründeten Stahlwerk aus. Stähle, Bleche, Kessel, Röhren, Drähte, Nägel ... Es qualmt, raucht, stinkt, hämmert und rattert in den kleinen und großen Fabrikanlagen und in den Hinterhofbetrieben, dazu die wachsende Bevölkerung: Die industrielle Revolution hat Oberbilk ab den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts im Griff.

Der heute identitätsstiftende Bahndamm („Der Stadtteil hinter dem Bahndamm“) sollte Ruhe und Ordnung in die Stadt bringen. 1881 werden die bislang privaten Eisenbahngesellschaften verstaatlicht. Der neue „Centralpersonenbahnhof“ - am Standort des heutigen Hauptbahnhof - ist seit 1891 in Betrieb. Gleisanlagen wurden zurückgebaut, die lärmende und stinkende Eisenbahn an den Stadtrand verlegt. Das eröffnete Perspektiven für die Stadtplanung,

Die Straße und der Platz, die nach Lessing benannt sind, tauchen 1901 auf einem Stadtplan auf. Die Straßen in der Nachbarschaft heißen Stahl-, Eisen-, Industrie-, Siemens- oder Kruppstraße. Der Lessingplatz ist bereits seit 1895 im Düsseldorfer Adressbuch verzeichnet.

Quellen/Literatur:

Udo Achten: Düsseldorf zu Fuß - 111 Stadtrundgänge durch Geschichte und Gegenwart. Klartext-Verlag 2009

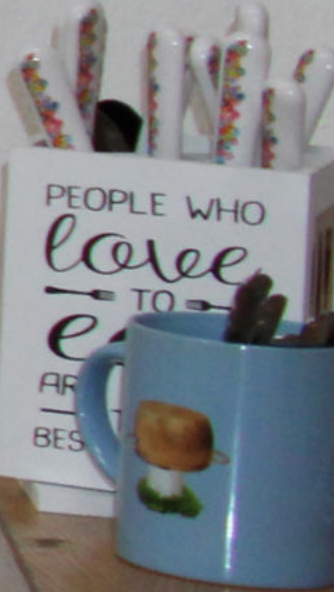
Höfling, Bernhart: Bildnisse Düsseldorfer Künstler - nach dem Leben gezeichnet und lithographirt. Stahl 1853

Christa Hötzel: Die Düsseldorfer Malerschule - Kunst, Geschichte, Leben. Droste-Verlag 2017

Hermann Kleinfeld: Düsseldorf's Straßen und ihre Benennung. Grupello-Verlag 1996

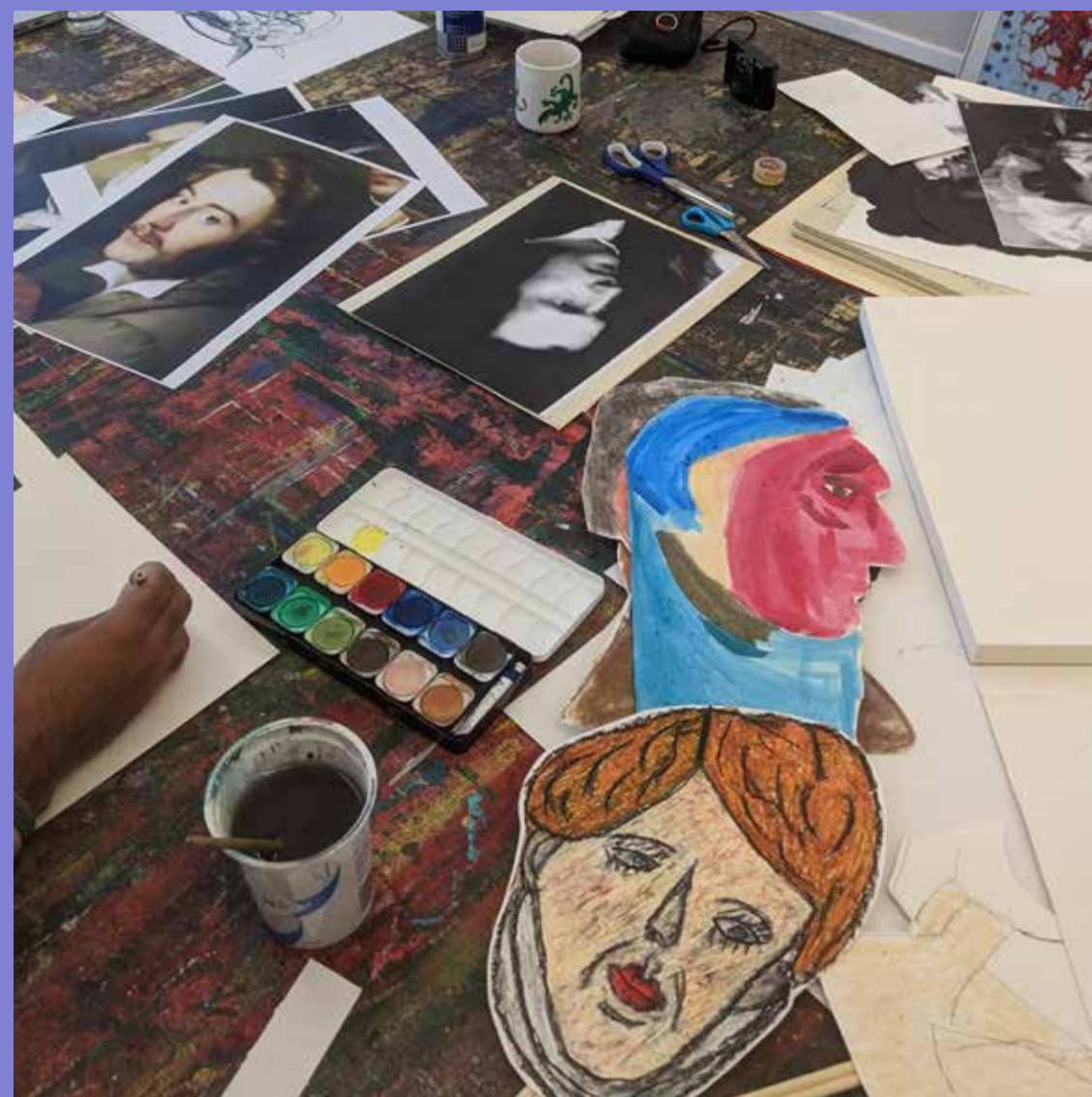
Anne Mommertz: Oberbilk - Die Geschichte eines Industriequartiers. Droste-Verlag 2010

Martina Sitt (Hrsg.): Carl Friedrich Lessing - Romantiker und Rebell. Donat-Verlag 2000

Les participants sont inspirés et motivés par un engagement intensif avec les artistes, leurs œuvres et leur travail dans la ville. Les expériences acquises les aident à reconnaître et à percevoir les possibilités d'action dans leur propre cadre de vie, ainsi qu'à formuler des souhaits et des idées pour la ville.

Objectifs

ACTIVITÉS

Le projet utilise différentes méthodes pour atteindre les objectifs mentionnés. Dans un premier temps, les participants apprendront à mieux connaître quatre artistes à travers sept ateliers. Une promenade dans la ville motivera les participants à suivre les traces des artistes et à rassembler leurs propres idées.

Les participants pourront choisir eux-mêmes la façon de réaliser leurs œuvres artistiques et seront initiés à la méthode des tableaux vivants. Les résultats du projet seront présentés au public sous la forme de visites conçues par les participants eux-mêmes à l'aide de l'application Actionbound.

.

RÉASSEMBLER L'ESPACE PUBLIC: MINTROPPLATZ

Participation créative à l'aménagement urbain

TOILETTEN

WASSER-VERWEIL
MINTROPPLATZ

KULTUR BEISAMMEN

WIR

NER. GEMEINSCHAFT.
NERN.

Le thème du projet était de développer un contre-modèle à la conception urbaine actuelle dans un processus de collaboration entre les résidents urbains et les artistes* par le biais de formes de participation analogiques et numériques. Le phénomène de déplacement des groupes de citoyens "non rentables" des centres-villes est un problème général des métropoles. L'intervention artistique permet de briser les structures de pouvoir et les automatismes.

À propos

La Mintropplatz, en tant que carrefour routier, est utilisée comme lieu d'hébergement et de rencontre par les personnes qui ne trouvent pas de place ailleurs. Avec l'aide d'approches artistiques, les utilisateurs du lieu ont participé activement à la conception de leur quartier.

À propos

Les profanes et les artistes ont entamé un dialogue et un processus d'apprentissage mutuel dans le cadre d'ateliers guidés.

L'objectif :
L'objectif était de sensibiliser les citoyens* aux processus de conception par le biais d'ateliers. D'une part, pour mieux comprendre la relation entre le design et la ville, et d'autre part, pour donner de la visibilité à leur protestation, mais aussi à leurs idées, par le biais d'un design esthétique.

Cette démarche et la numérisation qui l'accompagne renforcent la mise en réseau et sont, en même temps, l'expérience d'un potentiel de participation accru. La résistance esthétique et la capacité à concevoir transfèrent les connaissances des citoyens* pour qu'ils soient perçus par les planificateurs et les politiciens et pour qu'ils fassent valoir leurs intérêts.

La Mintropplatz à Düsseldorf illustre les processus de gentrification et de déplacement dans l'espace urbain. Le projet a renforcé le potentiel de participation des utilisateurs de la place et est intervenu dans les structures de l'aménagement urbain.

À propos

SSELDORFF
LATZ
2 DIXI KLOS
3 FLAS
KETT

Mintropplatz
Friedrichstadt
City

TRINKWASSE

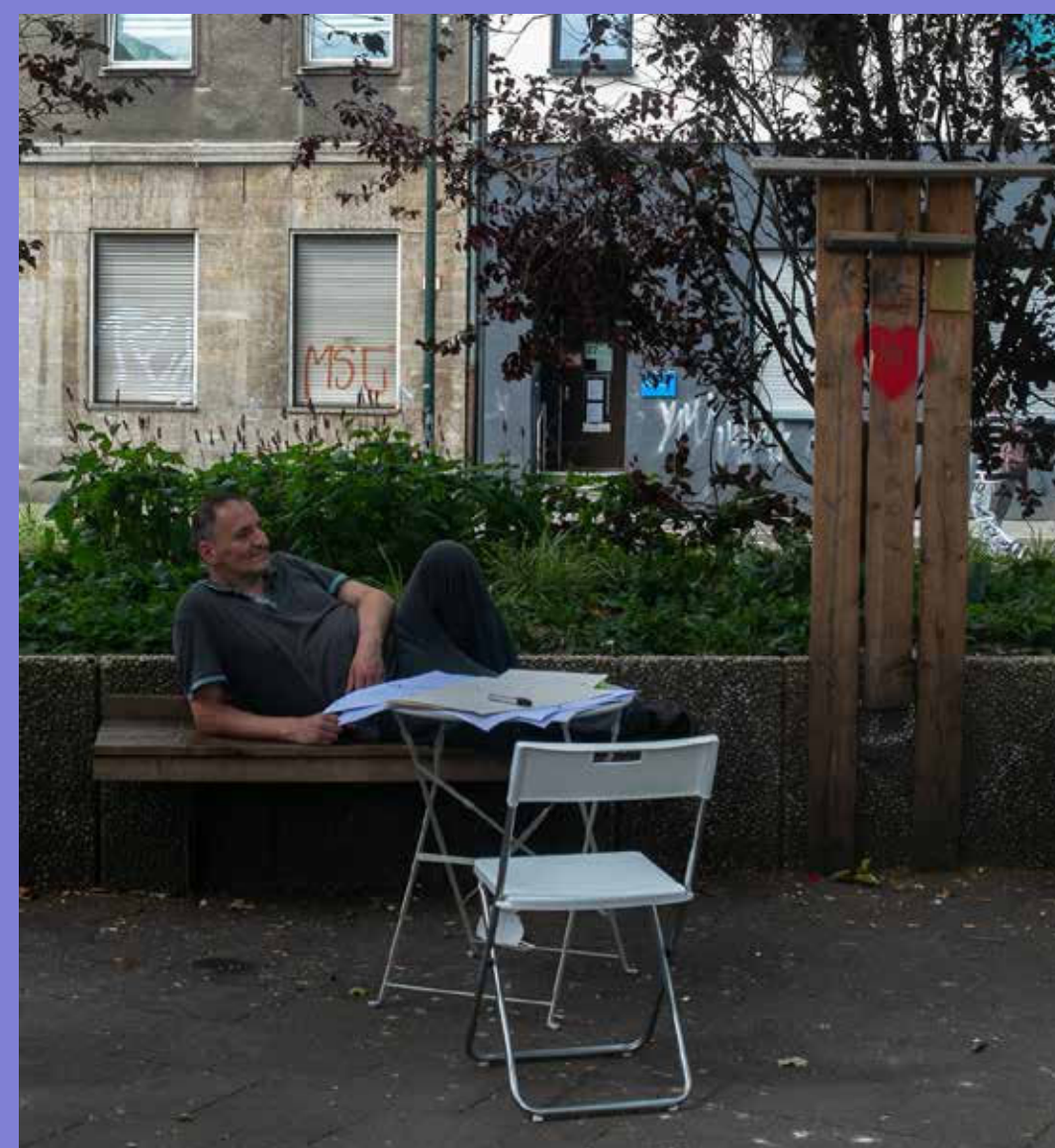
Index

ACTIVITÉS :

En collaboration avec la population locale, un laboratoire citoyen numérique a été mis en place sur la Mintropplatz, un espace public situé près de la gare centrale de Düsseldorf. Une véritable participation nécessite de savoir qui planifie quoi ici et pour quelle raison, où il y a un potentiel de résistance et quelles ressources peuvent être activées. En lançant des processus d'échange de connaissances artistiques, les citoyens devaient être en mesure de formuler et d'affirmer leur droit à la ville ou à l'espace.

Pour ce faire, des interventions artistiques avec des ateliers ont eu lieu : Dans ce processus, l'espace devient un terrain de jeu partagé pour la planification et la production ; il devient libre pour la projection de ses propres besoins et désirs. Dans les ateliers, les artistes des médias ont transformé numériquement les réactions des citoyens en mots et en images qui aboutiront à une carte de la zone traitée numériquement.

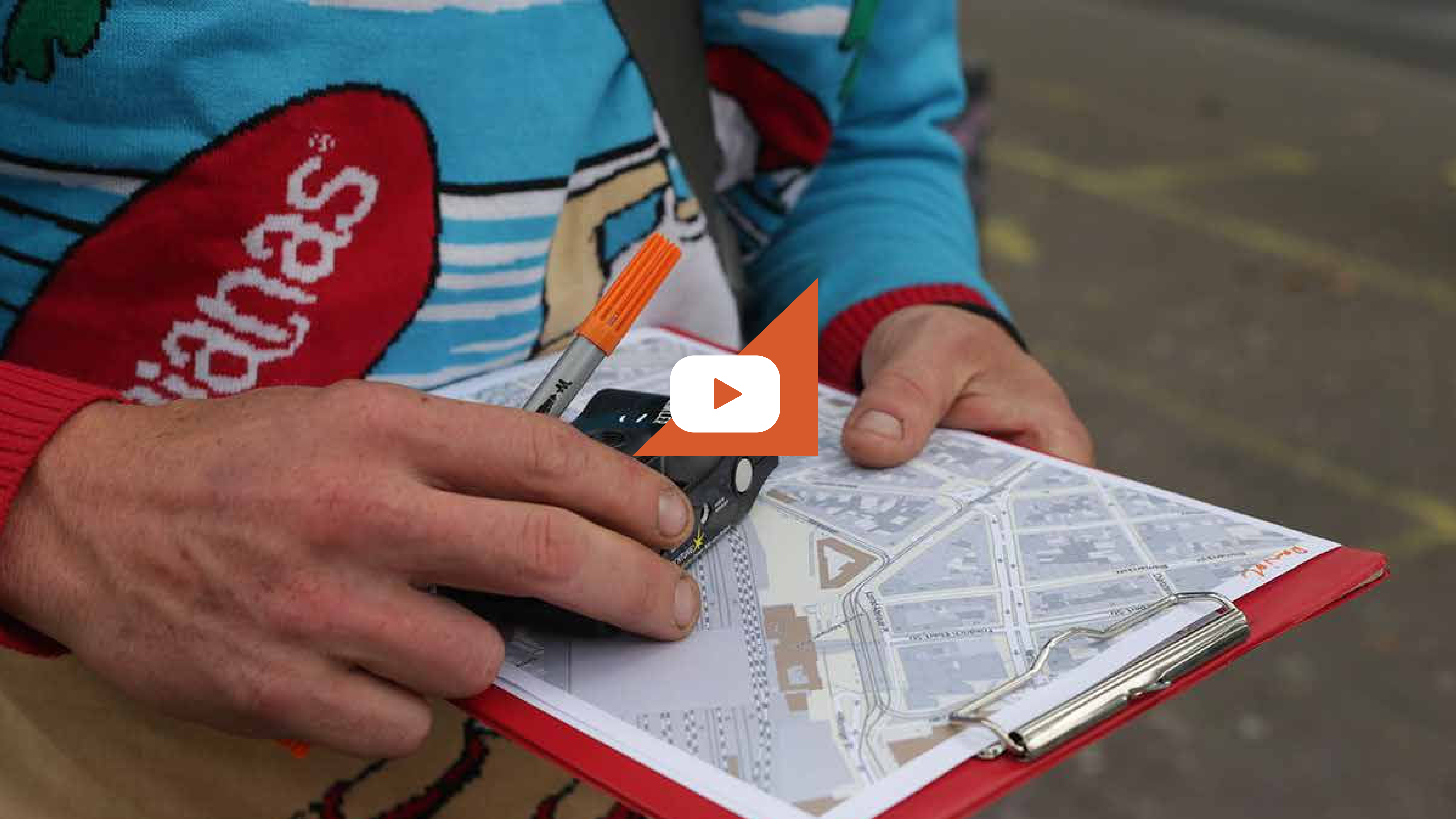

ACTIONS:

Résistance esthétique : Cette action comprend une visite guidée du quartier sur le thème de la planification urbaine, une intervention artistique et des formes de protestation esthétique avec Folke Köbberling et, enfin, un atelier sur la typographie et l'écriture.

Expériences dans la ville : Une promenade guidée axée sur l'art et l'urbanisme, une intervention artistique sur le thème de la conception de l'espace sur la place et un atelier sur la conception de plans et de modèles.

La cartographie subjective : Sur le thème de la cartographie subjective, il y aura une approche du mouvement des situationnistes. Dans ce cas, l'intervention artistique était la cartographie. Un atelier sur la photographie et la description, suivi d'une évaluation, en faisait également partie.

BODY ARCHITECTS —————

AUTRICHE

- **Mind Culture Podcast**
- **House Beating/ Form Parkour**
- **Craft Choreography**

Body Architects est une association d'arts interdisciplinaires / de spectacle avec la danse au cœur. La gamme d'activités comprend le groupe de danse Body Architects en tournée, la plateforme de performance Craft Choreography, le podcast Mind Culture ainsi que la production de films et documentaires de danse.

Le groupe de danse Body Architects se compose de performeurs athlétiques de milieux mixtes qui intègrent la danse contemporaine, la danse de contact avec le breakdance et le tricking. Ils travaillent de manière interdisciplinaire avec des musiciens, des artistes visuels, des réalisateurs vidéo et des architectes.

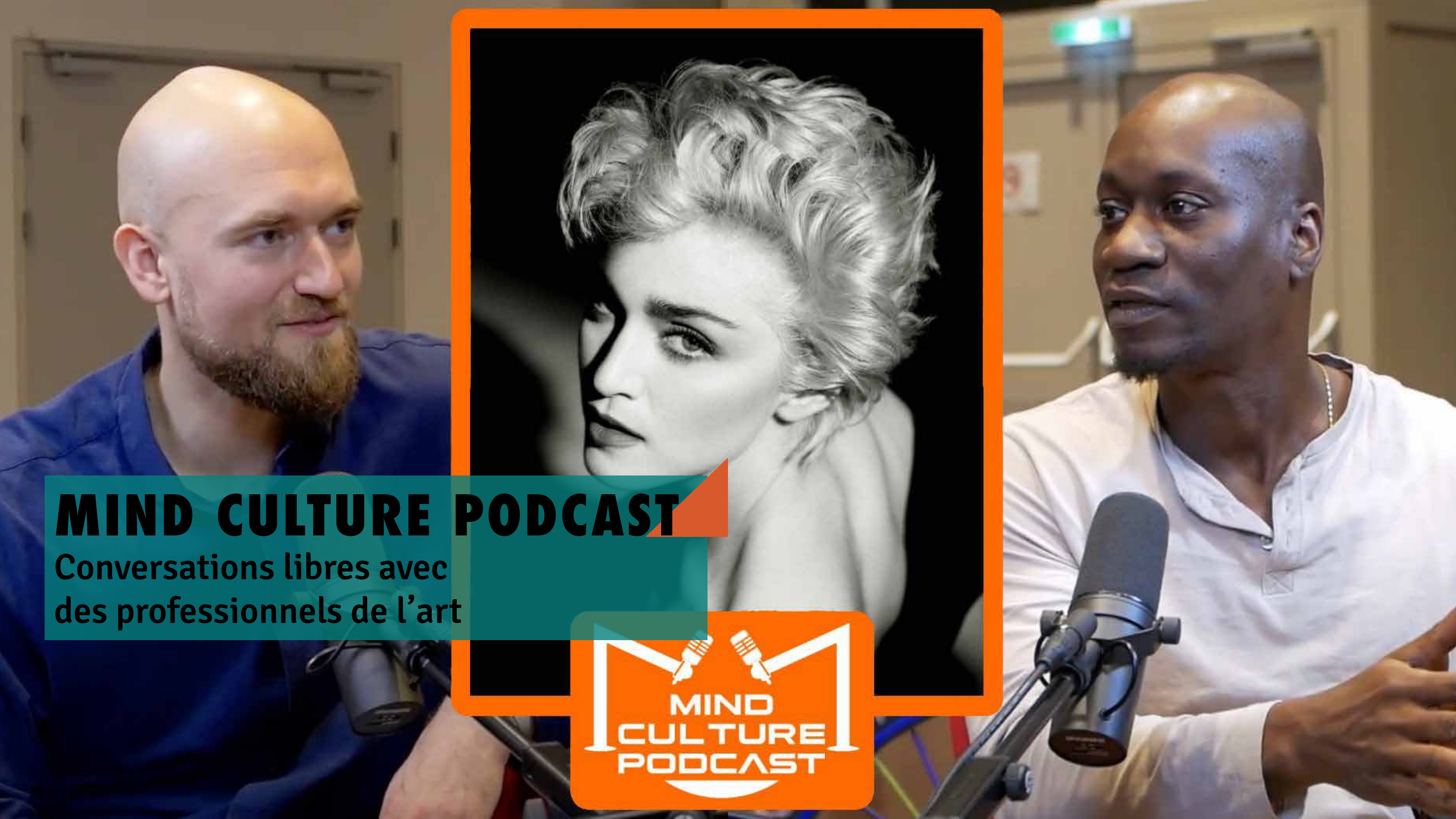
Le répertoire des œuvres comprend une installation-performance en plein air House Beating, une exposition-performance Architektur + Tanz et les œuvres de théâtre physique The B-Team et Life Below Water. Les Body Architects sont extrêmement physiques dans leur expression et ils sont à la recherche d'une poésie révélatrice dans les endroits où les formes se croisent.

www.bodyarchitects.eu

www.instagram.com/bodyarchitectsdance

www.facebook.com/bodyarchitectsdance

MIND CULTURE PODCAST

Conversations libres avec
des professionnels de l'art

MIND CULTURE PODCAST

Podcasts - conversations libres avec des professionnels de l'art

Créé par les Body Architects

Production, hébergement : Hygin Delimat

Équipe: Nikola Majtanova, Marcin Denkiewicz

www.mindculture.eu

The second season of the Mind Culture Podcast

<https://www.youtube.com/watch?v=kWvIUu5yr34>

<https://www.youtube.com/watch?v=4lPazpZYW8w>

<https://www.youtube.com/watch?v=vWWU6VrKCxc>

À propos

Le projet a commencé au printemps 2020, pendant les premiers mois de la pandémie. Aujourd'hui, c'est une base de données open source en constante expansion contenant 32 longs épisodes - des interviews avec plus de 50 invités, dont des artistes tels que Florentina Holzinger, Chris Haring, Simon Mayer, Soya The Cow et bien d'autres. Le projet est un coup d'œil derrière les coulisses du monde des arts du spectacle. Il présente des perspectives personnelles uniques sur les arts, la production artistique et la politique artistique. Les sujets incluent des conversations sur la danse contemporaine, la performance et l'art du mouvement.

Qu'est-ce que la chorégraphie?
Comment créer des œuvres scéniques? La danse est-elle pertinente? Comment se porte l'art en temps de crise? Comment réagit la culture en temps de pandémie? Comment développer un public en tant que créateur d'arts du spectacle? Comment faire de l'art une partie importante de la vie quotidienne? Que pouvons-nous apprendre les uns des autres?

À propos

#24

B-boy WOLFER

Le Mind Culture Podcast est un moyen créatif de s'engager avec les connaissances qui sont constamment générées dans le domaine de la danse contemporaine et de la performance basée sur le mouvement. Il découle de notre passion pour l'apprentissage.

À propos

Nous enregistrons, produisons et distribuons les conversations sous forme de vidéos longues (complètes) et courtes (extraits), les rendant disponibles à toute personne intéressée. C'est une façon de fournir une valeur et un engagement à la communauté des arts du spectacle à Vienne, en Autriche et dans le monde entier. Le Mind Culture Podcast célèbre la diversité dans le domaine des arts du spectacle.

Les invités viennent de tous les genres (danse contemporaine, performance, street dance, cirque, drag...) et de tous les horizons (expérimentés, établis, émergents, jeunes, plus âgés, autochtones, migrants...). Grâce à la nature nomade du podcast, nous entretenons des relations avec des espaces passionnants à Vienne (Kulturhaus Brotfabrik, Kunst Haus Wien, MAK) où nous enregistrons les rencontres.

Le projet s'adresse à toute personne intéressée à écouter ce qui se passe dans les coulisses des arts de la scène contemporains. C'est pour le public, pour les amateurs d'art curieux, pour les jeunes et pour les praticiens de l'art eux-mêmes.

Dans la conception de notre flux de travail, nous avons utilisé les référentiels suivants:

REGARDER PLUS

Database of knowledge on podcast production - <https://podcastage.com>

“Recording studio in a case” - <https://www.youtube.com/watch?v=AW6GgdsdcY4>

Publishing platform - <http://anchor.fm>

HOUSE BEATING / FORM PARKOUR

Performance de danse dans des espaces urbains et atelier ouvert à la communauté

HOUSE BEATING / FORM PARKOUR

Dance performance in urban spaces
and an open workshop for the community

Créé par les Body Architects

Concept: Hygin Delimat, Schayan Kazemi

Chorégraphie: Hygin Delimat, Elias Choi-Buttinger

Musique : Maria Anna Chlebus, Alex Georgiev, Voland Szekely, Schayan Kazemi

Installation artistique: Andreas Buttinger

Interprètes en bois: Weng Teng Choi Buttinger, Andreas Buttinger and local performers

Photography: Katarina Barvirova

HOUSE BEATING est une œuvre d'art performative qui s'étend sur les genres de la danse, de la musique et de l'installation artistique. Elle existe dans le contexte d'une performance en plein air en relation avec l'architecture environnante. L'œuvre est inspirée de la collaboration légendaire entre les maîtres modernistes Le Corbusier et Xenakis. Une chorégraphie physique athlétique se compose d'un vocabulaire complexe de mouvements partenaires enraciné dans la danse urbaine et l'étude des architectures corporelles innées.

À propos

Le contenu de l'atelier FORM PARKOUR:

L'atelier se concentre sur la recherche de mouvement dans le domaine de l'architecture corporelle innée. Il s'agit d'une continuation directe du processus chorégraphique derrière House Beating. À travers une série de tâches, les participants explorent le potentiel de traduire et/ou de trouver des principes architecturaux dans le corps. Ils ont également la possibilité de collecter et d'interpréter des expériences corporelles issues de l'interaction avec les architectures urbaines existantes.

Dans la première partie, les Body Architects partagent leur approche éclectique de la création et de la mise en forme du mouvement (informée par leur pratique continue du breakdance, de la danse contemporaine, des astuces et de l'acrobatie). Suivant le concept du corps comme structure morphologique organique, les participants prennent le temps de rechercher des formes et des transitions en accord avec les concepts architecturaux et les principes sains.

ATELIER

Ils se déplacent à travers différents niveaux de tonus musculaire sous des formes statiques et dynamiques, dans l'acte d'équilibrer les forces physiques. La majeure partie du travail est en relation physique étroite avec un autre corps. Les techniques distillées du toucher et du partage du poids servent d'introduction à la création avec les autres. Comment plusieurs interprètes de mouvement entrent-ils et maintiennent-ils le processus de morphing architectural

Ensuite, les participants travaillent avec l'idée de création d'espace continu en utilisant des objets. Pour cela, des longs pieux en bois provenant du set de performance sont disponibles. De manière somatique-visuelle, les participants étudient l'impact que les petits et grands changements et arrangements peuvent avoir sur l'espace performatif et sur le riche paysage sensoriel à l'intérieur.

La section conclusive de l'atelier est la composition chorégraphique dans les espaces urbains. Les Body Architects partagent des outils et guident le processus de création de matériel chorégraphique pour la danse solo, le contact et l'objet en relation avec l'environnement.

Les résultats sont intégrés à la performance finale House Beating.

L'organique et l'inorganique se rencontrent et s'engagent continuellement dans le processus partagé de création d'espace.

À propos

REGARDER D'AVANTAGE

<https://architects.hygindelimat.com/house-beating/>
<https://vimeo.com/770782597>

Le projet vise à toucher le public à plusieurs niveaux :

- Le travail est présenté et répété dans un espace ouvert, des zones animées qui intriguent naturellement les piétons qui s'arrêtent pour regarder et rester.

- La connaissance et la pratique artistique sont partagées sous la forme d'un atelier ouvert de plusieurs jours FORM PARKOUR qui précède la présentation

L'objectif est d'inciter la créativité chez les habitants en partageant notre méthodologie de travail : avec les corps, avec les objets et avec l'architecture.

- 2 ou plusieurs interprètes locaux (amateurs) sont intégrés pour faire partie de l'équipe de performance principale. Ils apprennent à connaître nos méthodes de travail encore plus en profondeur. Ainsi, nous ne voyageons qu'à 6 membres des Body Architects, réduisant les coûts et rendant la tournée plus durable.

CRAFT CHOREOGRAPHY

Plateforme de performance à Vienne

CRAFT CHOREOGRAPHY

Plateforme de performance à Vienne

Créé par les Body Architects

Production, hébergement: Hygin Delimat

Équipe: Nikola Majtanova, Marcin Denkiewicz

<http://craft.bodyarchitects.eu>

<https://www.youtube.com/watch?v=aF80vhoENig>

<https://www.youtube.com/watch?v=4qbtUG3tn0Y>

https://www.youtube.com/watch?v=7nrndf_qut4

https://www.youtube.com/watch?v=XDQEsLbQU_Y

À propos

La plateforme de performance **CRAFT CHOREOGRAPHY** (2019-2021) était un mini-festival bimensuel dédié à la présentation de courtes performances basées sur le mouvement par de jeunes créateurs internationaux indépendamment de leur discipline. À côté de la majorité des œuvres de danse contemporaine et de performance, des œuvres des genres de la danse urbaine, du cirque contemporain et du film de danse ont été présentées. Le mot “craft” signifie la priorisation des compétences en mouvement, interprétation et dramaturgie. Les événements ont eu lieu à l’Erbsenfabrik Vienna et ont rassemblé un grand public (dépassant les possibilités de la salle) à leur apogée (avant la pandémie).

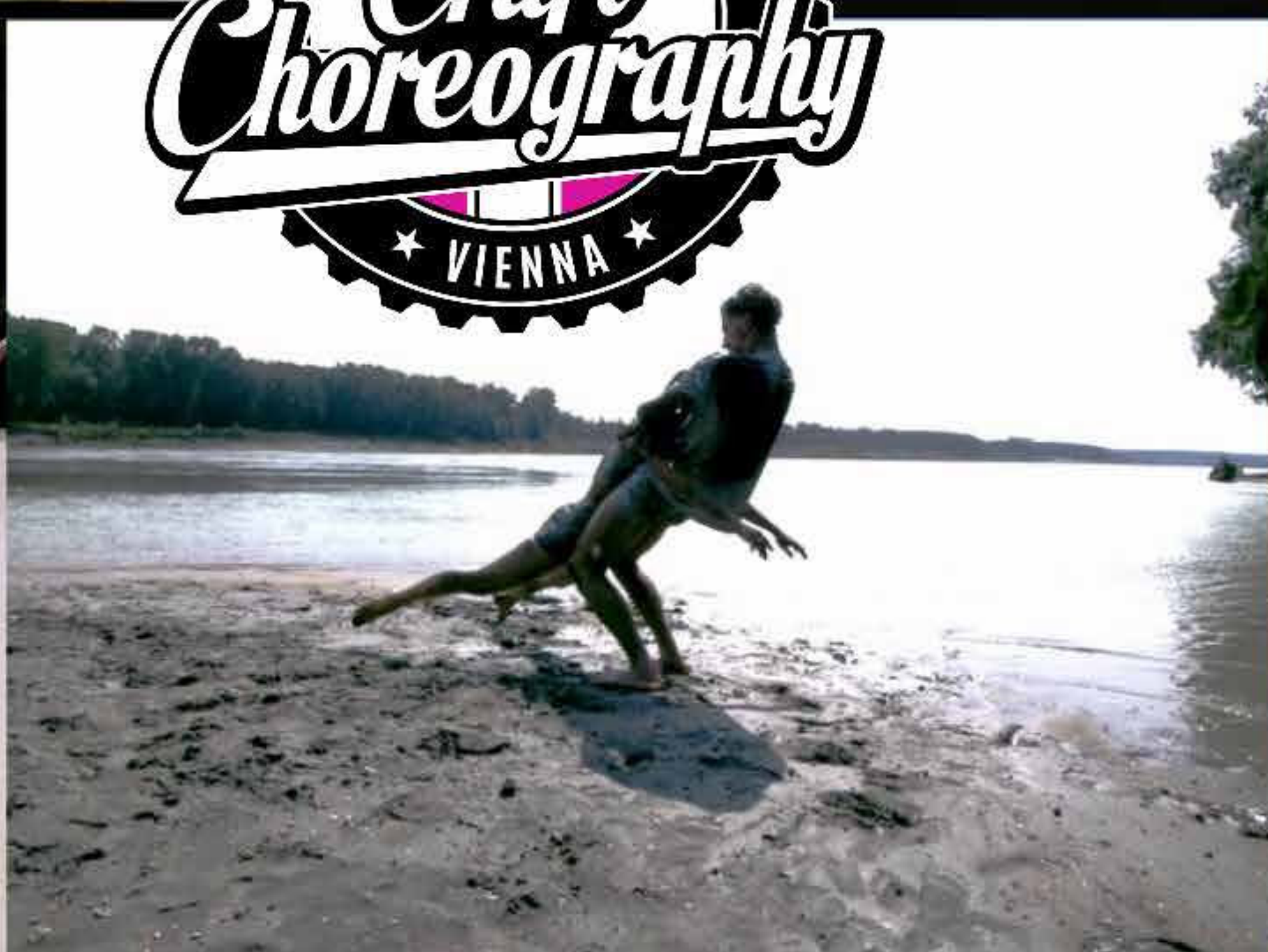
Le programme annexe comprenait des ateliers de mouvement enseignés par les artistes (en collaboration avec les écoles viennoises et OAED Austria). Il y avait également des conversations animées entre les artistes du public dans un format d'échange de connaissances non hiérarchique.

À propos

Le projet a joué un rôle énorme dans l'intégration de la jeune scène artistique locale et a comblé les écarts esthétiques en présentant une grande variété de propositions artistiques. Pendant la pandémie, la Craft Choreography a continué sous forme de diffusion en direct en ligne. Le projet a fonctionné comme un merveilleux lieu de rencontre et un hub de réseautage pour la communauté locale et internationale.

Groupes cibles du projet : habitants du district, amateurs d'art, enthousiastes et praticiens de la danse et des arts du spectacle, jeunesse, en particulier les enfants d'école invités, artistes, commissaires d'exposition et producteurs culturels.

14 ÉDITIONS:

9.6.2021, Erbsenfabrik Vienna

6.5.2021, Online from Vienna

18.2.2021, Online from Belgrade

12.11.2020, Online from Vienna

17.9.2020, Erbsenfabrik Vienna

23.8.2020, Online from Vienna

26.7.2020, Online from Vienna

28.6.2020, Online from Vienna

12.3.2020, Erbsenfabrik Vienna

6.2.2020, Erbsenfabrik Vienna

16.1.2020, Erbsenfabrik Vienna

11.12.2019, Erbsenfabrik Vienna

27.11.2019, Erbsenfabrik Vienna

9.10.2019, Erbsenfabrik Vienna

PERFORMANCE PLATFORM
Choreography
VIENNA

Łukasz Majewski

L'exploration des capacités physiques limites des corps existe en dialogue avec une entité en bois qui se transforme organiquement.

À propos

L'ESPACE

ITALIE

— Daphne e Apollo

— Natural Landscapes

Atelier créatif continu

Fondé en 2005 par Giovanni Zappulla et An-nachiara Trigili, le centre chorégraphique L'espace est un espace de production et de confrontation artistique. C'est un moteur dans lequel prend vie et se développe la méthode Danza Movimento Naturale (DMN), fruit de plus de vingt ans de travail des deux danseurs et chorégraphes sur l'énergie, le corps et le mouvement.

Dans ce contexte, la compagnie Zappulla DMN crée un environnement artistique d'excellence qui permet aux professionnels, aux amateurs et aux spectateurs d'explorer la danse dans ses déclinaisons les plus variées et parfois inattendues : plateformes chorégraphiques, performances et installations interdisciplinaires, répétitions publiques.

La formation se poursuit par des stages avec des professeurs externes, des conférences, des débats, des projections vidéo et des soirées thématiques. Le siège opérationnel est l'espace Xinergie, né de la rencontre des deux associations L'espace et Quarto Tempo. Ces réalités collaborent et participent activement au développement de la vie culturelle sicilienne à travers la production, la formation et la sensibilisation. Xinergie est un lieu de vie qui offre des opportunités à tous ceux qui souhaitent se rapprocher de l'univers du spectacle, de la danse et de l'art contemporain. L'espace a créé un festival international multidisciplinaire appelé Dissidanza qui se déroule pendant une semaine en octobre.

Contacts:

Info@lespacepalermo.it

www.lespacepalermo.it

www.facebook.com/lespacepalermo/

DAFNE E APOLLO

Spectacle de danse

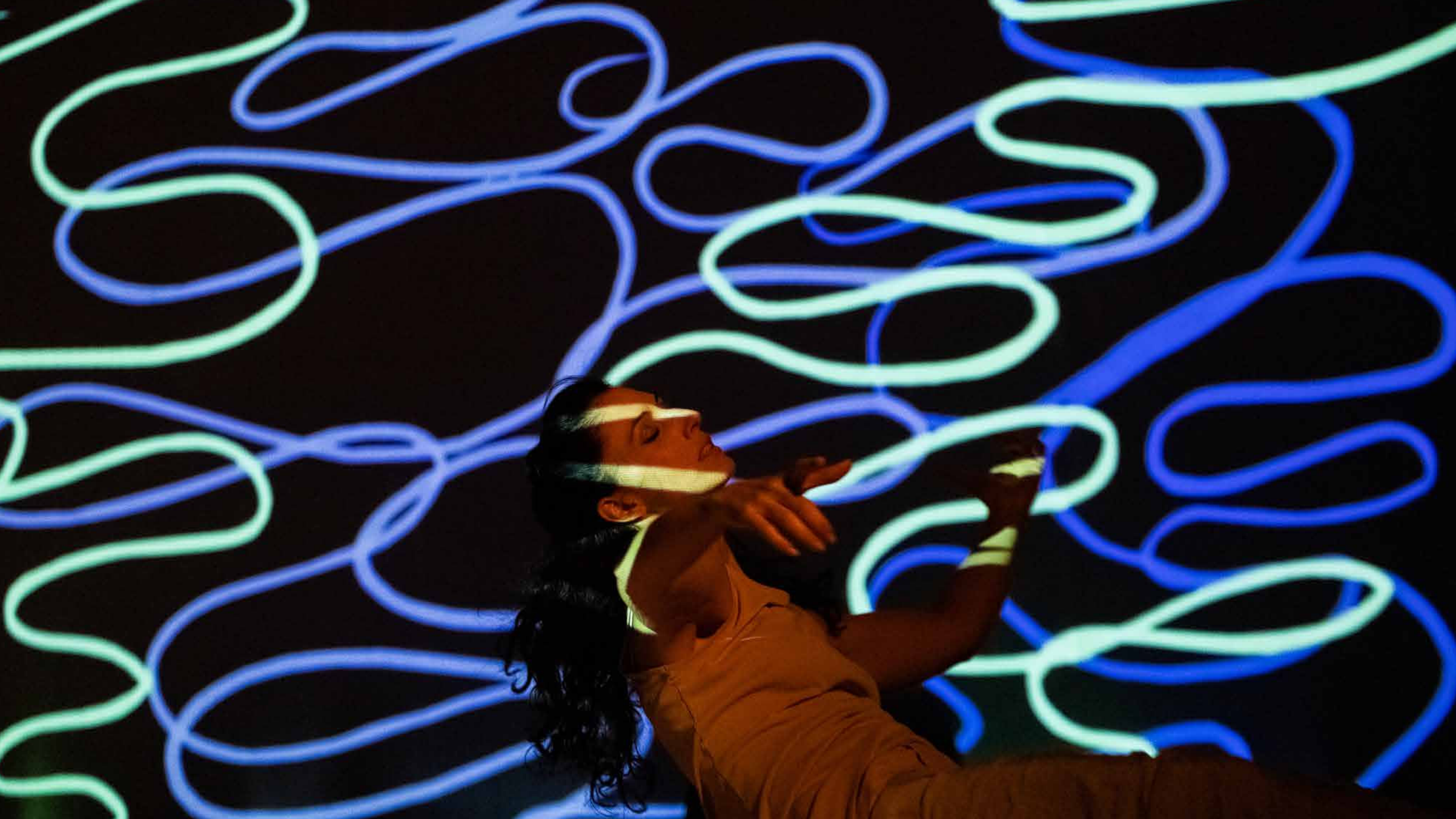
L'ESPACE a pour objectif de diffuser la danse contemporaine en partageant ses processus créatifs et les phases de son travail pour rapprocher le public de l'œuvre et des espaces culturels. Afin de répondre aux objectifs du projet "Viral Visions", notre association a choisi de mettre en œuvre notre méthodologie spécifique en danse et notre production chorégraphique.

À propos

Giovanni Zappulla a créé Dafne e Apollo en 2021, basé sur l'ancien mythe, il propose de revisiter les archétypes de la relation du couple, conduisant à une prise de conscience des mécanismes de l'amour et du rejet, créant un miroir de la conscience de ceux qui assistent à la performance.

À propos

Pour donner aux personnages une plus grande profondeur dramaturgique, le chorégraphe a soumis les protagonistes à une psychanalyse du couple.

À propos

À la fin du projet, L'espace produira le podcast vidéo de Dafne e Apollo, à partir des méthodologies utilisées et du processus de fabrication.

La pièce articule plusieurs niveaux de représentation, les personnages dans le mythe et ce que le mythe renvoie à un niveau profond dans la psyché des artistes qui représentent la scène, communiquent ; les artistes deviennent le médium d'une synthèse puissante qui implique le spectateur d'une manière différente de la relation que le public est habituellement autorisé à établir avec l'œuvre d'art.

Une expérience des sens. Pour cette performance, il a demandé au musicien de la compagnie d'accompagner les danseurs en direct, créant un univers sonore qui est le résultat d'une recherche utilisant des technologies expérimentales par la capture et le traitement numérique du son. La scénographie, virtuelle et interactive, est créée pendant la performance. Les artistes travaillent dans une complicité sensible.

NATURAL LANDSCAPES

Spectacle de danse

NATURAL LANDSCAPES relie le paysage naturel au paysage émotionnel, un voyage à travers le flux des saisons. Le thème des saisons a été largement utilisé dans la musique et la danse occidentales (Vivaldi, Tchaïkovski, Glazounov ont travaillé dessus) ; la poétique du spectacle évolue à travers une vision pentaculaire liée à la partition du calendrier chinois.

À propos

Cinq saisons pour cinq mouvements : métal (automne), eau (hiver), bois (printemps), feu (été), terre (fin d'été). La structure des cinq saisons accueille les danseurs soutenant leur action et leur univers émotionnel.

À propos

Natural Landscapes n'est pas un spectacle narratif, mais un pur sentiment vécu et expérimenté ensemble : danseurs, musicien et public.

À propos

Le projet vise à toucher le public à plusieurs niveaux :

Le projet vise à toucher le public à plusieurs niveaux : Natural Landscapes est une expérience créative résultant d'un projet impliquant deux pays situés aux deux extrémités de l'océan Atlantique : l'Italie et le Mexique. Le projet est né du besoin de diffuser à grande échelle la méthode Danza Movimento Naturale (DMN), créée par le chorégraphe Giovanni Zappulla. Dans le cadre du projet, toute l'équipe de DMN, ainsi que les danseurs du collectif MiM arte Escenico de Mexico,

ont expérimenté la pratique pendant deux mois à Palerme. Ensuite, un autre mois a été consacré à la création d'une performance inspirée par les saisons. Le processus de création du spectacle a représenté un effort considérable, tant sur le plan méthodologique que créatif, pour diffuser des techniques et des méthodes chorégraphiques innovantes. Natural Landscapes a été présenté en première nationale à Palerme, puis en première mondiale au Mexique, remportant un vif succès auprès du public et de la critique.

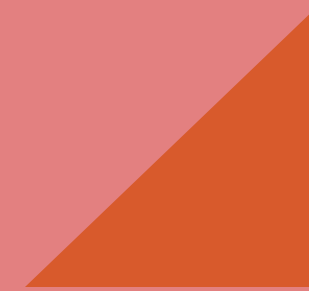
La Galerie Chorégraphique

FRANCE

— Les Goûters Mouvementés

— Repertory Emergency

Fondée en 2001 par Thierry Gourmelen et Jean-Pascal Blanchard, l'agence de production artistique La Galerie Chorégraphique accompagne le développement de la filière chorégraphique et plus largement du spectacle vivant contemporain en Occitanie et à l'international. A Carcassonne, ville remarquable par ses deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, La Galerie Chorégraphique contribue depuis 2012 au développement de la danse contemporaine et des arts associés et à leur démocratisation. Elle conçoit et produit les festivals Femmes En-Jeux, Horizon Parallèle et Mixité. en partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, et prépare le festival Danses-Cités Carcassonne pour 2020. Au total,

neuf événements ont été réalisés dans le cadre de programmes d'actions culturelles, artistiques et pédagogiques visant à sensibiliser des publics éloignés des offres, notamment dans le quartier prioritaire du Conte à Carcassonne. Nous avons ainsi enrichi notre expérience en rapprochant la création artistique d'enjeux de société comme la lutte contre les inégalités, les droits des femmes ou l'accueil des mineurs migrants. La Galerie Chorégraphique mène en 2021/2022 le projet Dance Highways, ERASMUS +. La Galerie Chorégraphique est soutenue par le Ministère de la Culture, la Région Occitanie, le Département de l'Aude, Carcassonne Agglo et la Ville de Carcassonne pour ses actions artistiques, culturelles et pédagogiques sur le territoire.

**La Galerie Chorégraphique /
Carcassonne - France**

**Direction : Thierry Gourmelen
thierry.lagalerie@gmail.com
+33 632 381 742
www.lagaleriechoregraphique.eu**

Youtube : <https://www.youtube.com/channel/U-CRWEtxXVZOB7hZLTCwq79zA>

LES GOÛTERS MOUVEMENTÉS

Développement et inclusion des populations défavorisées

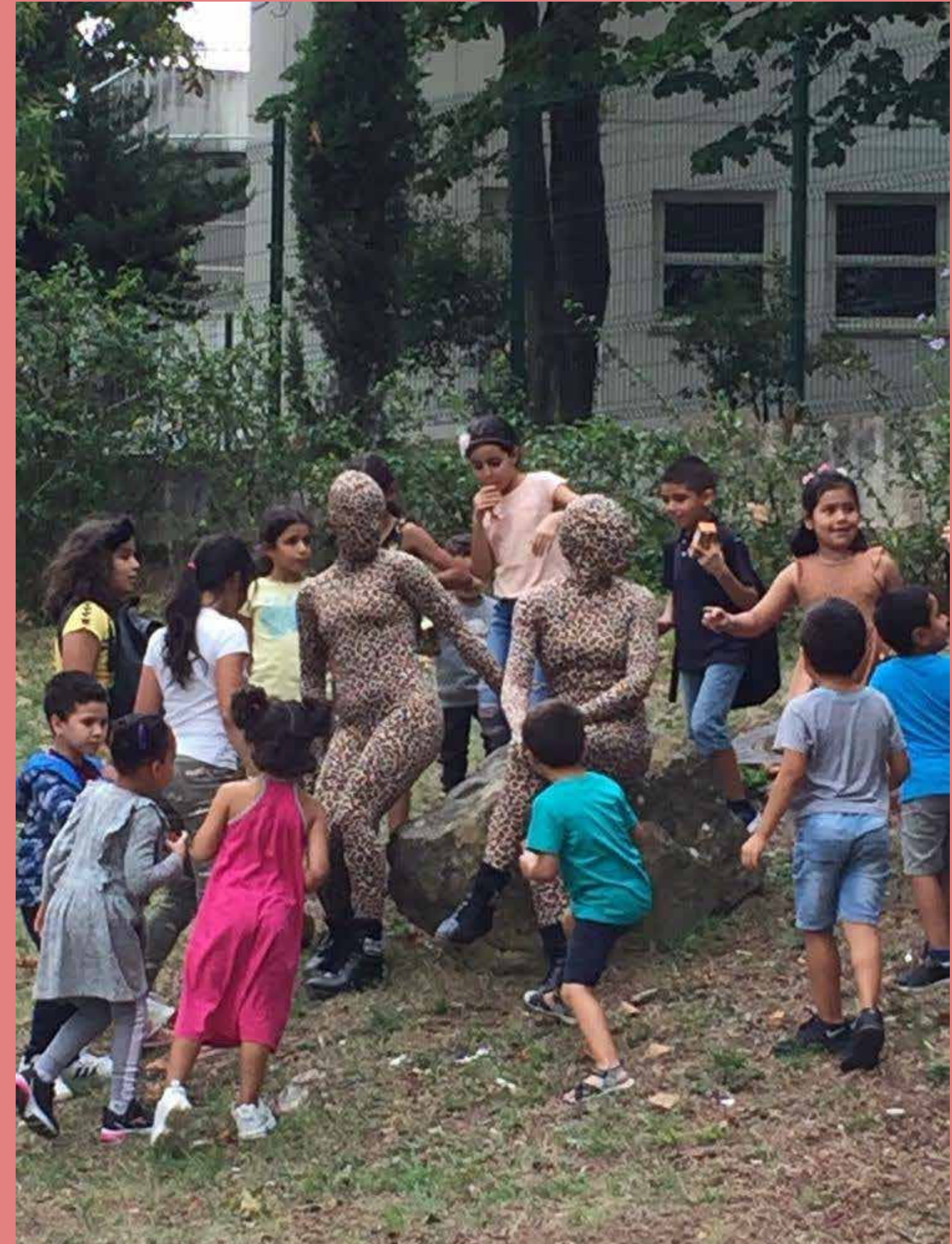

Dans le contexte de Carcassonne, petite ville de province peut encline à soutenir la création artistique, en particulier la danse contemporaine, La Galerie Chorégraphique développe, depuis 2012, différents dispositifs visant à créer une communauté d'intérêt locale pour cet art. Les Goûters Mouvementés, inaugurés en 2020, est une programmation internationale au Pt'it Parc, espace dans un des quartiers sensibles de la ville.

Objectifs

Son principe est d'inviter les enfants et les familles du quartier à 17h pour un moment convivial qui se prolonge par une prestation artistique et une rencontre spontanée entre le public et les artistes. Faire surgir la danse de création sur un territoire où l'Art est absent, et provoquer le « choc esthétique » chez un public éloigné de l'offre artistique et culturelle, sont les objectifs principaux de cette programmation exigeante.

Les Goûters Mouvementés
s'inscrivent dans un pro-
gramme d'éducation artis-
tique pour les enfants
entre 8 et 12 ans,

À propos

« Voyage au(x) pays de la danse contemporaine » constitué de Conférences sur l'histoire récente de la danse et d'ateliers de création en temps scolaire et périscolaire.

À propos

Ils sont également l'occasion de faire participer des jeunes en rupture scolaire et en insertion professionnelle dans le cadre de journée de stage en immersion dans l'activité de l'association

À propos

PARTENARIAT

Cette action est réalisée en partenariat avec La Régie des Quartiers, association à caractère sociale soutient la logistique et la communication des événements.

MOYEN TECHNIQUE:

Sonorisation
Caméra

RESSOURCES HUMAINES :

Médiateur et programmateur
artistique
Technicien son et vidéaste
Administratrice
Cuisinière (bénévole)

REPERTORY EMERGENCY

Transmettre la culture chorégraphique
et son histoire

La connaissance de l'histoire de la danse contemporaine est peu transmise, que ce soit au travers des médias, que des contenus pédagogiques de l'enseignement général, voire dans ceux des écoles spécialisées en danse. Pour la majorité des personnes, la danse contemporaine est une pratique artistique méconnue, notamment en raison de l'absence de dissémination de son histoire.

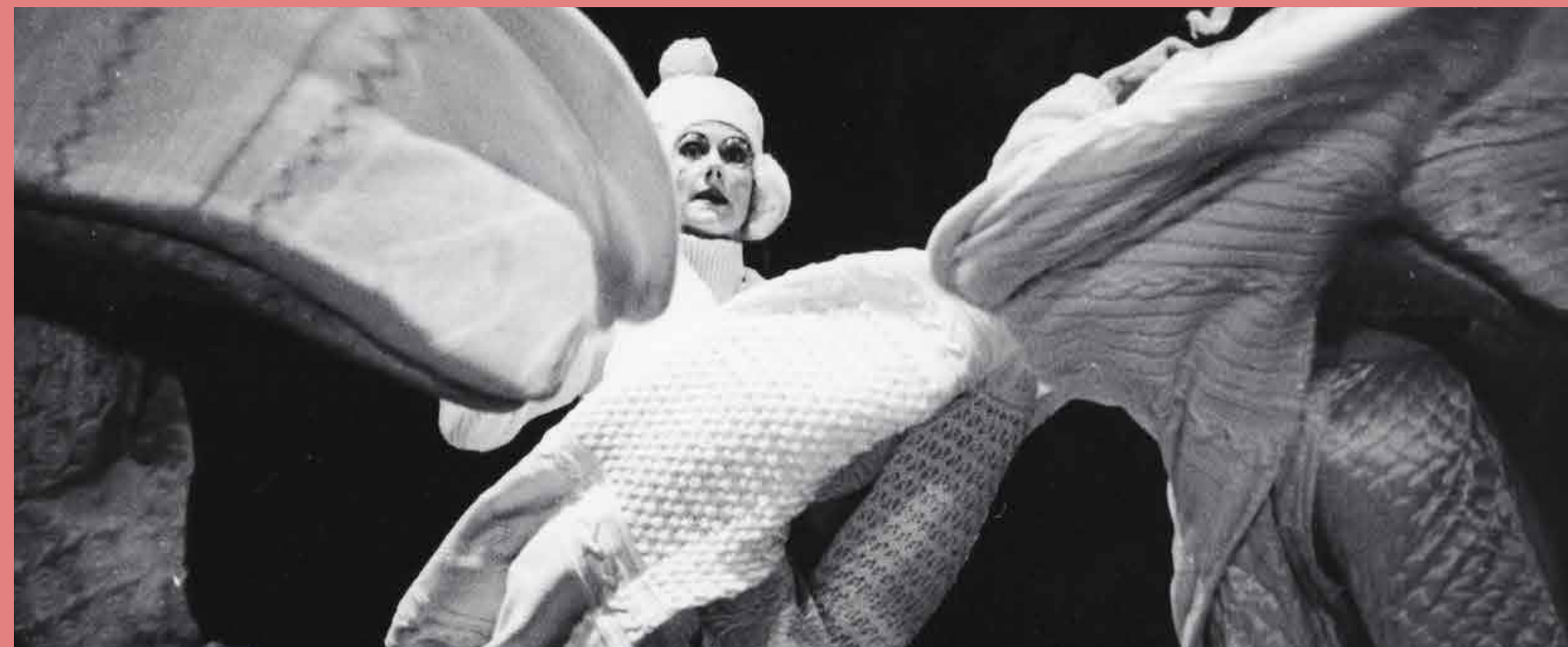
Repertory Emergency est une production audiovisuelle, conçue pour être un outil de transmission de cette histoire, accessible aux élèves et aux enseignants des écoles primaires, collèges, lycées et spécialisées en danse.

À propos

Ce pod-cast de courtes vidéos permet de raconter toute une époque de la création chorégraphique et de sa remarquable émergence.

À propos

À l'heure où il convient de faire résilience pour un secteur très touché par la période Covid, cette production de films courts à finalité pédagogique ouvre, pour les professionnels de la filière danse, de nouvelles perspectives pour la suite de leurs carrières.

Mala akademija umjetnosti Ernestinovo

CROATIE

— Stencils of Memories

— The Bridge

L'association Mala akademija umjetnosti Ernestinovo a été fondée dans le but de promouvoir, de développer et d'améliorer la créativité artistique chez les enfants et les jeunes. Nous sommes situés dans une zone rurale, loin des principaux centres culturels de la région. Notre travail soutient la préservation des contenus culturels et artistiques existants et la création de nouveaux contenus. Nous offrons un espace pour le développement personnel, la créativité, l'expression personnelle et la qualité du temps libre des enfants et des jeunes.

Nous sommes un lieu inclusif où nous travaillons toujours à l'amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées, des enfants souffrant de troubles du développement, des membres des groupes marginalisés et des minorités ethniques.

Nous encourageons leur intégration dans la communauté locale.

Nous coopérons avec la communauté locale, les établissements d'enseignement, les organisations d'aide sociale et les organisations nationales et étrangères qui travaillent dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Nous promouvons la protection et l'application des droits de l'homme, et en particulier des droits de l'enfant, de toutes sortes de manières.

Mala akademija umjetnosti Ernestinovo

Contact: Milica Reinhart Tešankić

Mail: ernestinovo.mau@gmail.com

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100064661953020>

www.maue.hr

STENCILS OF MEMORIES

Développement et intégration
de compétences grâce à la créativité
et à l'art

Le projet **The Stencils of Memories**

"Pochoirs de la mémoire" vise à combler le fossé générationnel entre les jeunes et les retraités par le biais des arts tout en les faisant participer aux activités de leur communauté, à accroître la sensibilisation à l'environnement et au développement durable en faisant revivre des compétences oubliées (peinture murale) et à créer les conditions préalables à l'apprentissage non formel au sein d'une communauté locale.

Pochoirs de souvenirs

Le projet vise à restaurer les savoir-faire traditionnels et à sensibiliser au développement durable en transmettant des connaissances en matière de décoration d'intérieur utilisant des peintures naturelles à base d'eau.
Les expériences de nos ancêtres

Des femmes âgées parlent
aux enfants de leurs expé-
riences passées en matière
de décoration d'intérieur.

À propos

En effet, ils décoraient leurs maisons à la chaux, avec de la chaux hydratée et préparée comme base de travail.

À propos

Ils ont blanchi leurs maisons à l'intérieur et à l'extérieur, à l'aide de brosses artisanales. Pour décorer leurs maisons, ils fabriquaient des pochoirs avec des motifs végétaux généraux ou utilisaient des empreintes réalisées à l'aide de rouleaux en caoutchouc. .

Partners:

Ernestinovo Municipality,
Retiree Association,
Ernestinovo Primary School

Ils ont utilisé des peintures naturelles pour ce type de décoration et pour peindre à la main certaines parties de leurs chambres. Ces expériences seront transmises aux enfants par le biais d'échantillons de papier, de carton et de feuilles d'aluminium utilisés pour la création de pochoirs qui pourront ensuite être appliqués sur les murs.

Résultat du projet :

- la revitalisation des savoir-faire traditionnels
- renforcer la créativité et l'initiative
- sensibilisation au développement durable et aux contextes historiques
- relier les anciens et les nouveaux contenus culturels
- la promotion du partage et de la mise en relation des jeunes et des moins jeunes.

ACTIVITÉ 1.

Transfert de connaissances et documentation. Des informations ont été recueillies au cours de conversations et de récits oraux sur le passé, et des photographies ont été prises et conservées en vue d'un traitement ultérieur.

Conversations et transfert de connaissances des personnes âgées vers les jeunes. Des personnes âgées de la région d'Ernestinovo ont parlé de l'histoire et de la tradition de la décoration intérieure.

Ils ont partagé leurs connaissances et leur expérience et ont montré leurs compétences en matière de peinture murale (fabrication de lait de chaux, matrices naturelles : charbon, aquarelles à base de tilleul, de racine de betterave, de poivrons, de citrouilles, de camomille, d'orties, de roses, d'œillets d'Inde, de coquelicots...). Lavage à la cire, réalisation de pochoirs avec des motifs naturels (fleurs, brindilles, oiseaux, papillons...).

ACTIVITÉ 2.

Préparation et traitement des matériaux. Les plantes ont été ramassées, séchées et broyées. Les pochoirs ont été fabriqués en découpant du carton. Le lait de chaux a été obtenu en traitant de la chaux vive.

Préparation du projet : collecte de plantes et d'autres matériaux pour la fabrication de teintures, traitement et mise en teinte, préparation de pochoirs et de motifs et fabrication de badigeons. Tous documentés.

ACTIVITÉ 3.

Application des connaissances acquises : démonstration de peinture au rouleau, utilisation de pochoirs sur un mur et de papier pour réaliser des échantillons..

ACTIVITÉ 4.

Une brochure a été réalisée pour documenter le processus et ses résultats.

ACTIVITÉ 5.

Le projet "Pochoirs de la mémoire" a été présenté au musée Karl Ernst Osthaus à Hagen, en Allemagne (brochure ci-jointe). Les participants au projet d'Ernestinovo ont présenté leurs connaissances

L'étude du travail des retraités et la réalisation de leurs thèmes ont permis d'observer un lien significatif entre l'idée du Bauhaus et le travail dans la région peuplée par les Souabes du Danube, dans l'est de la Croatie.

Cela a conduit à une coopération internationale entre le musée et la petite académie des arts d'Ernestinovo, ainsi qu'à la perspective d'une coopération à long terme sur ce projet et d'autres à venir.

Milica Reinhart Tešankic, impliquée dans des projets artistiques nationaux et internationaux depuis de nombreuses années, a fait participer de nombreux enfants, adolescents, femmes et groupes marginalisés de tous âges et de toutes origines ethniques à l'éducation et à la création artistique.

Groupe cible :

Personnes âgées : Association des retraités d'Ernestinovo (20 participants).

Enfants et adolescents, enfants handicapés, enfants et familles appartenant à des minorités nationales (environ 60 participants à l'atelier) - membres de la Petite Académie des Arts, enfants de l'école primaire Ernestinovo et de la communauté au sens large.

Structure des bénéficiaires :

Enfants de 4 à 18 ans, les personnes âgées de 60 à 80 ans.

Liste d'experts :

Siniša Tesankic, BA (Académie de formation des enseignants), Département des arts), sculpteur et peintre.

Tomislav Herega, étudiante à l'Académie des arts et de la culture et assistante à la Petite Académie des arts, Ernestinovo.

Karmela Vukov-Colić, modérateur, journaliste, assistant et membre honoraire de la Petite Académie des Arts, Ernestinovo

THE BRIDGE

Envie d'un niveau 2

Le projet "**Longing for Level 2**" Les artistes Milica Reinhart/Hagen et Marjan Verkerk/Amsterdam ont développé le projet artistique "Longing for Level II" pour le pont haut d'Altenhagen pendant quatre ans. Ce quartier de Hagen est habité par des habitants de 82 pays. Milica Reinhart et Marjan Verkerk ont mené des entretiens avec les habitants et les ont interrogés sur les couleurs de leurs souvenirs.

Objectifs

Pour les deux peintres, leurs couleurs et leur écriture sont le point de départ de la conception d'une transformation artistique et d'installations lumineuses sur le pont.

Le pont d'Altenhagen devient ainsi un symbole de compréhension entre les personnes et les cultures dans le quartier, à Hagen, dans la région, mais aussi pour des situations de vie comparables dans de nombreuses autres villes

À propos

Un pont traverse la ville moyenne de Hagen, dans le bassin de la Ruhr, en Allemagne. Il ne traverse pas l'eau, mais canalise le trafic - 40 000 voitures par jour - et de nombreux piétons l'utilisent comme un passage souterrain, ce qui n'est pas une expérience très agréable.

à travers un quartier gris en proie à des problèmes, où cohabitent des personnes de 82 nationalités différentes. En 2003, deux artistes - Milica Reinhart (Croatie) et Marjan Verkerk (Pays-Bas) - ont conçu un projet visant à transformer le pont routier, élément sans âme, en un phare multicolore.

À propos

Ils ont décidé de fonder leur projet sur les "ressources humaines" disponibles en abondance dans la région : Les habitants et leurs souvenirs. Ils ont baptisé le projet Die Sehnsucht nach Ebene 2, ce qui se traduit par "la nostalgie de la deuxième couche".

Les personnes issues de l'immigration ont tendance à avoir en tête des scènes qui évoquent des lieux lointains. Reinhart et Verkerk ont voulu créer un lien visible entre cette source d'information variée et le quartier - un lien vivant et stimulant pour les automobilistes qui passent à toute allure, mais avec une signification plus profonde pour ceux qui rencontrent ce "monstre de la circulation" (le projet s'étend sur 450 m) dans leur vie de tous les jours.

Pour recueillir les matériaux de base de leur projet, les artistes ont demandé à des femmes et à des jeunes filles de diverses nationalités quelle était la couleur associée à leurs souvenirs, ce qui n'a pas manqué de susciter une certaine controverse. "Pourquoi n'avons-nous interrogé que des femmes ? Nous avons essayé d'interroger des hommes sur leurs souvenirs personnels, mais ils ont généralement évoqué les couleurs des maillots de leur équipe de football locale. Nous avons également constaté que les femmes sont souvent celles qui racontent les histoires et qui transmettent les connaissances à la génération suivante. Les mères semblaient fortement influencer la manière dont leurs enfants s'intégraient à une société étrangère". Dans un contexte exclusivement féminin, de nombreux entretiens sont devenus des liaisons très émotionnelles.

Des sentiments cachés sont remontés à la surface - mal du pays, détresse face aux rêves perdus, souvenirs traumatisants. Certaines femmes ont mené des vies très difficiles et ont connu de véritables épreuves. Margarethe, 81 ans, originaire d'Allemagne, a fui devant les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, Thuy, 26 ans, a fui son pays pendant la guerre du Vietnam... De nombreuses personnes interrogées ont déclaré que c'était la première fois qu'elles partageaient leurs sentiments avec des personnes extérieures. Ils ont tous choisi les couleurs exactes dont ils se souvenaient dans un tableau très détaillé, sélectionnant entre 10 et 20 couleurs chacun. À partir des teintes sélectionnées, les artistes ont créé une œuvre d'art individuelle en rapport avec les femmes, leur pays et leur histoire. Ces compositions de couleurs, dans un ordre précis, constituent le dessin d'ensemble du pont. Les femmes ont également été invitées à écrire le mot "pont" dans leur propre langue et à la main, par exemple pont, most, puente, köprü, etc.

Ces mots apparaîtront en lettres néon blanches devant le dessin fini afin qu'il s'illumine la nuit.
En somme, un travail énorme et compliqué, mais simple comparé à la lutte qu'il a fallu mener pour réaliser le projet en termes réels.

L'argent était un problème majeur. En incluant une rénovation structurelle, les coûts d'application du projet s'élevaient à \pm 1 million d'euros. Les artistes eux-mêmes, soutenus par Exile-Kulturkoordination et le département de la culture de la municipalité de Hagen, ont joué un rôle déterminant dans la collecte de cette somme. En plus de la bonne volonté créée par les projets précédents, ils ont utilisé pendant quatre ans leur pouvoir de persuasion et leur don de communication pour convaincre les architectes, les gestionnaires, les habitants, les planificateurs et les

politiciens d'adopter le concept de Die Sehnsucht nach Ebene 2 (La fuite vers l'extérieur). Des événements de collecte de fonds ont permis de trouver des entreprises sponsors. Le budget a fini par s'équilibrer, mais il restait un dernier obstacle à franchir. En octobre 2007, le conseil municipal de Hagen devait approuver la réalisation du projet en 2008. Pas tant sur le plan financier (la plupart des fonds ont été trouvés ailleurs) que sur le plan politique. Au cours de la période précédant la réunion, beaucoup de sentiments ont été suscités

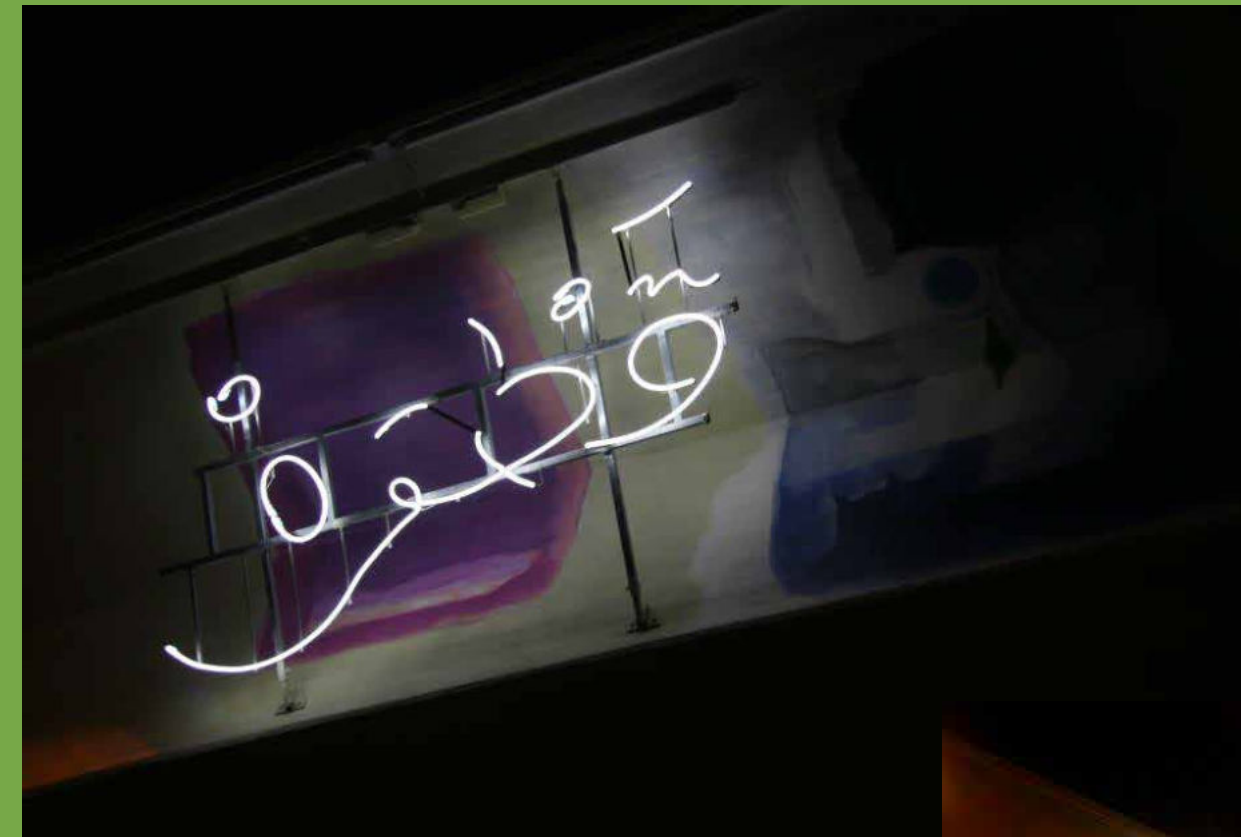
Un flot d'articles, d'interviews et de lettres de lecteurs a été publié dans les journaux locaux. Certains soutenaient le projet avec ferveur, d'autres s'y opposaient fermement. Les gens affirmaient que l'argent devait être dépensé pour des poubelles et des crèches, et non pour l'art. Ce qui dérangeait également, c'était que les souvenirs allemands ne jouaient qu'un rôle modeste dans un projet qui puisait dans des "racines" situées dans des coins reculés de la planète.

À propos

Alors que pour les artistes, ce système égalitaire est essentiel. Dans de nombreux pays, et pas seulement en Allemagne, les gens prônent la diversité du bout des lèvres, mais ils sont souvent réticents à interagir avec les "étrangers" à un niveau plus personnel, et encore moins à les traiter sur un pied d'égalité. En fin de compte, l'enthousiasme suscité par le projet -

qui a également inspiré divers projets annexes, tels qu'une pièce de théâtre, une chorégraphie, un podium de rap, un roman - l'a emporté. Après un vote sur le fil du rasoir, le Conseil a donné son feu vert au projet. La transformation d'un pont - et d'une région - reflète le côté positif et plein d'espoir d'une réalité aux multiples visages.

À propos

NOWA FALA

POLAND

— Dance Wave

— Darklena

La Fondation "NOUVELLE VAGUE" [Fundacja "NOWA FALA"] est une organisation ONG fondée en 2009 à Varsovie par la danseuse et chorégraphe Agata Życzkowska. Elle collabore avec Mirek Woźniak et Karina Szutko. Le collectif de danse HOTELOKO movement makers opère au sein de la fondation (depuis 2011). HOTELOKO travaille principalement dans le domaine de la nouvelle chorégraphie et des expériences de danse. Les artistes créent des projets artistiques, éducatifs et sociaux qui touchent à des sujets tels que la communauté, la liberté, l'écoféminisme, l'égalité des sexes, la tolérance, l'écologie, les droits de l'homme et l'éducation. Ils travaillent également avec des partenaires étrangers en coopération avec des organisations et des institutions du monde entier.

Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA'

Contact: Agata Życzkowska

Mail: agata@fundacjarozwojuteatru.pl

<https://www.facebook.com/>

FundacjaRozwojuTeatruNowaFala

<https://www.facebook.com/hoteloko>

<http://fundacjarozwojuteatru.pl/en/>

DANCE WAVE

Performances de danse et vidéos

Le projet **DANCE WAVE** comprend une série d'activités dans le domaine de la danse contemporaine, qui vise à développer les jeunes publics de la danse et à présenter une large offre culturelle et éducative dans ce domaine artistique. L'événement unique comprend des présentations de courtes formes de danse, des performances impliquant une participation conjointe du public, des discussions avec le public et des projections de films de danse vidéo.

À propos

L'idée du projet est de présenter à la fin de chaque année des extraits ou des œuvres courtes d'artistes de la danse contemporaine, qui constituent un aperçu des événements annuels dans le domaine de la danse. Avec cette formule, de nombreux artistes ont fait leurs débuts.

À propos

La rencontre vise également à intégrer la communauté de la danse à Varsovie, y compris l'échange intergénérationnel, où, en plus de la présentation d'artistes en milieu de carrière, c'est aussi l'occasion de montrer de jeunes artistes à un public plus large.

Dans le cadre d'un événement, il sera possible de participer à son ensemble, le public pourra se joindre à tout moment sans devoir être présent à chaque partie.

Avec des œuvres courtes, des vidéos et des spectacles d'une durée comprise entre 2 et 40 minutes, le public pourra découvrir des formes de danse très différentes. Il est important de noter que ceux qui se joignent tardivement à l'événement peuvent encore découvrir de nombreuses techniques de danse et les multiples visions artistiques des différents artistes. En même temps, un programme détaillé de la soirée est préparé afin que les spectateurs puissent se joindre aux parties de leur choix.

L'objectif principal est d'offrir au public des opportunités de développement culturel et artistique, par la création et la popularisation de la danse contemporaine à partir d'une formule novatrice. L'événement vise à développer la créativité liée à la danse et à populariser la danse contemporaine et la nouvelle danse auprès de divers groupes sociaux.

2

1

ACTIVITÉ

1.

Appel à candidatures pour
des œuvres chorégraphiques
courtes et des films

ACTIVITÉ

2.

L'événement est divisé en
quatre parties :

Présentation de courts
métrages (3-6)

Représentation (1)

Rencontre avec le public (1)

Présentation du film (2-5)

GROUPE DE PROJET CIBLE :
Jeunes, adolescents,
jeunes adultes, étudiants

À propos

LISTE D'EXPERTS:

**Agata Życzkowska,
Mirek Woźniak**

RESULTAT DU PROJET:

**Stimulate youth interest in the
performing arts, especially
dance.**

PHOTOS:

Marta Ankiersztej

PARTENAIRES:

**Centre pour la promotion de la culture
Praga Południe, Capitale de
Varsovie-District Praga Południe**

DARKLENA

Dance performance for young audience and an open workshops for the community

DARKLENA

**Dance performance for young audience
and an open workshops for the community**

DARKLENA est un projet socio-chorégraphique visant à travailler sur l'identité. Ce projet destiné aux enfants et aux jeunes aborde les thèmes de la tolérance et de l'éducation des jeunes au 21ème siècle à travers des contes, des jeux chorégraphiques et des éléments performatifs. Il raconte l'histoire d'un garçon qui aime les jeux informatiques, mais aussi la danse. Les créateurs et artistes, la metteuse en scène et dramaturge Agata Zyczkowska et le chorégraphe Wojciech Grudzinski, ont créé un collage de mots et de mouvements dans lequel le titre Darklena se reflète dans différents personnages.

À propos

Un jeune danseur de 12 ans a été invité à collaborer au projet, ce qui a permis au public de s'identifier à lui à son âge. Le spectacle s'adresse tout particulièrement aux enfants et aux adolescents à partir de 10 ans.

À propos

Le thème de la tolérance est essentiel dans ce spectacle. En acceptant la diversité, nous avons une chance de faire évoluer la société.

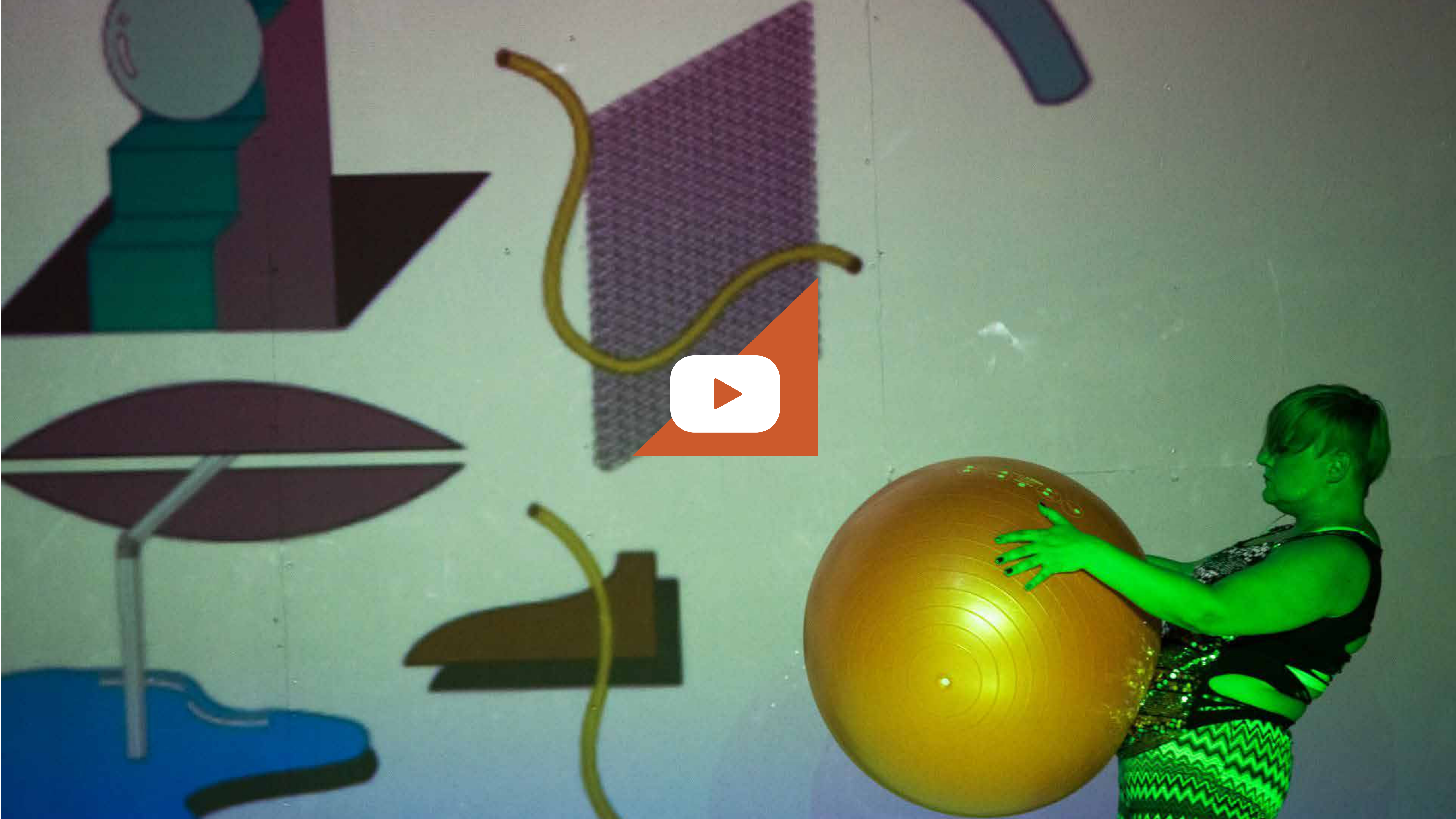
À propos

C'est le moment d'en parler aux jeunes de manière authentique et sincère, mais par le biais de l'art, avec des éléments de jeu et de discussion.

Le projet combine une nouvelle chorégraphie, de la danse contemporaine, de la vidéo et de la performance. C'est comme une image sur un smartphone, loin d'une narration linéaire, colorée et émotionnelle. Les pédagogues et les artistes s'inspirent de thèmes de la vie quotidienne de notre monde. Darklena peut apparaître n'importe où et n'importe quand.

C'est l'histoire de personnes qui tentent de la décrire à partir de leurs souvenirs et de leurs expériences. Darklena est avant tout ce que vous voyez. Darklena publie et est active. Qui est vraiment Darklena ? Cherchez vous-même les réponses.

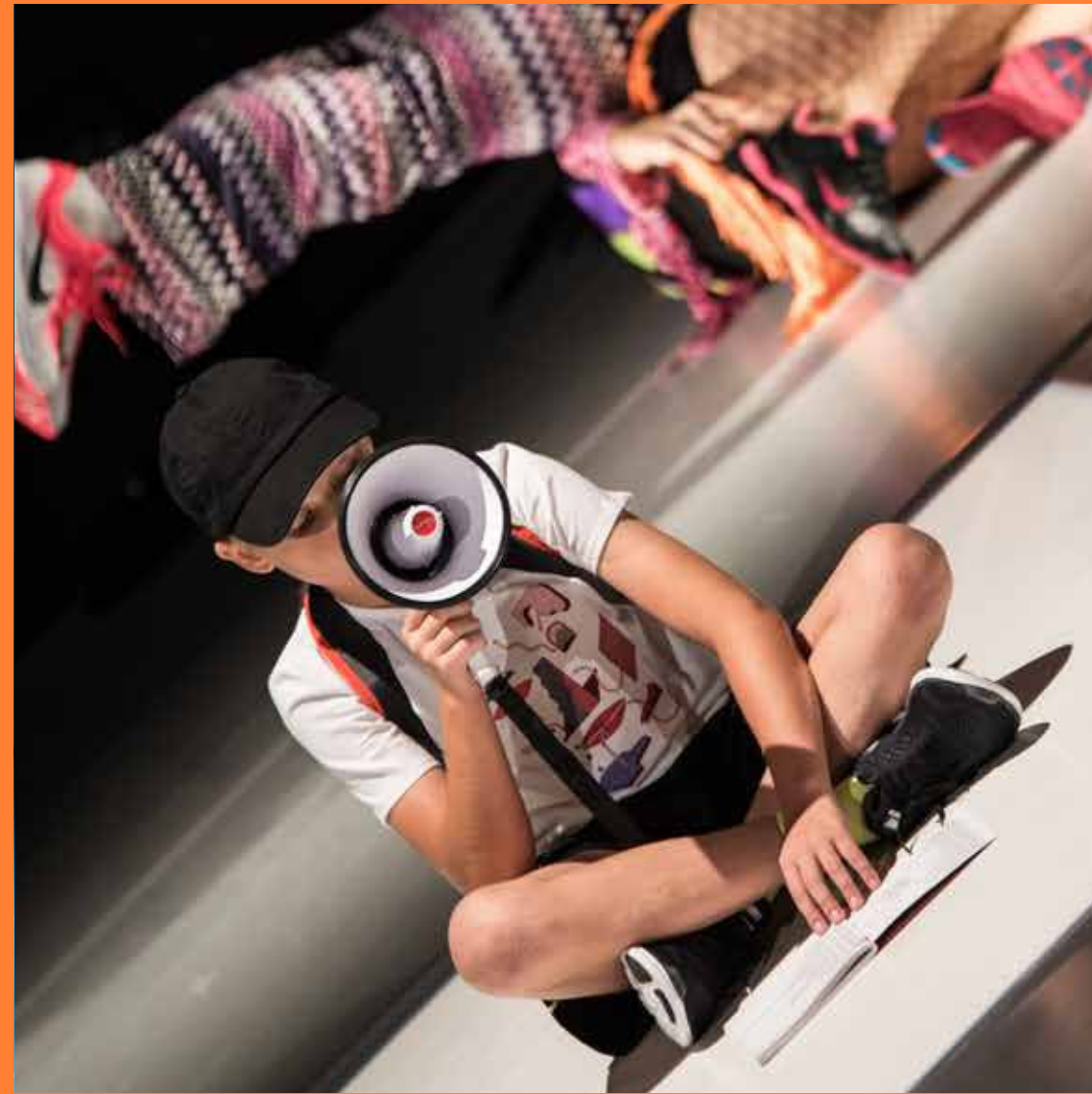
Pendant le projet, le public d'enfants et d'adolescents, mais aussi les parents adultes et les enseignants sont invités à monter sur scène pour construire Darklena ensemble. Il s'agit d'une fille aux cheveux longs et blonds et d'un garçon aux cheveux courts et noirs. Il s'agit d'une fille à lunettes et d'un garçon allergique au gluten. Il y a une fille qui est grande et un garçon qui a du ventre. Il se compose d'une fille avec des taches de rousseur et d'un garçon avec un appareil dentaire. Enfin, il y a une personne plus âgée que les enfants - un homme et une femme. Environ 15 à 20 personnes sont invitées sur scène. La pièce qu'ils jouent ensemble est une chorégraphie autour des scènes quelles que soient nos différences. Le spectacle entier n'est qu'un collage de scènes aux connotations similaires, où nous nous amusons avec le public tout en abordant le thème de la tolérance et de l'éducation à l'école.

ACTIVITÉ

1.

Audition : deux danseuses et un danseur (âge - 10-13 ans)

ACTIVITÉ

2.

Travail sur l'identité du garçon avec les deux danseurs.

ACTIVITÉ

3.

Présentation au public et discussion finale

GROUPE DE PROJET CIBLE : enfants, jeunes, adolescents, parents, enseignants

LISTE D'EXPERTS:

Agata Życzkowska,
Wojciech Grudziński

PHOTOS:

Marta Ankiersztejn

PARTENAIRES:

Capitale de Varsovie, Prom Kultury
Saska Kępa, Dom Kultury Kadr

RÉSULTAT DU PROJET :

Stimuler l'intérêt des enfants
et des jeunes pour les arts du
spectacle, en particulier la
danse.

La Fondation "NOUVELLE VAGUE" [Fundacja "NOWA FALA"] est une organisation ONG fondée en 2009 à Varsovie par la danseuse et chorégraphe Agata Życzkowska. Elle collabore avec Mirek Woźniak et Karina Szutko. Le collectif de danse HOTELOKO movement makers opère au sein de la fondation (depuis 2011). HOTELOKO travaille principalement dans le domaine de la nouvelle chorégraphie et des expériences de danse. Les artistes créent des projets artistiques, éducatifs et sociaux qui touchent à des sujets tels que la communauté, la liberté, l'écoféminisme, l'égalité des sexes, la tolérance, l'écologie, les droits de l'homme et l'éducation. Ils travaillent également avec des partenaires étrangers en coopération avec des organisations et des institutions du monde entier.

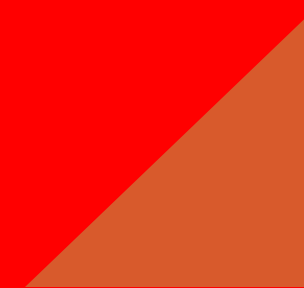
THEATER DER KLÄNGE

ALLEMAGNE

- Conférence démonstration**
(Médias + en direct)
- Vision audio à la demande**
(Podcasts vidéo & audio)
- Ateliers**
(en ligne + sur place)

THEATER DER KLANGE, collectif artistique fondé à Düsseldorf en 1987, explore le principe de l'improvisation structurée, transdisciplinaire et interactive avec la musique, la danse, le théâtre et les arts numériques afin de créer une esthétique originale et singulière pour la composition de partitions chorégraphiques et musicales, la création de costumes, de décors et de lumières.

La spécialité de la compagnie est la création artistique transversale, interactive, intermédiaire et la conception d'ateliers de sensibilisation aux outils du spectacle vivant contemporain sur différents territoires.

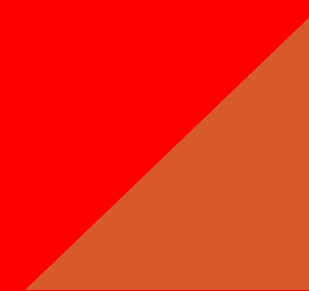
Kontakt: Jacqueline Fischer + Jörg Lensing
Mail: info@theater-der-klaenge.de

Soziale Medien:

Facebook: <https://www.facebook.com/theaterderklaenge/>

Instagram: [@theaterderklaenge](https://www.instagram.com/theaterderklaenge)

Website: www.theaterderklaenge.de

CONFÉRENCE DÉMONSTRATION

(médias + en direct)

Médiation et développement des publics

Le **THEATER DER KLÄNGE** peut proposer des lectures démonstrations de ses pièces, dans lesquelles des scènes seraient présentées verbalement, parfois seulement en complément sous forme de vidéo ou encore présentées en live au public.

À propos

L'avantage de ce format est que seuls trois des six danseurs engagés, ainsi que le metteur en scène/compositeur, le chorégraphe, le concepteur vidéo et le concepteur lumière designer, se déplaceraient au lieu de l'ensemble de la troupe, soit un total de seulement 7 personnes au lieu de 11.

De plus, les costumes nécessaires au spectacle seraient considérés comme des bagages et non excédentaires.

À propos

À propos

L'organisateur fait appel à un chercheur local ou régional en théâtre ou en danse pour une conférence d'introduction qualitative du sujet ; celle-ci peut également être proposée dans la langue locale.

Une conférence-démonstration d'une heure comprenant des extraits vidéo AV, des danses live en solo et en duo ainsi que des explications orales du réalisateur et chorégraphe peut être proposée en français, en anglais ou en allemand.

Cette présentation sera suivie d'une discussion publique avec le réalisateur, le chorégraphe le chercheur et si désiré, les interprètes de la troupe.

PROCÉDÉ :

- Introduction scientifique (assurée par un scientifique invité par l'organisateur sur le thème Bauhaus + scène)
- Introduction (verbale) par le directeur du THEATER DER KLÄNGE
- Présentation 1 (scène vidéo = en direct enregistrement de la représentation de l'acte 1)
- Présentation 2 (scène de danse solo en direct dans la figurine)
- Brèves explications (verbales) sur ce qui précède + ce qui suit
- Présentation 3 (scène vidéo = live enregistrement vidéo de la représentation de l'acte 3)

- **Présentation 4 (scènes de danse solo en direct en 2-3 figures)**
- **Présentation 5 (scène vidéo = enregistrement en direct de la représentation de l'acte final dans son intégralité)**

- **Applaudissements**

- **Discussion dans le public**
- **Page 7**

- **Présentation 4 (scènes de danse solo en direct en 2-3 figures)**

- **Présentation 5 (scène vidéo = enregistrement en direct de la représentation de l'acte final dans**

son intégralité)
L'ensemble de l'événement peut être diffusé en streaming et/ou enregistré en vidéo afin d'être sauvegardé en ligne pour une durée déterminée ou de manière permanente au sein d'une médiathèque.

- **La conférence-démonstration ne remplace en aucun cas une représentation complète, mais elle peut être utilisée comme moyen didactique plus économique.**

- **Elle peut servir d'introduction à la thématique "Bauhausbühne" et contribuer activement à la diffusion de la pièce. (jusqu'à un an avant la représentation.)**

A person in a black shirt is operating a large, blue, professional camera rig. The rig is mounted on a metal structure and features a prominent lens assembly with the 'ZEISS Carl' logo. The background is a large, curved wall with a complex, grid-like pattern of light and shadow, creating a futuristic or industrial atmosphere. The lighting is dramatic, with strong highlights and deep shadows.

COURTS-MÉTRAGES AUDIO-VISUELS

(Podcasts vidéo & audio)

Médiation et développement des publics

Le **THEATER DER KLÄNGE** de Düsseldorf développe conjointement avec la Fachhochschule Dortmund un projet dans le cadre du cursus Studies Film&Sound, une première série d'expérimentations sur l'art de la musique. Film&Sound, une première série d'expériences (portraits analytiques) sur des explorations audio-visuelles d'artistes contemporains qui ont fait leurs preuves dans le domaine des médias liés aux espaces temps médiatiques (musique, théâtre, danse, cinéma).

À propos

Introduction to a short video about the Bauhaus-Work of the Theater der Klaenge

Les formats en ligne suivants sont réalisables

AV-BRÈVE (ENVIRON 15 MINUTES)

Afin d'offrir une approche audiovisuelle, pour le portrait d'un artiste contemporain, le format court utilise : Des extraits d'interviews (si possible), des séquences trouvées, des photos en voix off, des graphiques et des logos sous forme écrite et lisible, en anglais.

Une brève introduction au "Lackballett" et l'artiste Oskar Schlemmer

Des sous-titres, pour permettre une approche analytique de l'artiste et de son œuvre à travers ce portrait.

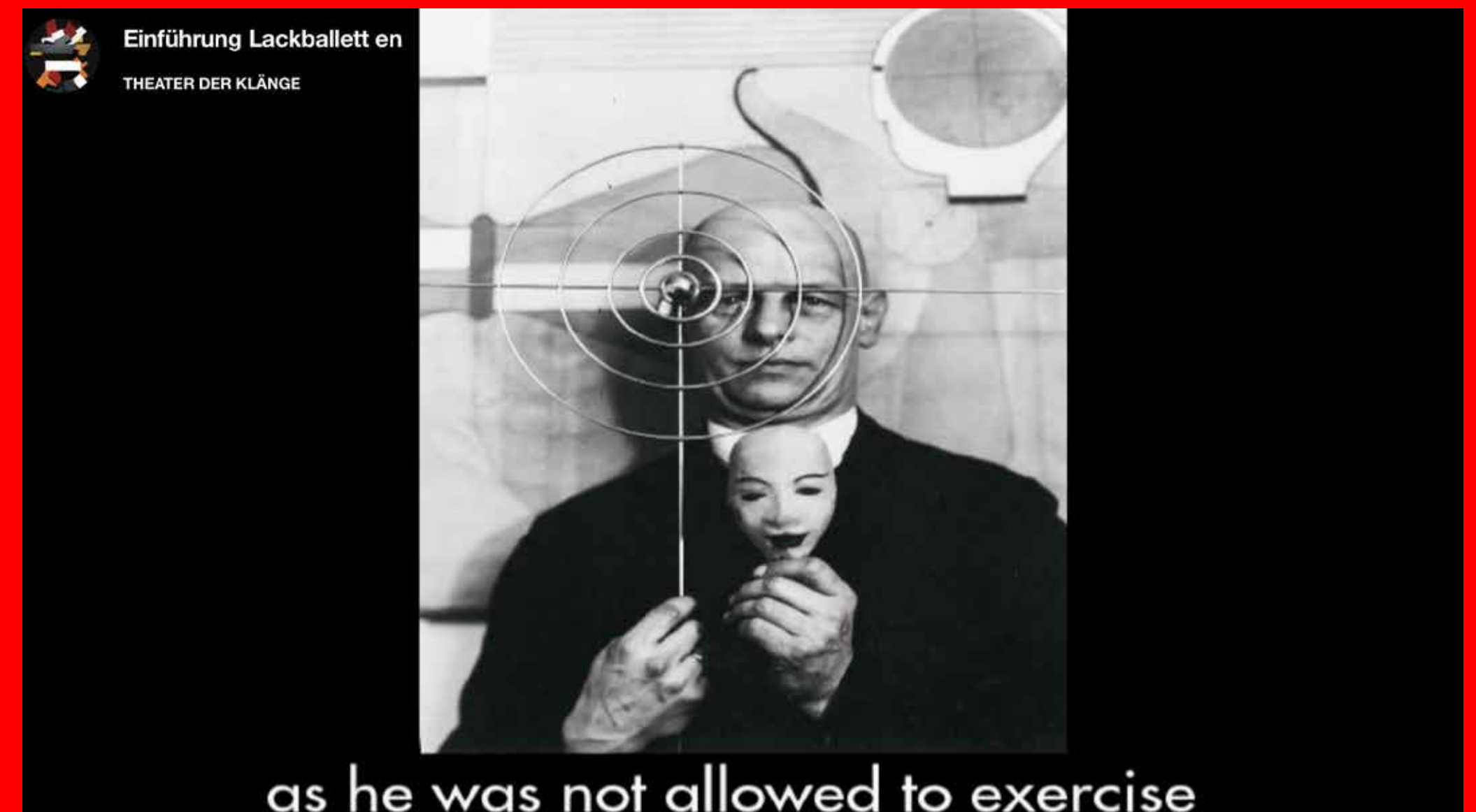

Dans l'hypothèse où l'on développe un intérêt pour les formes d'art contemporain, en s'intéressant à la personnalité d'un artiste et en disposant d'un outil d'analyse pour accéder à son art, ces vidéos peuvent en effet représenter un outil de rencontre avec l'art de l'artiste et son œuvre.

PODCASTS (30 - 45 minutes)

Le terme "POD" dans le mot podcast signifie Présentation à la demande. Un "cast" est une compilation d'individus. Malheureusement, Ce format est trop souvent synonyme de prétendues interviews où deux ou trois personnes parlent d'und'un sujet donné, sans coupures, que l'on appelle podcasts est connu, sous le nom de podcast "waffling on". Le Theater der Klänge propose plusieurs podcasts audiovisuels en collaboration avec l'Université des sciences appliquées et des arts de Dortmund pour présenter des artistes contemporains du film, de la musique ou du théâtre/danse.

Ces podcasts permettent de faire connaissance avec les artistes contemporains présentés par le biais de petites pièces de théâtre sonores.

Malheureusement, les formats élaborés qui font de plus en plus appel à des fonctionnalités innovantes, tels ceux développés par le Deutschlandfunk, la BBC, le Studio Bumms et l'Université Américaine, se font rares dans le flot des podcasts de type "waffling on".

Pourtant, ces podcasts sophistiqués sont les exemples qui méritent d'être écoutés et qui perdureront.

Les artistes qui travaillent dans des médias basés sur la notion de temps, tels que la danse, le théâtre, la musique ou le cinéma disposent toujours d'une grande quantité de matériel vidéo ou de fichiers audio qui peuvent être intégrés dans des podcasts audio et audiovisuels.

Le Theater der Klänge travaille sur un certain nombre de documentaires analytiques d'artistes d'une durée de 30 à 45 minutes, afin de présenter les méthodes de travail, l'esthétique et la dimension sociale de l'art contemporain par le biais d'un documentaire vidéo. Ces documentaires consacrés aux artistes proposent des entretiens approfondis, des commentaires d'accompagnement, un aperçu des ateliers des artistes en activité, ainsi que des témoignages des artistes qui ont participé à ces ateliers.

Les podcasts, contrairement au portrait court métrage analytique décrit ci-dessus, offrent des impressions de found-footage plus longues (des pistes musicales ou des scènes entières) et des interviews plus détaillées.

können wir es möglicherweise mit neuen und zeitgenössischen Elementen wiederbeleben.

ATELIERS

(en ligne + en présence)

Médiation et développement de l'audience

THEATER DER KLÄNGE THEATER DER KLÄNGE propose en ligne deux de ses méthodes de travail pour l'élaboration et la composition de séquences dansées, et / ou de personnages de théâtre dans la perspective d'un spectacle.

Ces ateliers ou 12 Leçons peuvent être réservées et visionnées sur "Théâtre virtuel total der Klänge" à l'adresse render.theaterderklaenge.de.

À propos

Les formats en présentiel suivants sont réalisables dans ce contexte :

PRÉSENTATION COURTE (environ 90 minutes)

La présentation commence par une présentation audiovisuelle du théâtre virtuel et une explication sur comment accéder aux salles d'atelier ainsi qu'aux séries de vidéos d'atelier qui y sont connectées.

Idéalement, vous devriez disposer d'un bon accès Wi-Fi dans la salle d'atelier afin que l'accès puisse être directement présenté en ligne.

Après une brève introduction orale de la méthode Fugue Technique et de son origine, la leçon vidéo 1 est présentée (5 minutes). Les méthodes et les approches

mentionnées dans cette leçon 1 seront ensuite présentées dans la salle d'atelier/sur scène et approfondies avec deux danseurs formés au préalable.

Les approches des leçons vidéo suivantes sont également démontrées, expliquées et dansées sous forme d'exemples de solos ou de duos.

A la fin de la démonstration de cette méthode de travail, les danseurs présents sont invités à improviser et à danser un plus long duo sur la base des techniques de composition exposées.

Une approche similaire peut être utilisée pour le contenu de l'atelier de théâtre, sauf qu'il faut faire une démonstration et travailler en direct avec deux acteurs ayant été formés au préalable.

Pour un public plus large qui assiste à l'atelier, l'une des méthodes utilisées dans les deux séries d'ateliers est la méthode dite "disco Laban", qui peut être mise en œuvre avec un minimum d'instructions en pratique et conclue positivement une telle Conférence-Démonstration.

THEATER DER KLÄNGE

ATELIER (sprints de 2 à 4 jours)

Les 12 leçons peuvent être divisées en 4 unités d'une demi-journée ou d'une journée, afin que le contenu de 3 leçons par unité d'atelier pratique soit élaboré avec les participants à l'atelier.

À la fin des 2 ou 4 jours, les participants sont en mesure d'improviser une composition de danse plus longue ou, dans le cas de l'atelier de théâtre, de créer différents personnages.

Sur demande, les résultats de l'atelier peuvent également être présentés publiquement à la fin de l'atelier sous dans le cadre d'un "salon". lignes directrices systématiques et en présence muette du conférencier invité (chorégraphe).

Le contenu du sprint musical consiste à

créer un format de concert court de la même manière.- Dans une méthode basée sur le format agile du Design Sprint, dans lequel des ateliers individuels intensifs se déroulent sur 4 jours, pour développer des prototype réfléchis sur des questions de conception, les sprints de musique et de danse utiliseront la même méthode de travail pour développer de courtes chorégraphies individuelles en 4 jours, à l'aide notamment de

Jour 1 : Accueil, introduction, expertises, définition des limites et des objectifs.

Jour 2 : Développement et élaboration d'idées individuelles et spécifiques. Présentation physique des ébauches.

Jour 3 : Faire des choix et établir le calendrier de la présentation. Répétition des scènes choisies.

Jour 4 : Finalisation de chaque partie du programme, répétition.

Soirée, salon : Présentation de du responsable de l'atelier et du programme élaboré au cours de l'atelier. Suivi d'une discussion "Meet the Artist" : Discussion avec l'artiste