

STWÓRZ | ZROZUM

2019

1 IX - 15 X

Moduł „Opowiadaj!” | Cloud Theater / M. Ratajczak / M. Stankiewicz

15 X - 19 XI

Moduł „Skomponuj!” | H. Karmiński

19 XI - 23 XII

Moduł „Zbuduj!” | A.K. Drozdowski

2020

10 II - 17 III

Moduł „Nagraj!” | K. Koźbiał, A. Paprzycka

17 III - 28 IV

Moduł "Zaprogramuj!" | K. Alejski

28 IV - 26 V

Moduł "Zagraj!" | G. Tabor

26 V – 30 VI

Finałowe widowisko | G. Tabor, A.K Drozdowski

„sTWÓRZ | zROZUM” to 2-letnie zadanie skierowane do dwunasto- i trzynastoletników, realizowane we współpracy ze szkołami podstawowymi. Projekt odpowiada na potrzebę wsparcia tradycyjnej formy edukacji ukazując odmienny sposób patrzenia na kulturę, tak by młodzież nauczyła się dostrzegać niewidzialne nici łączące, a często spajające poszczególne jej przejawy. Jednym z tych spoiw niepodważalnie jest tradycja antyczna, obecna w świadomości młodzieży nie tylko za sprawą zajęć lekcyjnych, ale także dzięki czytanim bądź przeglądanim komiksom, grom komputerowym, oglądanym filmom.

Przy pomocy różnorodnych form warsztatowych, bazujących zarówno na tradycyjnych formach ekspresji artystycznej, jak i wykorzystujących nowe technologie i media zaangażujemy młodzież do stworzenia autorskiego i eksperymentalnego uniwersum transmedialnego, opierającego się na ich własnym sposobie pojmowania antyku.

Każdy z modułów warsztatowych będą otwierać spotkania z artystami zaangażowanymi w kolejny etap projektu. Taka forma zaproszenia uczestników da im szansę na lepsze poznanie zagadnień danego warsztatu oraz podjęcie świadomej decyzji o ewentualnym udziale w danym module. Każde spotkanie z artystą będzie składało się z dwóch części: prezentacji formy wypowiedzi artystycznej charakterystycznej dla danego modułu – spektakl, koncert, film, pokaz gier komputerowych oraz krótkiej formy warsztatowej. Spotkania zapowiadające kolejne formy warsztatowe będą również okazją do prezentacji dotychczasowej pracy wykonanej podczas poprzedniego modułu.

2019

**MODĘ I
OPOWIADAJ!**

1 IX -15 X

Moduł rozpoczynający rozważania na temat tradycji antycznej w szeroko pojętej kulturze współczesnej. Młodzież podczas spotkań warsztatowych przejdzie cały proces tworzenia spójnej narracji. Pierwszą część modułu poprowadzi Maria Ratajczak, która zapozna młodzież z podstawowymi strategiami konstruowania opowieści i technikami teatru Kamishibai.

Kolejne spotkania warsztatowe poprowadzą artyści z wrocławskiego Cloud Theater, którzy wspólnie z młodzieżą przetransformują za pomocą współczesnych środków technologicznych utrwalone opowieści w instalacje wizualne.

Ostatnie warsztaty w module przeprowadzi reżyser Michał Stankiewicz, który zapozna uczestników z różnymi modelami tworzenia narracji oraz wspólnie zastanowią się nad przekraczaniem granic w teatrze.

Michał Stankiewicz – studiował dziennikarstwo, wiedzę o teatrze oraz dramatopisarstwo, reżyser teatralny. W teatrze interesuje się projektowaniem sytuacji, w której mogą zajść autonomiczne zdarzenia wobec spektaklu. Zajmuje się teatrem dokumentalnym, przygląda się pojęciu tożsamości i skupia się na osobistych przeżyciach bohaterów, z którymi pracuje.

Maria Ratajczak – absolwentka Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studentka studiów magisterskich na tej samej uczelni na kierunku Pedagogika. Od 2016 roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Zielona Grupa, w którym jest animatorką i koordynatorką projektów głównie skierowanych do dzieci i młodzieży. Chętnie angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Jest również autorką tekstów bajek kamishibai.

Cloud Theater – teatr w chmurze, to niezależny zespół artystów, technik, miejsc i rozwiązań technologicznych, założony w 2016 roku przez wrocławskiego twórcę Teo Dumskiego. Teatr zachwycił publiczność swoją pierwszą produkcją – Krótkim Zarysem Wszystkiego (premiera w Kinie Nowe Horyzonty). Przedstawienie o historii wszechświata – kompilacja teatru, filmu i sztuk wizualnych – było nagradzane i pokazywane na prestiżowych festiwalach (m.in. Boska Komedia w Krakowie, CaFE Festival w Budapeszcie, Studiobühne w Kolonii czy Belaya Vezha w Brześciu).

MODUL II
SKOMPOUNJ!

15 X - 19 XI

"Skomponuj!" to drugi moduł tworzenia narracji transmedialnej, zakładający wykorzystanie stworzonych w pierwszym module opowieści jako inspiracji dla skomponowania własnych aranżacji dźwiękowych.

Artysta Hubert Karmiński zaznajomi młodzież z technikami tworzenia utworu muzycznego od podstaw na syntezatorach. Celem modułu jest uruchomienie w uczestnikach abstrakcyjnego myślenia oraz pokazanie im możliwości opowiedzenia historii bez odwoływania się do reprezentacji tekstualnych czy wizualnych.

Hubert Karmiński – muzyk grający na gitarze basowej i syntezatorach oraz producent muzyczny rodem z Kujaw, związany z poznańską sceną eksperymentalno – improwizatorską (członek Poznańskiej Orkiestry Improwizowanej). Uczeń wrocławskiej Szkoły Muzyki Nowoczesnej. Aktualnie producent w studiu nagrań Radia Afera, kurator Kołorkingu Muzycznego an_ARCHE, gdzie cyklicznie organizuje Salon Odsłuchowy oraz Koimpro!

**MODĘ III
ZBUDUJ!**

19 XI – 23 XII

Moduł zakładający pracę z przedmiotem i jego relacjami z przestrzenią, użytkownikami i innymi przedmiotami. Wykorzystując materiały z poprzednich modułów młodzież zastanowi się wraz ze scenografem i konstruktorem lalek Adamem Karolem Drozdowskim jak dźwięk i różne sposoby narracji korespondują z otoczeniem materialnym.

Podczas działania uczestnicy dowiedzą się również, jak ważna jest przestrzeń w tworzeniu widowiska, a także, jaką rolę odgrywa przedmiot w spektaklu teatralnym. Warsztaty mają również otwierać wrażliwość młodego widza na możliwości jakie daje metafora wizualna.

Teatr Animacji - teatr dla dzieci, młodzieży i dorosłych, czerpiąc zarówno z form tradycyjnych jak i współczesnych, eksperymentalnych. Dla zespołu od zawsze charakterystyczne było weryfikowanie dróg teatru dla dzieci, baczna obserwacja otaczającej rzeczywistości i zachodzących w niej zmian. Podjęta została również inicjatywa aktywizacji teatralnej młodzieży szkolnej, poprzez organizację od 2004 roku projektu "Potyczki teatralne Szkół".

Adam Karol Drozdowski – krytyk teatralny, scenograf, tekściarz, animator kultury. Ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katedrze Scenografii. Regularnie prowadzi warsztaty krytyczne z młodzieżą i dorosłymi. Od 2014 roku współtworzy niezależną grupę Teatr Alatyr, w której projektuje, buduje scenografie i lalki teatralne, oraz jako pracownik Fundacji Teatr Alatyr współdziała przy organizacji wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej młodzieży. Jako scenograf prowadzi też warsztaty ze świadomości formy teatralnej, których autorski program otwarty jest na modyfikacje w zależności od grup wiekowych uczestników, a z którymi pojawiał się w wielu miastach w Polsce i w Niemczech.

2020

**MODUL IV
NAGRAJ!**

10 II - 17 III

W module "Nagraj!" uprzednio poznane techniki narracji transmedialnej zostaną uruchomione w celu stworzenia utworu filmowego. W trakcie warsztatów zaprezentowane zostaną różne techniki animacji, a także poszczególne etapy powstawania filmu przez młodych artystów: Annę Paprzycką oraz Krystiana Koźbiała. Uczestnicy otrzymują możliwość bezpośredniego poznania warsztatu filmowego, a także praktyczną wiedzę o procesie tworzenia filmów.

Będą mieli również możliwość uczestniczenia w laboratorium nowych mediów. We współczesnym świecie zdominowanym przez sztuki audiowizualne, film animowany stał się podstawowym (a zarazem szczególnie bliskim młodym ludziom) środkiem przekazu: kulturowego, społecznego, artystycznego i etycznego.

TV Studio Filmów Animowanych Sp. z o.o. w Poznaniu – specjalizuje się w klasycznej animacji autorskiej oraz produkcjach animowanych dla dzieci. Od wielu lat studio prowadzi warsztaty edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży. Od początku lat dziewięćdziesiątych odwiedziło je ponad 41 tysięcy dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych od przedszkolaków do studentów z Poznania i Wielkopolski, z innych miast i województw, także z innych krajów, np. Niemcy, Anglia, Hiszpania.

Anna Paprzycka – teatrolożka, medioznawczyni, doktorantka w Instytucie Teatru i Sztuki Mediów (UAM Poznań); interesuje się kreatywnym kodowaniem i game designem. Prowadzi warsztaty twórcze m.in. z języka Processing. Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobyte w pracy ze studentami przekłada na edukację młodzieży w zakresie nowych technologii i mediów interaktywnych.

Krystian Koźbiał - twórca wizualny, reżyser światła oraz magister kierunku Media Interaktywne i Widowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie pedagogiczne zdobył przy prowadzeniu warsztatów filmowych i mediów interaktywnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

MODUL V
ZAPROGRAMUJ!

17 III - 28 IV

Programowanie jest jedną z kluczowych umiejętności we współczesnym świecie - wszak komputery towarzyszą nam na każdym kroku, a wciąż niedoceniana mimo, iż niezwykle dochodowa sztuka tworzenia gier jest jedną z najlepiej opłacanych branży na rynku. Programowanie to nie tylko cenna, praktyczna umiejętność, ale także nauka logicznego i analitycznego myślenia, ucząca również poszukiwania optymalnych rozwiązań, samodzielności i zaradności. Ponadto pozwala rozwijać coś niewątpliwie najważniejszego - kreatywność.

Gry łączą wszystkie wcześniej zaprojektowane typy narracji, są podobnie jak film interdyscyplinarną ale przy tym interaktywną formą opowieści. Realizacja wątku antycznego jest tematem wiodącym we współczesnych grach. Chcemy bazować na tym, co jest już obecne wśród młodzieży, a mianowicie na fabule, którą doskonale znają, a jest fundamentem współczesnej kultury - na kulturze antycznej. Pozwoli to poszerzyć i uświadomić jak ważną rolę odgrywa mit w obecnej kulturze, jak współczesne medium bazuje na motywach stworzonych w odległej epoce oraz jak mogą go wykorzystać na potrzeby zrealizowania własnych gier.

Jakub Alejski - doktorant związany z Instytutem Teatru i Sztuki Mediów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Centrum Badawczego HAT. Jego zainteresowania badawcze dotyczą ludonarracyjnych strategii konstruowania doświadczenia w grach wideo. Związany z games studies zarówno poprzez media cyfrowe, larp, jak i gry fabularne (role playing games).

MODUL VI
ZAGRAJ!

28 IV - 26 V

Jest to ostatni moduł realizacji zadania, w ramach którego odbędą się kompleksowe i różnorodne warsztaty teatralne z doświadczoną instruktorką teatralną Grażyną Tabor.

Celem tych zajęć jest zapoznanie uczestników z różnorodnością technik i formalnych rozwiązań wykorzystywanych we współczesnym teatrze. Warsztaty w znacznej mierze oparte będą na ruchu oraz sztuce komunikacji niewerbalnej. Pozowali to na artykulację opracowanej przez uczestników przewodniej opowieści projektu za pomocą centralnego medium jakim jest ludzkie ciało. Współczesny teatr łączy wszystkie typy wcześniej wypowiedzianych narracji.

Grażyna Tabor – reżyserka teatru, teatru dzieci i młodzieży, aktorka teatralna, absolwentka wydziału reżyserii wrocławskiego PWST. W 1992 roku założyła Teatr Tetraedr w Raciborzu. Prowadzi i organizuje warsztaty teatralne dla różnych środowisk w całej Polsce, przygotowuje etiudy, performances i działania parateatralne. Współpracuje z wieloma teatrami offowymi między innymi z Teatrem Kana czy Teatrem A3. Ze swoim teatrem zrealizowała ponad 30 spektakli, uczestniczyła w dziesiątkach festiwalu, przeglądów, spotkań teatralnych w Polsce i za granicami kraju zdobywając liczne, prestiżowe nagrody.

FINALOWE WIDOWISKO

26 V – 30 VI

Etapem podsumowującym roczne działania będzie stworzenie przez uczestników projektu finałowego transmedialnego widowiska, które może przyjąć dowolną formę wypowiedzi artystycznej. Jej kształt uformuje tylko i wyłącznie wyobraźnia młodych użytkowników kultury oraz ich recepcja kultury antycznej. Szansa na stworzenie autorskiego widowiska łączącego wszystkie poznane typy narracji daje przestrzeń młodym użytkownikom kultury do świadomego i krytycznego komentarza dotyczącego rzeczywistości. Będzie to również moment, w którym wszyscy uczestnicy projektu wymienią się nabytym doświadczeniem.

Ostatnim etapem projektu, już jako część ewaluacyjna czy też dokumentacyjna będzie wydanie transmedialnej powieści w formie cyfrowej. Publikacja będzie złożona z części składowych projektu, czyli z każdej pracy wieńczącej dany moduł oraz z materiałów zachowanych po finałowym widowisku. Jest to ciekawa i innowacyjna forma dokumentacji projektu, która pozostawia trwałe ślady po działaniach.

Grażyna Tabor – reżyserka teatru, teatru dzieci i młodzieży, aktorka teatralna, absolwentka wydziału reżyserii wrocławskiego PWST. W 1992 roku założyła Teatr Tetraedr w Raciborzu. Prowadzi i organizuje warsztaty teatralne dla różnych środowisk w całej Polsce, przygotowuje etiudy, performances i działania parateatralne. Współpracuje z wieloma teatrami offowymi między innymi z Teatrem Kana czy Teatrem A3. Ze swoim teatrem zrealizowała ponad 30 spektakli, uczestniczyła w dziesiątkach festiwalu, przeglądów, spotkań teatralnych w Polsce i za granicami kraju zdobywając liczne, prestiżowe nagrody.

Adam Karol Drozdowski – krytyk teatralny, scenograf, tekściarz, animator kultury. Ukończył studia na Wydziale Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katedrze Scenografii. Regularnie prowadzi warsztaty krytyczne z młodzieżą i dorosłymi. Od 2014 roku współtworzy niezależną grupę Teatr Alaty, w której projektuje i buduje scenografie i lalki teatralne, oraz jako pracownik Fundacji Teatr Alaty współdziała przy organizacji wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej młodzieży. Jako scenograf prowadzi też warsztaty ze świadomości formy teatralnej, których autorski program otwarty jest na modyfikacje w zależności od grup wiekowych uczestników, a z którymi pojawiał się w wielu miastach w Polsce i w Niemczech.

Koordynatorki projektu

Dominika Mądry - absolwentka Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studentka Mediów Interaktywnych i Widowisk na tej samej uczelni, studentka studiów podyplomowych Audience Development w ramach międzynarodowego projektu Connect. Prezeska Stowarzyszenia Wspólne działającego na rzecz kultury, edukacji i nowych mediów. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy wolontaryjnej przy festiwalach: Malta Festival, Transatlantyk Festiwal, Nowa Siła Kuratorska oraz na stażach w organizacjach pozarządowych takich jak: Generator Malta; współtworzenie ogrodów społecznościowych, pomoc przy prowadzeniu warsztatów dla dzieci, organizacja wydarzeń kulturalnych, Art Stations Foundation; podstawy marketingu oraz obsługa spektakli. Jedna z kuratorek IX edycji Festiwalu Nowa Siła Kuratorska. Od czerwca 2017 współtworzy zespół Centrum Rezydencji Teatralnej Scena Robocza. Kuratorka projektu "Historie osobiste" skierowanego do młodzieży licealnej w Pniewach oraz prowadząca warsztaty podczas jego realizacji.

Aleksandra Białek - absolwentka Wiedzy o Teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka Mediów Interaktywnych i Widowisk na tym samym Uniwersytecie oraz studentka studiów podyplomowych Audience Development w ramach międzynarodowego projektu Connect. Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólne działającego na rzecz kultury, edukacji i nowych mediów. Kuratorka i producentka projektu "Kierunek: BIAŁORUŚ" na Festiwalu Nowa Siła Kuratorska. Redaktorka poznańskiego mediów. Kuratorka projektu "Historie osobiste. Miasto opowieści", w lokalnej społeczności Pniew, który to zakładat zaangażowanie młodzieży w utworzenie multimedialnej wystawy z wykorzystaniem nowych mediów i technologii. Uczestniczka Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań w Instytucie Grotowskiego oraz współzałożycielka Grupy Roboczej Teatru na Faktach w tymże Instytucie. Asystentka reżysera w spektaklu „Korporacje” w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu.

STOWARZYSZENIE SCENA ROBOCZA

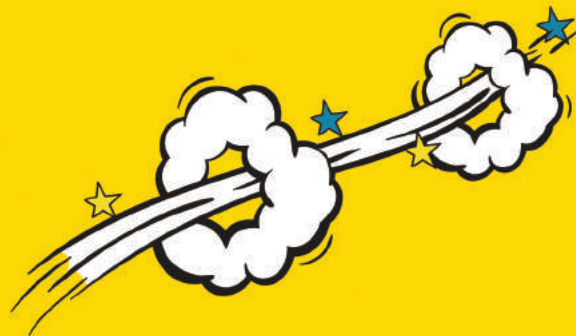
scenarobocza.pl

**ul. Grunwaldzka 22
60-785 Poznań**

Kontakt: edukacja@scenarobocza.pl

tel: 509 238 599

tel: 662 253 287

STWÓRZ | ZROZUM