

#2

ARTcoWORKers Hírlevél

Program neve:
**Erasmus+ KA2 Cooperation for
innovation and the exchange of good
practices, KA227 Partnerships for Creativity /
Együttműködés az innovációért és jó
gyakorlatok cseréje, KA227 Partnerség a
kreativitásért**

**A projekt időtartama: 2021.04.01-2023.03.31.
Szerződő fél: Nationale Agentur Bildung für
Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung,
Germany**

**Szerződésszám.: KA227-3E79C94F
Koordinátor: Verein zur sozialen und beruflichen
Integration e.V., Merseburg, Germany**

ARTcoWORKers

artcoworkers.eu

Funded by
the European Union

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Creative Commons Copyright, 2021, Attribution-ShareAlike 4.0 International Licence, BY-SA. You are free to share, and adapt this material under the terms of the authors' Creative Commons Licence.

Kedves Olvasók!

Örömmel mutatjuk be Önöknek a második "ARTcoWORKers" hírlevelet. Az "ARTcoWORKers" projektnév a "Művészetek és fogyatékossgal élők – kooperatív digitális együttműködés a világjárvány idején az inklúzióért" rövidítése. Ez egy projekt az Európai Erasmus+ speciális stratégiai partnerségi programok keretében, melynek célja, hogy a kreatív iparágak megbirkózzanak a világjárvány következményeivel.

Az első ArtCoWorkers képzési workshopra 2022. április 4-8. között került sor az észak-macedóniai Skopjeban, melyen 15, a projektpartner országokból érkező multiplikátor leendő tréner vett részt. A résztvevőknek nem kis kihívást jelentő feladatuk volt, miszerint végig vegyenek egy tapasztalatcserével, a képzés tanterv tervezetével és a kurzus hálózat stressz tesztelésével teli napirendet. A napok tele voltak gyümölcsöző vitákkal és gyakorlati szempontokkal arról, hogyan tegyük a művészetet és a kultúrát a lehető legbefogadóbbá.

A képzést a Shadows and Cloud szervezte, hiszen ők rendelkeznek a színházi színdarabokkal kapcsolatos speciális ismeretekkel, egy darab megszervezésével kapcsolatos különböző feladatokról, a forgatókönyvírásról, a figurák létrehozásáról, az árnyékjáték installációiról stb. Az árnyékszínház módszerét bemutatták a csoportnak, majd a résztvevőket felkérték, hogy hozzanak létre egy-egy árnyelőadást a képzés során.

Az ArtCoWorkers tréning workshop célja az volt, hogy felnőtt trénereket képezzen a művészeti és kulturális területről az ARTcoWORKers tréning kurzushoz, és felkészítse a trénereket egy a pilotképzésre, valamint az árnyékszínházi előadások létrehozására az egyes partnerek helyszínén. Továbbá felkészítette a résztvevőket hogyan kell a FairShares Platform segítségével együttműködések, ötleteket generálni. A résztvevőket kooperatív és tapasztalati úton ismertették meg a tananyag és a képzés tartalmával és módszertanával. A KHUF és a VSBI bemutatta a FairShares modellt és az olyan már kifejlesztett és átvehető eszközöket, mint például a Platform, a Canvass és a Planner.

A Shadows and Clouds színház egy előadást is szervezett saját színházi terükben, a Debar maalo szívében. Egy tanulmányút pedig a Collective Veternicában zajlott, ahol a résztvevőket önfeltáró utazásra vitték a festészet, a mozgás és a vokális improvizációk révén a közösségi térben. Számos kreatív energia, élénk emlékek, és megállapodások születtek itt a befogadóbb jövő érdekében. A partners csapat várakozással tekint a következő nemzetközi projekttalálkozó elé, amelyre 2022 júliusában kerül sor a hollandiai Leidenben.

"Megtanultam másokon keresztül látni az értékeimet"

Fogyatékossgal élő résztvevők tapasztalatai a skopjei képzésen

HILDA, AUTISTA NŐ:

"Autista nőként is néhány extra értékes dolgot tanultam, többek között az emberek nézőpontját, amit egyébként talán soha nem ismernék meg. Megtanultam, hogy megismerjem a határait, és bátran elmondjam, mikor van szükségem segítségre vagy egy kis helyre. Játsoztunk egy szórakoztató játékot: mindenki kapott egy papírlapot a hátára ragasztva, mások pedig kedves dolgokat írtak az illetőről. Ebben ez lett az én tanulságom: vannak olyan értékeim, amelyeket csak mások láthatnak, és nagyra becsülöm ezeket a véleményeket. A szívemengető szavakkal teli lapomat ki fogom akasztani a falamra."

MARCELL, VAK FÉRFI, AMATŐR SZÍNÉSZ:

"Számos olyan technikát sajátítottam el, amelyeket a gyakorlatban is használhatok, különösen a kommunikáció és a marketing területén. Több érvet is megtanultam arról, hogyan lehet másokat bevonni a művészetbe. Vak emberként az árnyszínházi képzési rész másfajta elképzelést alakított ki számomra a tárgyak által vetett árnyékról."

ZSUZSA, NEM FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ BÁBSZAKÉRTŐ:

"A Magyarországon már létrehozott árnyszínházi bemutató szellemiségében és megoldásaiban is jól illeszkedik a projektbe. A tréning során megtanult technikák, eszközök és megközelítések nemcsak egy adott darab létrehozásához, hanem a trénerképzéséhez is további inspirációt adtak. Kidolgoztam javaslatokat ezzel kapcsolatban, és örömmel továbbítom őket a csoportnak."

Kerekes Hilda, Kopa Marcell, Szabó Zsuzsanna leendő trénerké

Vélemények a jövő trénerének szemszögéből

Skopje, gyönyörű kreatív személyiségek, ArtCoWorkers tréner program: egy jó koktél egy tökéletes hétre. Mindenre nyitottan és hatalmas kíváncsisággal érkeztem, és sok új baráttal, gazdag tapasztalatokkal távoztam a művészet és a fogyatékos világából.

A négy partner, a németországi VSBI és KHuF, a magyarországi People First Egyesület, a macedóniai Shadows and Clouds, és a hollandiai VitalPed által működtetett Erasmus+ program célja, hogy együtt létrehozzon egy vegyes, inkluzív tanulási lehetőséget mindenki számára fogyatékosággal élőként vagy nem fogyatékosággal élőként. Azoknak, akik a kreativitásukat szeretnék fejleszteni, és az árnyékszínház gazdag művészi lehetőségein keresztül erősíteni kívánják az önálló életvitelt. A tavasz küszöbén volt, április első hetében. Emlékszem, hogy megérkeztünk az esős, hideg Hollandiából a meleg Skopjéba, ahol a Shadows and Clouds kollégái, a legjobb házigazdák, éjszaka megmutatták nekünk a várost, és megkóstoltuk a helyi konyhát.

Másnap reggel korán kezdtük a programot. Szigorú, teljes menetrend volt, nem volt vesztegetni való idő. Egy bemelegítéssel és egy bevezető körrel kezdtük. Gyönyörű emberek gyönyörű történetekkel, mindannyian érzékenyek, amit nyíltan megosztottunk egymással. Az egyetlen furcsa dolog volt, hogy a csoport fele ismerte egymást, a másik fele teljesen új volt. Nekünk, az újaknak, sokat kellett bepótolnunk. Ez sok energiába került, és úgy gondolom, hogy emiatt mindannyian elmulasztottunk néhány visszajelzést. A következő alkalommal be kell ütemeznünk egy bejelentkezési időt, hogy mindannyian ugyanazon a szinten kezdhesünk. A kevert tréning létrehozói, és a leendőtréner megismerhették a modulokat, és visszajelzések adásával segítettek azok fejlesztésében, mely a negyedik nap végén egy árnyékszínházi show-ban csúcspontot ért el, ahol négy csapatban árnyékszínházi darabokat hoztuk létre. Mindegyik csapat egy vízcsepp életét mutatta be a négy évszak egyikében. Mi a csapattal bemutathattuk a vízcsepp életét a forró nyárban. A szabadidőt nagyszerű kirándulásokkal töltöttük ki, például a város gazdag történelmében sétálva, vagy egy tanulmányúttal a Partisan Print műterembe, és végül de nem utolsósorban az árnyékszínház meglátogatásával, ahol az Alice csodaországban-t mutatta be nekünk a Shadows and Clouds saját kicsi, de nagyon hatásos színházi helyszínükön a városközpontban.

Remélem, hogy az inkluzivitással és a művészettel kapcsolatos tapasztalataimmal hozzájárulhatok ehhez a tréninghez. Sokat adott nekem, eszközöket, betekintést adott nekem ahhoz, hogyan hozhatok létre kreatív workshopot árnyékszínház felhasználásával egy inkluzív csoportban, ahol mindannyian egyenlő szinten veszünk részt egy közös művészi cél elérése érdekében. Alig várom, hogy ősszel a tanulságokat, a modult egy hollandiai csoporttal és egy romániai csoporttal a Kívülálló Művészeti Tábor során alkalmazhassam. Nagyon megtisztelő számomra, hogy macedón barátaink megajándékoztak egy mini árnyékszínházzal ((SHADOW THEATER KIT – Shadows and Clouds.)), amelyet ősszel a táborokban, és könyvtári munkámban is mindenképpen használni fogok. A színházban mindannyian hozzáteszünk valamit, és minden szerep egyformán fontos.

Vonalak és formák Vegyes tanulási workshopok látók és látássérültek számára

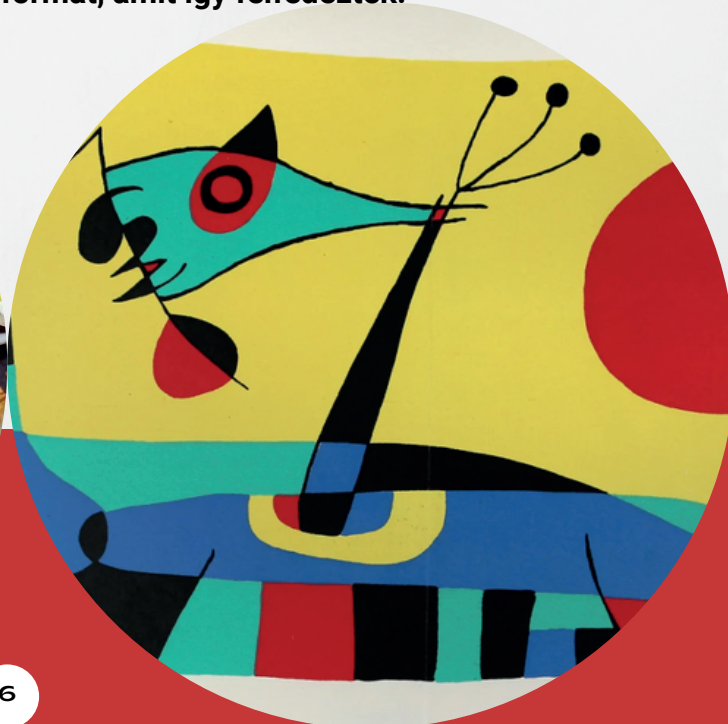
Kimutatták, hogy a kombinált tanulási formátumok (e-learning / és személyes jelenléti tanulás) rugalmasan adaptálhatók a fogyatékkal élő csoportok igényeihez. A workshop előkészítése során fontos biztosítani, hogy minden résztvevő számára elérhetőek legyenek a szükséges anyagok (esetünkben számítógép, Miro hozzáférés, tollak, papír), és hogy az időtervezés is ráhagyásokkal történjen. Ezt követően minden lépést meg kell beszélni annak érdekében, hogy az eredményeket a látássérült résztvevők is megtapasztalhassák.

A résztvevőket arra kértük, hogy állítsák össze kedvenc állatukat a miroboardon lévő geometriai alakzatokból. Ehhez a lépéshez a vak résztvevő kartonból készült geometriai alakzatokat kapott, amelyeket így érezni lehetett. Ez a kreatív munka bemelegítő fázisaként működött. A létrehozott figurákat magyarázóan leírtuk mik azok.

A workshop utolsó részében, utalva a workshop címére (Vonalak és formák), röviden bemutattuk Miro-t a művészt. Festményei és rajzai szinte kizárólag vonalokból és geometriai alakzatokból állnak. A szürrealista művészet képviselőjeként az absztrakciós terek nagy potenciálját képviseli, amelyek érdekes elméleti és gyakorlati kapcsolódási pontokat kínálnak az inklúzióhoz. Az egyik látó résztvevőt megkérték, hogy írja le Miro képét, míg a többiek nem látták a képet, és megpróbálták követni a leírást. Az utolsó lépésben a résztvevőket arra kérték, hogy gyűjtenek össze egy papírlapot, és most ceruzával kövessék nyomon a különböző vonalakat és formákat, amelyeket a papíron láthatnak és érezhetnek. Majd kiszínezték néhány formát, amit így felfedeztek.

Írta Annika Hirsekorn, KHuF.

Az Árnyékszínház ereje

A vizuális és kifejező előadási technikát fényvel és árnyékokkal, különböző tárgyak, bábok és testek felhasználásával, amelyek árnyékai élénken vetülnek a képernyőkre, árnyékszínháznak nevezik.

Általában él az a félreértés, hogy ez csak a gyerekeknek való színház, ám az árnyékok bármilyen életkorban mélyen hatnak a közönség lelkére. Az árnyékjáték az egyik első játékforma, amelyet a falon lévő mozgó árnyékokon keresztül mutattunk a már az egész kicsi babáknak.

Története évszázadokkal ezelőtt Kínából, Indonéziából, Egyiptomból, Törökországból származik, mely technikák a mai napig is alkalmazott általános hagyományos árnyékgyakorlatok közé tartoznak. Ám míg az árnyékábok kivitelezése és a díszletkészítés korábban erősen támaszkodott a kézzel készített eszközökre, természetes fényforrások, mint például gyertya, valamint természetes anyagok, mint például állati bőr felhasználására, manapság rengeteg hasznos elektromos és digitális fejlesztés született. Így a projektortól, a grafoszkóptól, a reflektortól, a kézilámpáktól, a led-től és az UV-fénytől egészen a mobiltelefon lámpájáig. A bábok és készletek bármilyen anyagból készülhetnek, papírból, kartonból, műanyagból, szövetből, fém-fából, de bármilyen újrahasznosított anyagból is.

Az árnyékszínház színeit olyan anyagokon átlátással érik el, mint a festett fóliák, a színes szűrők, az üveg, a röntgen eredmények, vagy akár néhány szövet és vékony papír. A csillogó csomagolópapír vagy a tükrök igazi varázslatot teremthetnek a képernyőn!

Az árnyékszínház egyik kulcseleme az inkluzív (befogadó, elfogadó) dimenzió, amely az ArtCoWorkers projekt fő tevékenységéhez illeszkedik. Ez a fajta előadóművészet ugyanis szívesen fogadja a színészeket, zenészeket, szinkronszínészeket és rendezőket, bármilyen háttérrel, bármilyen fizikai vagy mentális képességekkel. Teret ad a kreatív felfedezésnek és az hozzájárulásnak oly sok szinten, hiszen az árnyék mindenhol egyforma. Az árnyékbáb mozgatása nagyon kevés erőfeszítést és szilárd technikát igényel, de nyitott a szabad értelmezésre is, ami azt jelenti, hogy bárki felléphet egy bábbal. A színészeknek a bábok megtartását és mozgatását egy irányelv szerint kell végezniük, de az árnyékelőadások gyakran egy közös kreatív kezdeményezés gyümölcsei, amely könnyen inkluzív lehet, és figyelembe veheti az inkluzivitás szempontjait az előadás létrehozásában. Mivel ez a művészeti forma főleg vizuális, nem feltétlenül igényel szavakat, ezért nagyon gyakori, hogy egy árnyékszínházi előadást szavak nélkül játszanak.

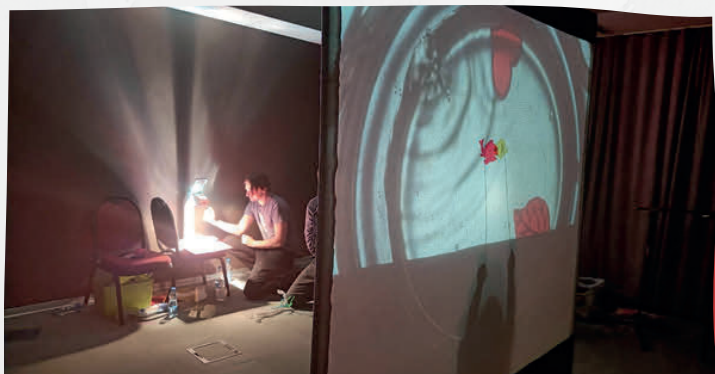
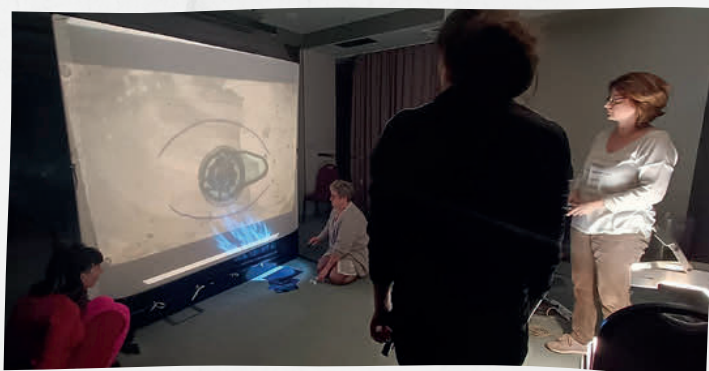
A világon nagyon kevés színházi társulat lép fel csak árnyékkal, de a báb- és drámaszínházi társulatok többsége az árnyékokat használja kísérő szegmensként külön jelenetekben, vagy a darab néhány szereplőjét ábrázolja így. A vizuális és előadóművészet más formáival kombinálva általában animációról, táncról, filmről, tárgyszínházról stb. beszélhetünk.

Írta Aleksandra Stojanovska, Shadows and Clouds

Kövessd a Fehér Nyulat (hogyan megismerd az Árnykszínházat)

Kalandos szkopjei utunk során követhettük a fehér nyulat a nyúlüregében, hogy többet tudjunk meg az árnyékszínház kreatív művészetéről. A fehér nyúl kreatívan végigvezetett minket tavasszal, nyáron, ősszel és télen.

A Nyúl pedig megmutatott nekünk egy fontos szabályt az Árnyékszínházzal kapcsolatban – nem létezhet árnyék a...

Írta Matthias Piel, VSBI