

Taneční studio Light

**Závěrečná zpráva o prvním
pražském festivalu komunitního
diavada v listopadu 2011**

Partnery festivalu jsou MHMP a Alt@rt

**P
A
R
T
I
T
U
R
A**

**-
aneb
děti
party
na
tůrách
-**

“PARTITURA”

- aneb party dětí na túrách –

Název festivalu vychází ze skutečnosti, že dětské skupiny a rodiny putují pražskou kulturou a hledají nové příležitosti pro obohacení svých dětí.

Počátkem listopadu se “party” dětí mohly v rámci festivalu Partitura vydat na “túry” inspirované literaturou a uměním v netradičním industriálním prostoru.

Prostor Haly 30 a 31 studia Alta se proměnil v kulturní hřiště (s obří klouzačkou, kolotočem a vzdušnými lanovými cestami), které se stalo atraktivní scénografií vybraných interaktivních inscenací a dílen. Přirozený a nápaditý pohyb dětí v prostoru připomínal možnosti přírodních překážek a nástrah, ze kterých vznikaly náměty pro tvorbu jednotlivých inscenací festivalu. Rozmanitý prostor bývalých továrních hal podpořil tvůrčí aktivitu návštěvníků a umožnil všem plnohodnotnou túru za pohybem a kulturou.

První pražský festival komunitního divadla s dětmi a pro děti

Taneční studio Light v týdnu od 3. do 7. listopadu 2011 uspořádalo pětidenní festival jedinečného komunitního divadla v bývalých továrních halách Studia Alta v Holešovicích. Festival představil 8 interaktivních programů pro děti, obohacených uměleckými dílnami, připravujícími dětské diváky na vybraná představení.

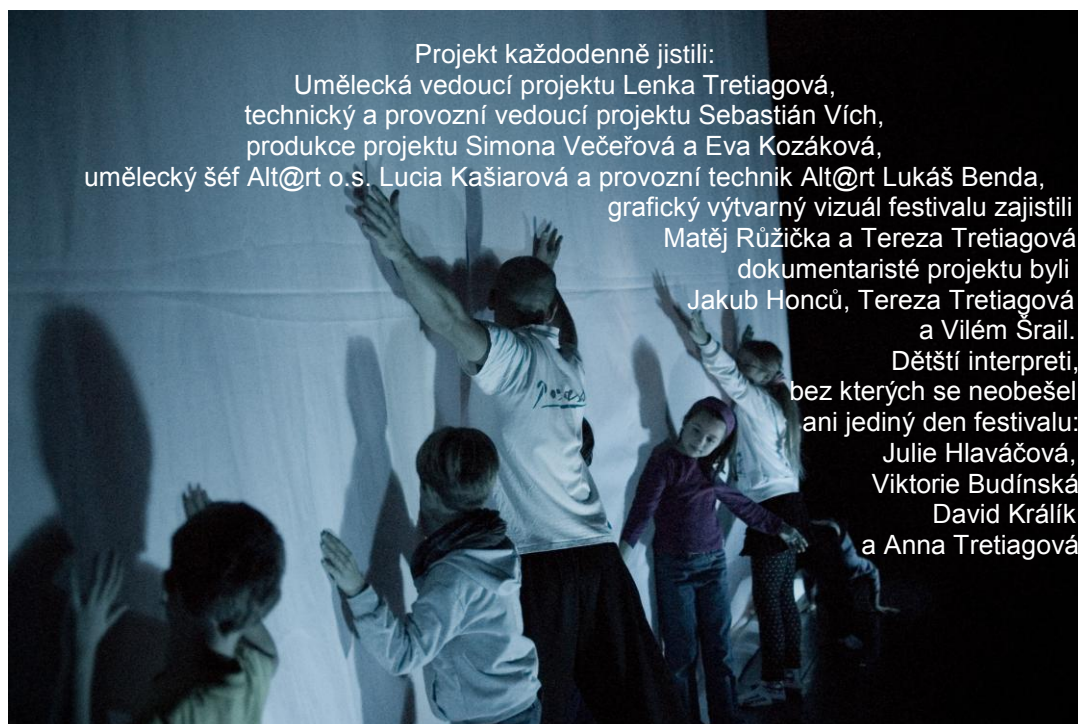
Festival (denně vyprodaný) navštívilo víc jak 700 pražských diváků a dalších takřka 200 dětí se přímo účastnilo profesionálních inscenací či víkendové přehlídky zájmové umělecké činnosti dětských souborů. Dětem se v průběhu festivalu věnovalo celkem 37 profesionálních umělců současné umělecké scény, akci zajistilo cca 10 techniků, tři produkční, více jak 20 dobrovolníků Tanečního studia Light a pět vedoucích dětských souborů.

Partnerem celého festivalu byl Magistrát hlavního města Praha, který akci finančně podpořil.

Sdružení Alt@rt o.s. poskytlo prostor Studia Alta pro konání akce.

Festival podpořila ZUŠ Na Popelce v Praze 5.

Projekt každodenně jistili:
 Umělecká vedoucí projektu Lenka Tretiagová,
 technický a provozní vedoucí projektu Sebastián Vích,
 produkce projektu Simona Večeřová a Eva Kozáková,
 umělecký šéf Alt@rt o.s. Lucia Kašiarová a provozní technik Alt@rt Lukáš Benda,
 grafický výtvarný vizuál festivalu zajistili
 Matěj Růžička a Tereza Tretiagová,
 dokumentaristé projektu byli
 Jakub Honců, Tereza Tretiagová
 a Vilém Šrail.
 Dětské interpreti,
 bez kterých se neobešel
 ani jediný den festivalu:
 Julie Hlaváčová,
 Viktorie Budínská,
 David Králík
 a Anna Tretiagová

Komunitní interaktivní divadlo Tanečního studia Light

Komunitní umění je tvořivá forma práce s komunitou. Pod vedením Lenky Tretiagové a Tomáše Žížky vzniklo ve spolupráci Tanečního studia Light se sdružením Mamapapa o.s. komunitní divadlo určené dětem, jejich rodinám, učitelům a dalším přátelům. Komunitní divadlo nabízí konkrétním skupinám dětí a jejich rodičům a učitelům pozornost, čas a prostor pro společnou realizaci. Cílem takové činnosti je posílit soudržnost lidí a podpořit jednotlivce a skupiny v aktivní účasti na společenském životě jejich komunity.

Většina divadel končí řešením. Interaktivní divadlo nechává řešení problémových situací na divácích. Je zde prostor pro zkoušení možných řešení společenských a osobních krizí, pro diskuzi, různé pohledy na věc, možná i poznání příběhu z okolí. Tato hledání jsou typická tím, že vyžadují spolupráci nebo interakci s jednotlivci, skupinami a komunitami. Jejich výsledkem jsou performance, filmy, videa, zvukové záznamy, dokumentace a především společný zážitek z tvorby a dosažení společných cílů.

Komunitní divadlo Tanečního studia Light spojuje osobnosti divadelního, tanečního, hudebního i výtvarného světa, které se snaží oslovit dětského diváka. Umožňuje dětem spolupráci s talentovanými lidmi a profesionálními umělci, zázemí pro práci a především nezbytný pracovní závazek. Společná energie, vzrušení a vášně vytvářejí živou spolupráci dětí a dospělých.

Pro zúčastněné děti je obohacením a cennou zkušeností stát se plnohodnotnými partnery talentovaných, inteligentních a kreativních profesionálních umělců. Setkání s jejich prací je pro děti vzorem sebekázně, pracovního úsilí, nápaditosti, vkusu, překonávání překážek a zejména osobní zkušeností, jak lze naplánovat a dosáhnout nejen uměleckých cílů.

Vznik a realizace komunitního divadla Tanečního studia Light

- aneb party na túrách -

Vznik komunitního divadla Tanečního studia Light je úzce spjat s tvorbou inscenací studia. Projekty každé tvorby vždy probíhaly a probíhají formou získávání osobních zkušeností, zprostředkovaných tématem tvorby. Tvůrci a děti poznávají reálný kraj, tradice, zvyky a obyvatele, kteří souvisejí s konkrétní tvorbou (např. spolupráce s lužickosrbskou školou a poznávání německé Lužice při tvorbě inscenace Krabat apod.) Nebo naopak je téma tvorby přizpůsobeno konkrétní komunitě, se kterou umělecká spolupráce probíhá (rumunský Banát, ukrajinská Podkarpatská Rus, Norsko apod.).

Tyto zkušenosti Taneční studio Light uplatňuje ve své práci s dětmi i v profesionální tvorbě. Reálné společné zážitky tvůrců a dětí, získané mimo taneční sály a divadla, inspirují uměleckou tvorbu a tak je možné přiblížit se těm, pro něž je určena (např. klouzání po zamrzlých potocích vedlo k nápadu využití šikmy, společné zdolání via ferrat k realizaci lanové vzdušné scénografie či využití kolotočny jako metafory mlýna).

Záběr komunitního divadla Tanečního studia Light se nesoustředí jenom na region Prahy, ale zasahuje svou činností další regiony v ČR a v zahraničí. Ke spolupráci si tvůrci projektů vybírají národnostní menšiny, často přežívající na okraji zájmu společnosti, jakož i partnery z vyspělých států, od kterých Taneční studio Light čerpá zkušenosti.

Tvorba a realizace komunitního divadla Tanečního studia Light by se neobešla bez dobrovolnické práce rodičů dětí a bez spolupráce dospělých studentů a absolventů studia. Dobrovolnictví motivuje komunitní práci, ale přináší i problémy, které lze řešit jen s velkou mírou vzájemného pochopení a tolerance.

Nezbytnou toleranci a vstřícnost musí tvůrci uplatňovat při kolektivním vzniku každého představení. Každý ze zastoupených umělců i dobrovolných pracovníků angažovaně vstupuje do tvorby s potřebou seberealizace v zájmu společného díla.

Podstatným znakem komunitního divadla Tanečního studia Light je propojení umělecké tvorby s každodenním životem komunity na společných dlouhodobých cestách. Komunitní umění se řídí specifickými pravidly a zákonitostmi, nezbytnými pro fungování a tvorbu rozsáhlých projektů spolupráce.

Partitura – festival určený pražským dětem

Cílem projektu Partitura bylo atraktivní uměleckou formou vést děti k aktivní tvorbě motivované závažnými tématy literárních předloh inscenací a dílen. Osobní zkušenosti dětí ze samostatné tvorby (vedené profesionálními umělci) jim umožnily utvářet si vlastní postoje ke společenským problémům naší doby a pochopit možnosti umění jako prostředku sebevyjádření.

Specifika představení a dílen

Vedení interaktivních programů pro děti a mládež je alternativní pedagogická metoda, která otvírá nové možnosti tvořivé seberealizace, sebepoznání a hlubšího vnímání dané problematiky.

Aktivní hraní rolí pomáhá dětskému divákovi ztotožnit se s interprety a zaujímat

postoj při řešení ekologických a sociálních témat ukrytých v příbězích přiměřených jeho věku. Přirozeně tak vychovává k aktivnímu přístupu ke světu a společnosti. Interaktivní setkání je prožitkem tvůrčího procesu a především u dětí školního věku a mládeže může mít velký význam pro jejich osobní rozvoj a seberealizaci. Pro festival Partitura byl využit unikátní nedivadelní industriální prostor, vybízející k obsazení, vyplnění novou příběhovostí a jinou atmosférou, kterou děti a interpreti vytvořili společně během dílen. Představení díky netradičnímu prostoru neměla klasický divadelní začátek a nedělila prostor na hlediště a jeviště. Již vstupem do areálu byly děti vtaženy do příběhů a staly se jejich součástí. Atraktivní scénu tvořil nerovný terén - kopec, šikmá plocha, měkká část na sezení, průchody, kolotoč, houpačky, lanové vzdušné cesty. Jiný prostor diváky překvapil a uvolnil místo pro fantazii, umocnil prožitek. Děti si jej mohly prozkoumat a osahat. Inscenace nabídl vysokou

uměleckou kvalitu provedení, která přesvědčila diváky o opravdovosti a hloubce příběhu. Téměř intimní blízkost profesionálních a dětských tanečníků a herců s diváky přirozeně nutila diváky ke spolupráci s nimi, k prožívání sebe sama jako součásti celku. Zážitek ze společné tvorby umocnila živá hudební produkce.

První den festivalu patřil předškolním a mladším školním dětem. Tělohravá cesta dětí byla vedena vodou – jejími kapkami, slzami, deštěm, potoky a řekami... Cesta, na které si děti hrály s barvami, světlem, stínem a především s obratností a nápaditostí vlastního pohybu - byla motivovaná pohádkou Karla Šiktance O dobré a zlé moci. Výtvarné a pohybové dílny Po kapkách se zúčastnilo 85 dětí a na interaktivní představení Pohádka po kapkách dorazilo celkem 110 dětí základních škol. Dílny realizovali čtyři lektori a představení vedlo 7 tanečníků a herců.

Putování ve větvích

Druhý den festivalu byl určen starším školním dětem základních škol a studentům uměleckých škol. V rámci výtvarných dílen děti vytvořily obydlí strom z přírodnin, na kterém si snadno každý představil konkrétní zápletky příběhu Timothyho de Fombella Tobiáš Lolness. Pohybové dílny umožnily dětem rozmanité způsoby pohybu v atraktivní scéně na šikmých plochách (větvový strom) pod vedením zkušených tanečníků. Na dílnách bylo 75 dětí, na každou ze dvou repríz interaktivní inscenace Putování ve větvích, inspirovaných románem Tobiáš Lolness, dorazil maximální možný počet 80 diváků. Dílny vedli čtyři lektoři, dvě reprízy ekologicky laděného představení divákům zahrálo sedm umělců s živým doprovodem tří hudebníků a sedmi dětskými interprety.

Velká túra

Třetí den festivalu patřil starším dětem, studentům a dospělým divákům a nabídl jim nejrůznější možnosti překonávání vlastních zábran, obav a strachu. Na odpolední strašidelné dílně pocítilo všech 30 účastníků na vlastní kůži obavy z odpadu hromadícího se v průběhu festivalu. Strašidelný odpadní materiál dětem posloužil (pod vedením dvou lektorů) k vytvoření vlastního strachu. Děti své objekty strachu nejen sestavily a slepily, ale také pojmenovaly (strach z nemoci, z učitelky apod.) a následně se jej pokusily tvůrčím způsobem překonat. Následující představení „Albert se bojí“ pobavilo 80 diváků nejen komickým pohledem performerera Vojty Švejdy na typický dětský strach, ale také zdařilou hudební produkcí přítomných hudebníků.

Večerní „Velká párty“ patřila k pomyslnému vrcholu celého putování party túr. Na vrchol vystoupaly kroky starších dětí a dospívajících tanečníků Tanečního studia Light a studia Altík a jejich lektorů, rodičů a přátel. Program večera obohatila skvělá taneční hudba The Bluemoon, v jejímž rytmu malí i velcí návštěvníci překonali své případné zábrany a roztančili Halu 30. K vidění byly nové i tradiční choreografie i premiéry filmových uměleckých dokumentů, mapujících tvorbu dětí a studentů Tanečního studia Light na túrách v uplynulém roce. Všemuvévodil roztočený a

rozsvícený kolotoč zaplněný vybranými lahůdkami. Úspěšný večer zajistilo 11 umělců a desítky nadaných dětí a jejich lektorů. Velká párty hostila celkem na 100 návštěvníků.

Malá túra

Čtvrtý den festivalu patřil nejmenším divákům a jejich rodičům. Odpolední interaktivní Pohádku na hraní, vytvořenou mladými tvůrci na motivy textu českého básníka Karla Šiktance, zahájily ukázky práce nejmladších dětí studia Altík a dětí Pohybové školičky Montessori. Pohádka na hraní byla nadšeně přijata cca 50 přítomnými dětmi a jejich cca 80 rodiči. Pohádku dětem zprostředkovalo 6 umělců. Spolu s mladými herci si děti užily náramnou legraci a tvůrčí nápaditost při záchraně zakleté panny z Černého jezera.

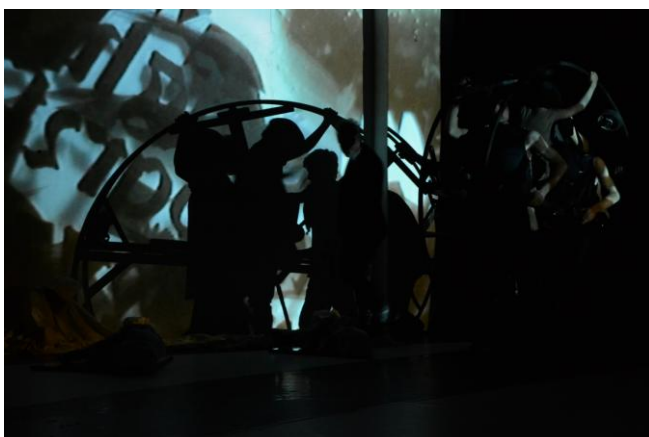
Další zcela novou inscenaci připravili pro své diváky zkušené děti a studenti Tanečního studia Light. Příběh malé čarodějnice, motivovaný pohádkovou knihou Otfrieda Preusslera, se odehrával nejen v taneční a herecké rovině, tradičně bravurně interpretované dětmi a studenty, ale také ve vzdušných cestách vedených na laněch a houpačkách.

V rámci inscenace Hodně malá čarodějnice se představily také děti studia Altík a mladší děti Tanečního studia Light se svými choreografiemi. Prostor pro své aktivity našly i děti – diváci v rámci interaktivních částí inscenace. Na představení Hodně malá čarodějnice dorazilo cca 95 diváků, interpretace se zhostilo 30 dětí, všechny pod vedením svých skvělých lektorů a s hudebním přispěním Marka Doubravy.

Po stopách

Poslední pátý den tvůrci projektu věnovali *Work in Progress* premiéru nové profesionální interaktivní inscenace Tanečního studia Light KRABAT.

Interaktivní představení, inspirované starou lužickosrbskou legendou podle Otfrieda Preusslera *Čarodějův učeň*, navázalo na dlouhodobý projekt dětí a studentů Tanečního studia Light a představilo odvážnou tanečně divadelní práci vedenou na železném kolotoči. Hudební výkon DJ i výtvarná scénografie tvořená živou projekcí vytvořily image nové inscenace Tanečního studia Light. Inscenaci vedlo 10 profesionálních umělců a 12 dětských a dospívajících interpretů. Na premiéru nového tanečně divadelního představení, určeného dospívajícím dětem, dorazilo 75 diváků.

Závěrem

První pražský festival komunitního divadla v Praze potvrdil zájem veřejnosti o možnost sdílet tvůrčí proces spolupráce v jedinečném času a prostoru spolu se svými dětmi, kolegy a přáteli. Komunitní divadlo má smysl pro ty, kteří cítí potřebu sdílení živé mezilidské komunikace.

Pro komunitní divadlo není důležité, jestli se tvůrce jmenuje tak nebo onak, ale pro koho tvoří. Anonymita a kolektivismus jsou v současnosti mnohem razantnější a důležitější, než tomu bylo v předchozích letech. V anonymitě není přítomna současná nebezpečná globální tendence udělat svým činem – svou existencí – díru do světa. Jejím cílem je naopak velmi lokálně zasáhnout určitou ústřední, pojmenovatelnou komunitu, kde se divadelní akce zrovna odehrává. (Tomáš Žižka 2010)

„Příběhy nesou identitu a společenská soudržnost záleží na sdílené identitě...my nemáme společný jenom kus země nebo jazyk, ale také vzpomínky a naděje, touhy a ideály. Existuje mnoho příběhů spojených s místy, regiony, institucemi, národy a my je často nemusíme znát. Ale když lidé nedrží spolu, tak jsou příběhy potřeba a jejich sdílení je tou nejlepší cestou k vytváření společné identity a smyslu pro to, co dobrého máme společné.“ (Sacks 2007)

Profesionální umělci zajišťující přímou práci s dětmi na festivalu Partitura 2011

- Lenka Tretiagová – pedagogické vedení dílen a interakcí, umělecká vedoucí festivalu
- Lucia Kašiarová – umělecký šéf spolu-pořádající organizace Alt@rt
- Ondřej Lipovský – tanečník, herec, výtvarník, lektor dílen
- Eliška Kašparová – tanečnice, lektorka dílen
- Lenka Reishnerová - tanečnice
- Jana Sýkorová - tanečnice
- Bára Látalová - tanečnice
- Petra Brabcová – tanečnice, lektorka dílen
- Vojta Švejda – herec
- Michal Dalecký - herec
- Sebastián Vích – tanečník, herec, vedoucí technik festivalu
- Tereza Tretiagová – tanečnice, výtvarnice, lektorka dílen
- Matěj Růžička - výtvarník
- Tomáš Žižka – výtvarník, hudebník (Mamapapa o.s.)
- Martin Zpěvák – hudebník
- Štěpán Tretiag – režisér a vedoucí interakcí
- Vojta Havelka - herec
- Lenka Stolařová - herečka
- Dominik Linka – herec
- Ondřej Černý - herec
- Jan Holeček – hudebník (sdružení Mamapapa o.s.)
- Dragan Stojčevski – výtvarník, hudebník (Mamapapa o.s.)
- Jiří Mráz - hudebník
- Agnes Kutas – hudebnice (sdružení Mamapapa o.s.)
- Marta Trpišovská – choreografka, tanečnice
- Michel Vodenka – tanečník, herec
- David Ryska – tanečník, herec
- Jan Čtvrtník – tanečník, herec
- Vilém Šrail – projekční technik, dokumentarista
- Kristýna Hlaváčková (hudební skupina The Bluemooon)
- Simona Veseřová (hudební skupina The Bluemooon)
- Věra Vodičková (hudební skupina The Bluemooon)
- Jan Šimáček (hudební skupina The Bluemooon)
- Zdeněk Zejda (hudební skupina The Bluemooon)
- Viktor Balogh (hudební skupina The Bluemooon)
- Soňa Ježková (hudební skupina The Bluemooon)
- Jakub Honců, fotograf

Dětské interpreti Tanečního studia Light, účinkující v profesionálních inscenacích na Partituru 2011:

- David Králík /Putování ve větvích, Krabat/
- Julie Hlaváčková /Putování ve větvích, Krabat/
- Anna Tretiagová /Putování ve větvích, Krabat/
- Viktorie Budínská /Putování ve větvích, Krabat/
- Ivan Buldra /Krabat/
- Anna Podskalská /Putování ve větvích /
- Lenka Nahodilová /Krabat/
- Šimon Heneberg /Putování ve větvích/
- Hana Bernardová /Putování ve větvích /
- Jana Kozáková /Krabat/
- Tomáš Volejník /Krabat/
- Linda Pokorná /Krabat/
- Nela Pokorná /Krabat/
- Terezie Kolářová /Krabat/
- Adam Poláček /Krabat/
- Aleš Opl /Krabat/

Technici festivalu Partitura 2011:

- Sebastián Vích
- Lukáš Benda
- Jan Bureš
- Matěj Burian
- Jakub Štěpán
- Štěpán Tretiag
- Matěj Růžička
- Dominik Skružný
- Zuzana Buriánová

Školy, které se zúčastnily festivalu Partitura 2011:

ZŠ Kladská Praha 2, ZŠ Karla Čapka Praha 10, ZŠ Drtinova Praha 5, MŠ Revoluční Praha 2, ZUŠ Nové Strašecí, ZUŠ Slaný, ZUŠ Na Popelce Praha 5, Pohybová školička Montessori Praha 5

Za dobrovolnickou spolupráci pro festival Partitura 2011 děkujeme:

- Simona Večeřová – provoz festivalu
- Eva Kozáková - produkce
- Zbyněk a Eva Krejčí – stavba a bourání, uvaděčské služby
- Jiří Volejník - stavba
- Jitka Bojanovská - uvaděčství
- Jana Podskalská - uvaděčství
- Michael a Blanka Králíkoví – stavba, bourání, uskladnění, uvaděčství
- Jan Kolář – doprava a stěhování
- Pavla Ryparová – nákupy, pomoc s dětmi a metodika pohybu na lantě
- Lenka Pokorná - výzdoba
- Barbora Bernardová – rezervace vstupenek, web
- Adam Eckhardt – web mistr
- Šárka Poláčková – uvaděčství, pomoc s přípravami
- Blanka Buldřová – opravy a šití kostýmů, doprava
- Olga Staňková - uvaděčství
- Andrea Budínská - nákupy
- Blanka Večeřová – šití, opravy, občerstvení
- Petr Tretiag – opravy dekorací
- Marek Salay – opravy dekorací
- Jana Ryšlavá, Tereza Indráková, Markéta Vacková, Kateřina Rýdlová, Lenka Tretiagová – lektorky dětských souborů
- Jiří Javůrek – pomoc se stěhováním a uskladněním materiálu

Studio Light zaujímá na české taneční scéně významné postavení. Jedinečným způsobem integruje uměleckou tvorbu s pedagogickým působením. Některé projekty mají dokonce povahu sociálních projektů, které přispívají k smysluplnému kulturnímu dialogu, resp. k předání informace dětem, jak takový dialog vést (viz cesty a hostování Studia v Banátu atd.).

Vedoucí souboru Lence Tretiagové jde však především o rozvoj kreativity dětí a mládeže, o jejich kultivaci jak po duševní, tak fyzické stránce. Studio se proslavilo sérií interaktivních představení, které ocenili nejen diváci, ale i kritická obec. Díky systematické a kontinuální činnosti si Studio Light dobylo zasloužený respekt a zájem taneční obce a každý jeho nový projekt je vnímán jako kulturní událost.

5. září 2011
Jana Návratová, Taneční zóna

Taneční studio Light

www.tanecnistudiolight.cz

tretiag@volny.cz

V listopadu 2011 zpracovala Lenka Tretiagová s použitím fotografií Jakuba Honců, Terezy Tretiagové a Iva Dokoupila