

Zapraszamy wszystkie osoby powyżej 18. roku życia do udziału w pierwszej edycji eksperymentalnych warsztatów dramatopisarskich:

**drama zoom zone
strefa poszerzenia dramatu**

4.09. - 24.10. 2021
Kraków

organizator: Fundacja Sztuka Teatru

kuratorki i koordynatorki projektu:
Agata Dąbek, Karolina Fortuna

"drama zoom zone" to nowatorskie, kompleksowe warsztaty dramatopisarskie dla osób powyżej 18 roku życia z całej Polski prowadzone przez uznanych specjalistów w dziedzinie dramatu, muzyki, grafiki, nowych mediów.

CEL:

stworzenie multimedialnych form zapisu oraz prezentacji tekstów dla teatru w postaci rozbudowanych hipertekstów zasobnych w opcjonalne elementy graficzne, dźwiękowe, filmowe. Prace aktywowane każdorazowo decyzją czytelnika/widza uczynią z tradycyjnie pojmowanego aktu lektury wydarzenie o charakterze interaktywnym, fizyczno-zmysłowym bliższe doświadczeniu sztuki teatru "na żywo".

FINAŁ:

premiera strony internetowej, na której zostaną udostępnione efekty pracy warsztatowej - hiperteksty przygotowane przez uczestników i uczestniczki warsztatów w konsultacji z prowadzącymi zajęcia gotowe do interaktywnej lektury użytkowników i użytkowników nowych mediów z całej Polski.

POSZERZONY OPIS PROJEKTU:

Projekt daje szansę uczestnikom / czkom na stworzenie tekstu pisanego nie tyle z myślą o tradycyjnym wystawieniu na scenie przez reżysera, ile o twórczo stymulującej wyobraźnię lekturze, która sama w sobie, posiada cechy i elementy teatralnego wydarzenia. Podczas warsztatów, autorzy i autorki, w drodze eksperymentu, przetestują rozmaite sposoby wyrażania sensów, myśli, emocji, nastrojów, pierwotnie „zapisanych” w języku i słowach, za pośrednictwem obrazu, filmu, układu tekstu, barwy, dźwięku, muzyki oraz pracy z aktorami z wykorzystaniem nowych technologii. W efekcie przestrzeń dramatu poszerzy się o bogatą sferę doznań fizyczno-zmysłowych. Czytelnik / użytkownik nowych mediów będzie mógł aktywować je w dowolnym momencie w procesie lektury, podobnie jak wplecione w tkankę literacką wątki, zdarzenia, i inne elementy świata przedstawionego - alternatywne bądź

wariacyjne względem pierwowzoru. Dramat przekształcony przez uczestników i uczestniczki warsztatów pod okiem prowadzących zajęcia w multimedialną formę hipertekstu, stanie się sceną bezpośredniego spotkania i współdziałania "tu i teraz" autora i czytelnika / użytkownika nowych mediów.

PROGRAM:

I warsztaty dramatopisarskie

Podczas warsztatów będziemy przyglądać się tekstom pod kątem ich zastanego kształtu literackiego a także ram ich funkcjonowania w tej formie w tradycyjnym obiegu teatralnym i czytelnicy. Następnie zastanowimy się, jakie szanse otwiera przed autorem i czytelnikiem opracowanie rozszerzonego / otwartego tekstu w technologii cyfrowej i wpuszczenie go w obieg wirtualny. Kluczowe będzie zagadnienie ingerowania w pierwotny tekst tak autora, jak czytelnika: poszerzenie jego tkanki o inne materiały językowe, elementy audiowizualne, doświadczane fizycznie i zmysłowo, bądź zastępowanie jednych przez drugie. Spotkanie o charakterze konwersatoryjno-praktycznym będzie wstępem do zajęć z dziedzin nowych mediów i programowania, myślenia obrazem, przestrzenią, tworzenia materiału graficznego, dźwiękowego, muzycznego oraz pracy z aktorami.

Prowadzące:

Agata Dąbek – dramatolożka, dramaturżka, pedagożka, Kierowniczka Dramaturgów w Narodowym Starym Teatrze. W latach 2014-2015 Kierowniczka Literacka Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. Zawodowo łączy kompetencje teoretyka dramatu, warsztatowca i dramaturga. Publikuje teksty o współczesnej dramaturgii, inicjuje i prowadzi warsztaty pisania dla teatru.

W Łaźni Nowej z dramatopisarzami zrealizowała warsztaty dramatopisarskie „Nowa Huta – moja miłość” (2015), podczas których po raz pierwszy sięgnęła po formułę pracy kolektywnej, następnie rozwija ją w Starym Teatrze w projekcie dla nauczycieli „Dramat w działaniu” (2017/2018) tworzoną z aktorami i trenerami dramy. Ostatnie jej projekty zrealizowane w NST to warsztaty dramatopisarskie dla kobiet „Nasz głos” (współprowadzone z M. Sikorską-Miszczuk, J. Janiczak i M. Sokołowską) zainicjowane w sezonie 2018/2019 z okazji stulecia przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce oraz konkurs „Młod(sz)a Polska” połączony z warsztatami pisania (współprowadzonymi z P. Demirskim i A. Jakimiak) adresowany do autorów i autorek urodzonych po 1989 roku (2021). W Teatrze Odwróconym w Krakowie zrealizowała komercyjne warsztaty dramatopisarskie „Tekstowo. Nowe” (2020).

Autorka książki „Polski Faust. Wątki faustyczne w polskiej dramaturgii XX wieku” (2007), współredaktorka monografii zbiorowych: „Publiczność (z)wymyślana. Relacje widz-scena we współczesnej praktyce dramatopisarskiej i inscenizacyjnej” (2009), „Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia” (2015). W Starym Teatrze wydała antologię cyfrową sztuk „Nasz głos” (2019), książkę „Teksty dla (Starego) Teatru” Pawła Demirskiego (2020) i antologię cyfrową sztuk „Młod(sz)a Polska” (2021).

Karolina Emilia Fortuna - dramatopisarka, dramaturżka, aktorka, producentka; absolwentka Wydziału Aktorskiego AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie (2010 r.),

założycielka Fundacji Sztuka Teatru oraz Teatru Odwróconego w Krakowie (2012 r.). Laureatka Stypendium twórczego MKiDN w dziedzinie literatury. Koordynatorka i inicjatorka wielu projektów społecznych kulturalnych oraz z zakresu edukacji kulturalnej. Pomysłodawczyni i działaczka na rzecz reaktywacji Teatru Modrzewiowego w Krynicy-Zdroju. Od dziesięciu lat czynna zawodowo aktorka, mająca w swoim dorobku ponad 20 ról teatralnych. Autorka scenariuszy teatralnych oraz dramatów: "O matko z córką!" (2020), "nocdzieńsen" (dramat zakwalifikowany do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie, 2012 r.) "ZEN_IT", publikacja "Dialog" nr 03/2020 (dramat wybrany do realizacji scenicznej w ramach Katowickiej Rundy Teatralnej 2019, spektakl w reż. Pauliny Prokopiuk otrzymał nagrodę Grand Prix KRT) oraz "bez tytułu" (publikacja w antologii cyfrowej pt. "Nasz głos" wydanej przez Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, 2019 r.); a także publikacji: kwartalnik teatralny "nietakt" nr 13/2013 , oraz esej "Emalia" w czasopiśmie literackim "Metafora" (nr 2(83) ISSN 08670544 NR IND. 384739.

II. warsztaty digit

Warsztaty prezentujące najnowsze narzędzia i możliwości związane z tworzeniem interaktywnych, responsywnych stron internetowych. Poza aspektem wizualnym i technicznym szczególna uwaga poświęcona zostanie zagadnieniom user experience (ang. doświadczenie użytkownika) - tj. całości wrażeń, jakich doświadcza użytkownik podczas korzystania z programu bądź aplikacji. Prowadzący wraz z uczestnikami i uczestniczkami warsztatów postara się opracować taki sposób przeniesienia treści z medium analogowego (tekst) na medium cyfrowe, aby maksymalnie wzbogacić wrażenia towarzyszące czytaniu dramatu, przy jednoczesnym zachowaniu czytelności i prostoty jego odbioru.

Prowadzący:

Michał Pacuł - absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalność: przedsiębiorczość i innowacje; właściciel agencji marketingowej „Latem”, od lat zajmujący się tematyką branding, projektowania graficznego i budowy stron internetowych. Współtwórca interdyscyplinarnej grupy artystycznej "LASEM" działającej w obrębie sztuk plastycznych, mody oraz przemysłu kreatywnego. Performer, organizator wystaw. Twórca kilkudziesięciu stron i sklepów internetowych, właściciel sklepu internetowego www.bemyart.pl działającego w modelu dropshippingowym. Specjalista z zakresu UX i projektowania interfejsów. Doświadczenie zdobywał przy pracy z klientami z branży medycznej (MedicaExpert Conference), branży beauty i przemysłów kreatywnych (liczne współprace z twórcami internetowymi, głównie na Facebooku i na Instagramie).

III i IV. warsztat muzyczny i dźwiękowy

Warsztaty rozpoczną się praktycznymi ćwiczeniami uważnego słuchania: m.in. utworów Johna Cage'a oraz wybranych dokonań na polu field recording. Zostanie

podkreślona rola, jaką w procesie twórczym mogą pełnić dźwięki płynące z otoczenia, miejska sonosfera, a także pamięć dźwiękowa. Słuchając konkretnych ścieżek dźwiękowych i muzycznych przyjrzymy się następnie funkcji, jaką pełnią one w filmie i teatrze, a także jak wpływają na percepcję. Otworzy to dyskusję dotyczącą możliwości wykorzystania dźwięku i muzyki w stosunku do tekstu, której będzie towarzyszyć prezentacja dostępnych narzędzi, baz danych i programów do wykorzystania i opracowania dźwięku i muzyki. Uczestnicy i uczestnicy warsztatów opracują własną koncepcję wykorzystania muzyki w pracy ze swoimi sztukami oraz spróbują samodzielnie ją stworzyć. Efekty tego zadania będą omawiane, doszlifowane, modyfikowane z prowadzącym warsztaty podczas drugich zajęć.

Prowadzący:

Wojtek Kiwer - realizator dźwięku w Starym Teatrze, o bardzo szerokiej praktyce i zainteresowaniach. Obecnie głównie koncentruje się na tworzeniu muzyki na syntezatorze modularnym. Robi muzykę do spektakli, gra live sety, tworzy instalacje i spacery dźwiękowe, przygotowuje nagrania terenowe oraz prowadzi warsztaty dźwiękowe dla dzieci i dorosłych. Ostatnio tworzył muzykę do spektakli w reż. Błażeja Peszka ("Świństwo", Teatr Nowy Proxima, Kraków 2020; "Miłość" Beniamina M. Bukowskiego, Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków 2019; "Hamlet" W. Szekspira, Teatr im. Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski 2017;"Karol. Nowy ład świata", Teatr im. Juliusza Osterwy, Gorzów Wielkopolski 2016). W ostatnim roku zrealizował m.in. zamówienie kompozytorskie "Spacer dźwiękowy i koncert" z okazji 40 lecia Cricoteki - Ośrodka Badań i Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie, stworzył muzykę do serii filmów i dźwięk na planie dla Małopolskiego Instytutu Kultury w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Wystąpił w live set w BALU - u w ramach serii koncertów „Muzyka w czasach zarazy” oraz zrealizował modular live set w radio Jazzkultura a także opracował "Spacer dźwiękowy" w ramach akcji #pieszymaj. Teraz pracuje nad wydaniem materiału z nagraniami terenowymi w jednym z wydawnictw poświęconych field recordingowi, którego tematem są nagrania cichego Krakowa z pierwszego lockdownu w kwietniu 2021. Drugi materiał muzyczny stworzony na syntezatorze modularnym ma się pojawić w wydawnictwie Nawia Records w 2021.

V. warsztaty graficzny

Podczas warsztatów uczestnicy/czki poznają przykłady zastosowania barwy, krojów pisma i kompozycji strony, a także żywe paginy, infografiki, ilustracje śródtekstowe, całostronicowe i nierozdzielnie związane z tekstem. Zostaną także omówione przykłady książek ilustrowanych, liberatury, story artu, picture booków, komiksów, itd. Na podstawie uzyskanej wiedzy uczestnicy/czki sami opracują wzbogacenie graficzne swoich tekstów, następnie podczas 30-minutowych, indywidualnych spotkań z Prowadzącym będą omawiać przygotowane propozycje graficzne. Prowadzący będzie także sugerował rozwiązania lub narzędzia, w zależności od potrzeb, aby uzyskać jak najlepsze efekty.

Prowadzący:

Artur Wabik – artysta sztuk wizualnych, kurator, publicysta, badacz popkultury. Od 1996 r. związany z ruchem graffiti a następnie ze street artem, autor murali i instalacji w przestrzeni publicznej. W latach 2003–2012 wydawca komiksu i literatury fantastycznej. Członek zarządu Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego, w ramach którego od 2011 r. organizuje Krakowski Festiwal Komiksu. W latach 2013–2016 recenzent komiksowy Instytutu Książki w Krakowie. Autor muralu w Pawilonie Polski na EXPO 2015 w Mediolanie. W latach 2016–2017 dyrektor artystyczny międzynarodowego konkursu na rzeźbę na skwerze Mariana Eilego w Krakowie. Dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora artystycznego międzynarodowego konkursu na projekt muralu na budynku Galerii Krakowskiej. W latach 2016–2017 przewodniczący jury międzynarodowego konkursu na krótką formę komiksową przy Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. W 2018 r. kurator wystawy „Teraz Komiks!” w Muzeum Narodowym w Krakowie. Od 2020 członek zarządu Fundacji Muzeum Komiksu, działającej na rzecz utworzenia Muzeum Komiksu w Krakowie. Publikuje na łamach różnych pism, między innymi w „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni”, wydawanym przez Małopolski Instytut Kultury.

VI. warsztat z aktorami i aktorkami

Warsztat z czynnym udziałem aktorów i aktorek mający na celu stworzenie poszerzeń dla tekstów w formie nagrań audio lub audio-wideo:

- przyległych i alternatywnych interpretacji fragmentów tekstów z uwzględnieniem takich zmiennych, jak wiek postaci, ich nastrój, emocje, oczekiwania, cechy charakteru, wzajemne relacje oraz
- innych elementów świata przedstawionego tekstu z wykorzystaniem rozległej palety narzędzi i umiejętności, jakimi dysponują aktorzy i aktorki.

Prowadzące:

Agata Dąbek (biogram powyżej)

Karolina Fortuna (biogram powyżej)

VII. warsztat podsumowujący

Omówienie i prezentacja ostatecznego etapu pracy nad tekstami, ewaluacja, podsumowanie i opracowanie strategii dalszego rozwoju praktyki.

Prowadzące:

Agata Dąbek (biogram powyżej)

Karolina Fortuna (biogram powyżej)

Termin nadsyłania zgłoszeń, kontakt i warunki uczestnictwa opisane są Regulaminie Warsztatów

www.dramazoomzone.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Edukacja kulturalna 2021"