



LET'S CARE ABOUT FAIR PRACTICES

06.09.2021

La Bâtie – Festival de Genève

Maison Comunal de Plainpalais, Genève

organisiert von / organisé par



Tanznetzwerk Schweiz
Réseau Danse Suisse
Rete Danza Svizzera
Dance Network Switzerland

danse **S**uisse

prohelvetia

Tagungsprogramm / Programme de la journée

09:30 – 10:00	Check-In / Accueil
10:00 – 10:15	Begrüssung der Organisator:innen und Informationen / Mot de bienvenue des organisateurs·trices et informations Boris Brüderlin, Reso – Tanznetzwerk Schweiz / Reso – Réseau Danse Suisse Simona Travaglianti, Reso – Tanznetzwerk Schweiz / Reso – Réseau Danse Suisse Liliana Heldner – Danse Suisse Yann Aubert – Pro Helvetia
10:20 – 11:05	Impulsreferat 1 / Exposé 1 Nicolas Galeazzi (Bruxelles), Take Care! Speculations on an Ecology of Fairness – Englisch / Anglais
11:15 – 12:30	Workshops (Runde 1 / 1ère session) 1. Laurence Wagner, To Choose: For a Jury Ethic – Französisch / Français 2. Martin Schick, Governance of the Possible – Englisch / Anglais 3. Rahel Leupin, Rethinking Cultural and International Exchange Fairly – Deutsch / Allemand 4. Patrick Mangold, Dancers at the Test of Social Law – Französisch / Français 5. Lorenzo Conti, What Fairness does Curating Audiences Need? – Englisch / Anglais 6. Noémie Delfgou, Sophie Mayor, Let's talk Coproduction! – Deutsch & Français (bilingue)
12:30 – 14:00	Mittagspause / Pause déjeuner
14:15 – 15:00	Impulsreferat 2 / Exposé 2 Renata Salecl (Ljubljana), Fairness and Enjoyment of Others – Englisch / Anglais
15:15 – 16:30	Workshops (Runde 2 / 2ème session) Workshops 1-6
16:45 – 17:30	Impulsreferat 3 / Exposé 3 Alberto Cossu (Leicester), Autonomous Art Institutions – Englisch / Anglais
17:45 – 18:15	Abschluss Forum Tanz 2021 / Clôture Forum Danse 2021
18:15	Ende Forum Tanz 2021 / Fin Forum Danse 2021

FORUM TANZ 2021: Let's care about fair practices

Zukunftsträchtige, faire und nachhaltige Arbeitsweisen in der Tanzszene diskutieren und etablieren, das ist das Ziel des Forum Tanz, das am 6. September 2021 im Rahmen von La Bâtie – Festival de Genève stattfinden wird. Die Pandemie hat die Notwendigkeit einer gemeinsamen Auseinandersetzung über den Themenkomplex Fair Practices sehr deutlich gemacht. Reso, der Berufsverband Danse Suisse und Pro Helvetia laden Akteure der professionellen Schweizer Tanzszene ein, sich gemeinsam über mögliche Wege in die Zukunft auszutauschen.

Das Forum Tanz wendet sich dem Thema Fair Practices in der Tanzszene zu. Die Covid-19-Krise hat uns die prekären Arbeitsbedingungen und Produktionsweisen in weiten Teilen des professionellen Kulturschaffens mit voller Wucht vor Augen geführt. Der Tanz ist in besonderer Masse betroffen, wenn das labile Gleichgewicht seiner erst seit Kurzem existierenden Förderstrukturen aus den Fugen zu geraten droht. Aus diesem Grund haben wir das Thema des 2020 kurzfristig abgesagten Forum Tanz beibehalten. Um der Diskussion neue Impulse unter aktuellen Vorzeichen zu verleihen und um faire Arbeitsweisen auch im Tanz etablieren zu können, greifen wir Fragen rund um eine gerechte und nachhaltige Entwicklung der Kulturproduktion auf. Mit dem Ziel, dass professionelle Tanzschaffende und Kulturförderer sich für Fair Practices vermehrt einsetzen und diesen eine starke Position in unseren Arbeitsrealitäten verleihen können.

In den sechs Workshops werden gemeinsam mit den Teilnehmenden unterschiedliche Themen vertieft und reflektiert, jede-r Teilnehmer-in hat die Möglichkeit, zwei verschiedene Workshops zu besuchen. Das Programm öffnet ein Feld aus strukturellen, ökonomischen und ethischen Fragen. Laurence Wagner greift die Frage der Gerechtigkeit in Entscheidungsprozesse im Rahmen von Jury- und Kommissionstätigkeiten auf und erarbeitet einen möglichen Leitfaden. Martin Schick verfolgt mögliche Paradigmenwechsel der Governance-Modelle im Kulturbereich aus der Sicht von Kulturschaffenden. Der Workshop von Rahel Leupin geht auf den internationalen Austausch ein, thematisiert

die Frage einer grenzüberschreitende Solidarität und deren heutigen Implikationen. Patrick Mangold fokussiert in seinem Workshop auf arbeitsrechtliche Probleme und ergründet – mit Blick auf Nachbarsländer – Sozialabsicherungsmöglichkeiten für Tanzschaffende. Lorenzo Conti wiederum behandelt die faire Publikumsentwicklung: Ausgehend von partizipatorischen, sowie digitalen Projekten stellt sich heute die Frage, wie das Publikum noch zu fassen ist und ob diesbezüglich Fragen der Fairness neu ausgehandelt werden müssen. In einem Workshop zu Verständigungsfragen der fairen Koproduktion von Tanz- und Theaterproduktionen, gehen Noémie Delfgou und Sophie Mayor vom Lexikon «Kollaborationen in den Darstellenden Künsten» aus und möchten Meinungen zu besseren Produktions- und Tourneebedingungen austauschen.

Im Plenum hören wir drei Impulsreferate: Nicolas Galeazzi aus Bruxelles eröffnet das Forum Tanz 2021 und führt in die unterschiedlichen Facetten des Themas der Fair Practices ein. Als Künstler und Forscher ist er Mitglied der belgischen Plattform SOTA (State of the Arts: Politics made by Artists). 2019 hat er den Fair Arts Almanach mitherausgegeben und -geschrieben. In seinem Vortrag hinterfragt er kritisch die gängigen Auffassungen und artikuliert die Wichtigkeit der kontinuierlichen und achtsamen Auseinandersetzung mit Fair Practices. Die Philosophin und Rechtstheoretikerin Renata Salecl aus Ljubljana hat sich über Jahre mit der Frage der Entscheidung auseinandergesetzt und verbindet sie fürs Forum Tanz 2021 mit der Frage der Fairness in Pandemiezeiten und derjenigen nach den Umständen unter denen wir heute – teils entgegen unseres Lustprinzips – Entscheidungen treffen. Der Soziologe Alberto Cossu geht in seinem Vortrag exemplarisch auf eine autonome, von Kunstschaffenden eigens aufgebaute Institution ein, das Macao in Mailand. Ausgehend von den dort gepflegten Bestrebungen, die auf nennenswerten Grundpfeilern der Fair Practices basieren, diskutiert er die Möglichkeit nach gesellschaftlichen Veränderungen.

FORUM DANSE 2021:

Let's care about fair practices

Le Forum Danse, qui se déroulera le 6 septembre 2021 dans le cadre de La Bâtie – Festival de Genève, se fixe comme objectif de discuter et de mettre en place des méthodes de travail d'avenir, équitables et durables pour le milieu de la danse. La pandémie a souligné avec clarté la nécessité d'une réflexion commune sur l'ensemble des thématiques liées aux Fair Practices. Reso, l'association professionnelle Danse Suisse et Pro Helvetia invitent des actrices et acteurs de la scène de la danse suisse à échanger sur des scénarios d'avenir.

Le Forum Danse se consacre aux Fair Practices dans le monde de la danse. La crise liée au COVID-19 nous a placés brutalement face à la précarité des conditions de travail et des modes de production dans de nombreux secteurs de la création artistique. Or la danse est particulièrement touchée, lorsque le fragile équilibre de ses structures de soutien encore jeunes menace de sortir de ses rails. C'est pourquoi nous avons repris le thème du Forum Danse annulé à la dernière minute en 2020. Pour conférer à la discussion de nouvelles impulsions nées de la situation actuelle et pour pouvoir établir des méthodes de travail équitables également dans le domaine de la danse, nous traiterons de questions portant sur un développement durable et juste de la production culturelle. Notre objectif est un engagement plus fort en faveur des Fair Practices de la part des professionnel·les de la danse et de l'encouragement culturel, afin de conférer à ces dernières plus de poids dans nos réalités de travail.

Six ateliers permettront aux participant·es d'approfondir et de réfléchir ensemble à différentes thématiques ; chacun·e aura l'occasion de suivre deux ateliers au cours de la journée. Le programme s'ouvre à des questions d'ordre structurel, économique et éthique. Laurence Wagner s'intéresse à la question de la justice lors de processus décisionnels au sein de jurys ou de commissions et élabore de potentielles directives. Martin Schick réfléchit à de potentiels changements de paradigme pour les modèles de gouvernance dans le domaine culturel du point de vue des actrices et acteurs culturel·les. L'atelier proposé par Rahel Leupin se penche sur

l'échange international et sur la solidarité transfrontalière ainsi que sur ses implications aujourd'hui. Patrick Mangold s'intéresse, dans le cadre de son atelier, aux problèmes liés au droit du travail et explore, en regardant ce qui se fait chez nos voisin·es, les possibilités d'une sécurité sociale pour les professionnel·les de la danse. Lorenzo Conti traite pour sa part du développement équitable du public : en prenant comme point de départ des projets participatifs et numériques, on peut se poser la question de la saisie du public aujourd'hui et de la nécessité de traiter à ce propos l'équité différemment. Dans un atelier consacré à la compréhension de ce qu'est la coproduction équitable d'une production de danse ou de théâtre, Noémie Delfgou et Sophie Mayor se basent sur le lexique Collaborer dans les Arts de la Scène et proposent d'échanger sur de meilleures conditions de production et de tournées.

Trois exposés seront proposés en plénum : Nicolas Galeazzi, qui vient de Bruxelles, ouvrira le Forum Danse 2021 avec une introduction aux diverses facettes du thème des pratiques équitables. Artiste et chercheur, il est également membre de la plateforme belge SOTA (State of the Arts: Politics made by Artists). En 2019, il a co-rédigé et co-publié le Fair Arts Almanach. Dans son exposé, il porte un regard critique sur les perceptions habituelles et souligne l'importance d'une réflexion continue et soigneuse sur les Fair Practices. La philosophe et théoricienne du droit Renata Salecl, de Ljubljana, travaille depuis de nombreuses années sur le thème de la décision. Pour le Forum Danse 2021, elle met en relation la question de l'équité en temps de pandémie et celle des conditions dans lesquelles nous prenons des décisions aujourd'hui, parfois à l'encontre de nos envies. Dans son exposé, le sociologue Alberto Cossu s'intéresse à une institution autonome, créée par des actrices et des acteurs culturel·les : le centre Macao à Milan. Sur la base des efforts qui y sont faits et qui reposent sur des piliers significatifs des pratiques équitables, il discute des possibilités de changements sociétaux.

Impulsreferate

Exposés

1. Nicolas Galeazzi

Take Care! Speculations on an Ecology of Fairness – E

Als Auftakt ins Forum Tanz erörtert Nicolas Galeazzi verschiedenen Perspektiven des Begriffs Fair Practices. Fairness deplatziert und neu verortend, zeigt er, dass fair weit mehr beinhaltet als schlicht die Frage nach fair payment. Ökologische Aspekte gehören genauso zur Verhandlungsebene von Fairness wie Diversität und Solidarität; Transparenz und Respekt genauso, wie die kontinuierliche und offene Arbeit am Vertrauen. Für Fairness muss gesorgt werden – besonders wenn man das Privileg besitzt, darüber debattieren zu können! Seine Erfahrung in verschiedenen Institutionen und die Auseinandersetzung über die Grenzen des Administrieren von Fairness haben Galeazzi gezeigt, dass zwingende Widersprüche und unterschiedlichen Perspektiven als essenzielle Bestandteile der Debatte um Fair Practices beachtet werden müssen. Das notwendige Verhandeln von Regeln steht dabei einem situativen und emphatischen Betrachten von Gerechtigkeit gegenüber. Galeazzi befragt auch das Paradox, dass in der Kunst das Einzigartige als Erlebnis zählt, dieses aber nur in enger Verflechtung mit anderen Erlebnissen entstehen kann. Zusammenfassend kommt er zu den Thesen, dass Fairness nicht mit Gleichheit verwechselt werden darf und dass Institutionalisierung von Fairness nicht unbedingt Standardisieren bedeutet. Eine Auffächerung des Begriffs Fair Practices in diverse Praktiken und Anwendungsgebiete macht seine ständige Neuverhandlung notwendig, die eher einem Begriff von Care, als einem Begriff von Fair gleichkommt.

Nicolas Galeazzi ist forschender Künstler, Kurator und Coach. Er verwendet Performance als einen Akt des Lernens und Ent-lernens von praktisch und theoretisch Möglichem. Er kreierte Situationen, in welchen persönliche, soziale, pädagogische und politische Diskurse neu verortet und verhandelt werden können. Galeazzi nennt diese Arbeit *Mise-en-Discours*.

Ausgebildet als Regisseur und Schauspieler arbeitet er als freier Künstler und Kurator unter anderem für das künstlerische Forschungsprogramm *a.pass* in Brüssel und die Entwicklungsplattform *wpZimmer* in Antwerpen. Parallel dazu performt er mitunter im Kollektiv *GASTSTUBE°* und ist als Coach für transformative Prozesse tätig.

Nicolas Galeazzi ouvre le Forum Danse par une discussion sur les diverses perspectives qu'offre le terme de Fair Practices. En le plaçant dans un contexte différent, il illustre que fair signifie bien plus que le seul fair payment. Des aspects écologiques, de même que la diversité et la solidarité, s'invitent à la discussion sur l'équité, au même titre que la transparence, le respect et le travail continu visant à créer un climat de confiance. L'équité (Fairness) est un devoir – en particulier lorsqu'on a le privilège de pouvoir en débattre !

Ses expériences dans différentes institutions et la réflexion sur les limites de la possibilité d'administrer la Fairness montrent à Nicolas Galeazzi que les contradictions obligatoires et les perspectives diverses doivent être considérées comme des éléments essentiels au débat sur les Fair Practices. Dans ce processus, la nécessité de mettre en place des règles s'oppose à une observation situationnelle et emphatique de ce qui est juste. Il questionne également le paradoxe selon lequel, dans le domaine artistique, seul ce qui a un caractère unique compte comme expérience. Or cette dernière n'est possible qu'en interaction étroite avec d'autres expériences, elles aussi uniques. Il aboutit à la conclusion qu'il ne faut pas confondre équité et égalité et que l'institutionnalisation de l'équité n'entraîne pas forcément une standardisation. Une déclinaison du concept des Fair Practices dans une multitude de pratiques et de domaines d'utilisation a pour conséquence la nécessité de redéfinir constamment ce concept et l'apparente finalement davantage au terme de Care qu'à celui de Fair.

Nicolas Galeazzi est artiste chercheur, curateur et coach. Il utilise la performance comme un acte d'apprentissage et de désapprentissage de ce qui est pratiquement et théoriquement possible. Il fournit des situations dans lesquelles les discours personnels, sociaux, pédagogiques et politiques peuvent être relocalisés et négociés. Galeazzi appelle ce travail *mise-en-discours*.

Metteur en scène et acteur de formation, il travaille en tant qu'artiste et curateur indépendant pour, entre autres, le programme de recherche artistique *a.pass* à Bruxelles et la plateforme de développement *wpZimmer* à Anvers. En parallèle, il se produit parfois dans le collectif *GASTSTUBE°* et travaille comme coach pour les processus de transformation.

2. Renata Salecl

Fairness and Enjoyment of Others – E

Die Pandemie hat neue Fragen zur Fairness des Vergnügens aufgeworfen. Manche Menschen, die sich selbst an die Regeln hielten, waren leicht verärgert, wenn sie andere dabei beobachteten, dass sie nicht rigoros ihre Masken trugen oder die Mobilitätsbeschränkungen missachteten. Die Frage, was faire Vergnügen ist, und ob andere sich auf unsere Kosten vergnügen, stellt sich jedoch nicht nur zu Krisenzeiten. Der Vorwurf, dass andere sich zu sehr vergnügen könnten oder auf unangemessene Art, ist oft Teil nationalistischer, rassistischer oder sexistischer Vorurteile. Künstler:innen wird vorgeworfen, dass ihr Vergnügen exzessiv und ihre Kunst nicht systemrelevant sei, dass sie unproduktive Mitglieder der Gesellschaft seien oder dass ihre künstlerischen Praktiken gegen soziale Konventionen verstießen. Ist es jedoch überhaupt möglich, von fairem Vergnügen zu sprechen? Wer könnte akzeptables und inakzeptables Vergnügen beurteilen? Und kann eine hochindividualisierte Gesellschaft, in der Individuen ständig darin bestärkt werden, für ihr eigenes Glück zu sorgen, einen gemeinsamen Nenner im Hinblick auf eine faire Praxis finden?

Renata Salecl ist Philosophin, Soziologin und Rechtstheoretikerin. Sie leitet eine Forschungsgruppe am Institut für Kriminologie an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in Ljubljana, Slowenien, und ist Professorin an der School of Law des Birkbeck College der University of London. Sie hat u.a. Bücher wie *The Spoils of Freedom: Psychoanalysis and Feminism After the Fall of Socialism*, *(Per)versions of Love and Hate; On Anxiety and Tyranny of Choice* geschrieben. Letzteres wurde in 15 Sprachen übersetzt und bei TED Global präsentiert. Ihr neustes Buch ist *A Passion for Ignorance: What We Choose Not to Know and why* (Princeton University Press, 2020). Eine ihrer frühen Arbeiten auf Slowenisch, das Buch *Discipline as a Condition of Freedom*, wurde von der Choreographin Mateja Bučar als zeitgenössische Tanzperformance inszeniert. Als Theoretikerin hat sie ebenfalls an anderen Tanzprojekten dieser Künstlerin mitgewirkt.

La pandémie a soulevé de nouvelles questions liées à l'équité du divertissement. D'aucun-es, qui se pliaient aux restrictions sanitaires, se mettaient rapidement en colère en observant d'autres personnes, moins assidues à porter le masque ou moins à cheval sur les restrictions liées aux déplacements. La question d'une définition du divertissement éthique et de savoir si d'autres personnes se divertissent à nos dépens n'émerge cependant pas seulement en temps de crise. Les voix s'élevant contre la fréquence ou la manière déplacée dont certaines personnes se divertissent sont souvent motivées par des préjugés nationalistes, racistes ou sexistes. Les artistes peuvent être accusé-es d'être excessif-ves dans leurs divertissements, d'être des membres improductifs de la société et l'art sans aucune importance systémique. Les artistes, voilà un préjugé courant, ne cessent de transgresser les codes sociétaux avec leurs pratiques artistiques. Est-il donc possible de parler de divertissement équitable ? Qui pourrait arbitrer ce qu'est un divertissement acceptable et ce qui ne l'est pas ? Et finalement, est-ce qu'une société fortement individualisée, dans laquelle chacun-e est constamment encouragé-e à rechercher son propre bonheur, peut trouver une base commune en termes de pratique équitable ?

Renata Salecl est philosophe, sociologue et théoricienne du droit. Elle est en outre chercheuse à l'Institut de criminologie de la Faculté de droit de Ljubljana (Slovénie) et professeure à la School of Law du Birkbeck College, Université de Londres. Au nombre de ses publications figurent *The Spoils of Freedom: Psychoanalysis and Feminism After the Fall of Socialism*; *(Per)versions of Love and Hate; On Anxiety and Tyranny of Choice*, édité en 15 langues et présenté à TED Global. Son dernier livre s'intitule *A Passion for Ignorance: What We Choose Not to Know and Why* (Princeton University Press, 2020). L'un de ses premiers livres en slovène, *Discipline as a Condition of Freedom*, a servi de base à une création de danse contemporaine de la chorégraphe Mateja Bučar. Renata Salecl a d'ailleurs collaboré comme théoricienne à d'autres productions de cette artiste.

3. Alberto Cossu

Autonomous Art Institutions – E

Die Geschichte, auch diejenige der Kunst, besteht aus Zyklen. Einer dieser Zyklen beinhaltet den Ein- und Ausschluss radikaler Praktiken durch Museen und Institutionen. Während des «kurzen 20. Jahrhunderts» (1914-1991) haben sich Kunstschaffende an politischen Revolutionen beteiligt, sie haben Aktionen und Happenings gestaltet und ihre Kunst mit Gemeinschaften, Städten und Gesellschaften im weiteren Sinne vermischt.

In seinem Vortrag wird Alberto Cossu auf die Errichtung von Institutionen eingehen, die als jüngstes Ergebnis eines langen Prozesses des künstlerischen und kreativen Widerstands in Krisenzeiten verstanden werden. Nach Protest und Widerstand, wendet sich das politische Engagement der Kunstschaffenden etwas völlig Neuem zu. Die Etablierung der eigenen Institutionen ist ihre Antwort auf die empfundene Unmöglichkeit, Veränderung des wirtschaftlichen, sozialen und künstlerischen Umfelds mit künstlerischen Mitteln voranzutreiben. Autonome Kunstinstitutionen argumentieren, dass die Schaffung neuer Institutionen als Ausbreitung radikalen Gedankenguts verstanden werden soll, das den Bereich der künstlerischen Intervention über die Lebensstrukturen der eigenen Mitglieder hinaus versteht und bereits bestehende soziale Gefüge miteinbezieht. Solche experimentellen Aktivitäten der aktuellen Generation der Kunstaktivisten sind mögliche Vorläufer einer zukünftigen Gesellschaft und die Verschiebungen, die die Covid-Pandemie vorangetrieben hat, stellen neue Herausforderungen und Möglichkeiten dar.

Albert Cossu ist Soziologe und Medienwissenschaftler und arbeitet als Dozent für Medien und Kommunikation an der Universität Leicester. Seine transdisziplinären Forschungsinteressen fokussieren Prozesse des politischen Engagements von Kunstschaffenden und Kreativen. Sein Buch *Autonomous Art Institutions: Artist Disrupting the Creative City* (2021) basiert auf der Untersuchung eines Zentrums für Kunst, Kultur und Recherche in Mailand, das Macao, das seit 2012 einen prominenten Knotenpunkt der globalen Szene des Kunstaktivismus darstellt und sich als einer der innovativsten Orte in der Erforschung alternativer Zukunftsmodelle versteht.

L'histoire, et l'histoire de l'art ne fait pas figure d'exception, est constituée de cycles. L'un d'eux consiste en l'absorption et en l'expulsion de pratiques radicales par des musées et des institutions. Pendant le « court XXe siècle » (1914-1991), des artistes se sont engagés dans des révolutions politiques, créant des situations, des happenings et mêlant leur art aux communautés, aux villes et finalement à l'ensemble de la société. D'aucun-es se sont montrés sceptiques, notamment en raison de l'insistance sur la différenciation contestée entre art et artisanat, dans laquelle la fonction explicite de ce dernier a aidé l'art à définir son autonomie. Dans le présent scénario, je m'intéresse tout particulièrement à la dernière vague d'activisme artistique et remonte au début des années 2010, lorsqu'une tendance internationale se basait sur une association d'artistes présentant des formes contemporaines d'activisme.

Dans sa conférence, Alberto Cossu se concentre sur la création d'institutions en tant que résultat d'un long processus de résistance artistique et créative en temps de crise. L'institution artistique milanaise de Macao lui sert d'exemple ici. Les développements autour de Macao montrent de manière paradigmatique qu'après les protestations et des résistances, l'engagement politique des artistes se tourne vers quelque chose de complètement nouveau. La création de leurs propres institutions est leur réponse à la perception de l'impossibilité de réformer l'économie, la société et des domaines artistiques. La mise en place d'institutions autonomes et de structures artistiques indique le développement d'une pensée radicale qui élargit le champ d'intervention artistique au-delà du vécu de ses membres, impliquant des accords sociaux antérieurs. Ce type d'activités expérimentales menées par la génération actuelle d'artistes artistiques pourrait annoncer une nouvelle société et la pandémie de Coronavirus a accéléré l'apparition de nouveaux défis et de possibilités inédites.

Alberto Cossu est sociologue et spécialiste des médias et est engagé comme maître de conférences en médias et communication à l'université de Leicester. Ses recherches transdisciplinaires portent sur l'engagement politique d'artistes et la transformation du travail créatif. Son livre *Autonomous Art Institutions : Artists Disrupting the Creative City* (2021) est basé sur une recherche d'un nouveau centre d'art, de culture et de recherche à Milan, Macao, qui depuis 2012 est un centre important de la scène artistique mondiale et se considère comme l'un des endroits les plus innovants pour explorer des modèles alternatifs pour l'avenir.

Workshops

Ateliers

1. To Choose: For a Jury Ethic

Laurence Wagner (Leiterin / Directrice, Festival Belluard Bollwerk, Fribourg)

Sprache: Französisch / Langue : Français

Wer hat das Recht zu wählen und zu sprechen, sichtbar und hörbar zu sein? Das Schweizer Tanzschaffen wird von einer Vielzahl an Jurys aller Art zusammengestellt, sie verteidigen und vertreten die schweizerischen Kunstproduktionen. Diese Jurys, die Fachwissen garantieren, verteilen Stipendien, vergeben Preise, stellen Programme zusammen und entscheiden über Residenzen. Wie können wir sicherstellen, dass diese Jurys, in denen wir oft zur Teilnahme aufgefordert werden, fair, repräsentativ und wohlwollend sind? Welches sind die Dynamiken der kollektiven Intelligenz, auf die man zurückgreifen könnte, um Perspektiven zu pluralisieren, Entscheidungen zu situieren und eine gewisse Ethik der Jurytätigkeit umzusetzen?

Ziel des Workshops ist es, einen Raum zum Nachdenken zu öffnen und zur Sammlung von Ressourcen und Erfahrungen beizutragen, um gemeinsam ein Vademecum für diejenigen zu entwerfen, die das Privileg haben, zu entscheiden.

Laurence Wagner studierte Französische Sprach- und Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte, Filmwissenschaft an der Universität Lausanne sowie an der Haute École d'Art et de Design (HEAD) in Genf, wo sie 2011 ihren Master in CCC-Studien (Critical Curatorial Cybermedia) erwarb. Während vier Spielzeiten (2014-2018) war sie Programmgestalterin für das TU-Théâtre de l'Usine in Genf. In dieser Zeit war sie Jurorin für mehrere Institutionen und Festivals (Zürcher Theater Spektakel, Premio, Embassy of Foreign Artists, HEAD, Swiss Performance Prize, Belluard Festival, Corodis, Kanton Genf). Seit dem 1. Oktober 2019 leitet sie das Belluard Bollwerk Festival in Fribourg. Im Oktober 2021 wird sie eine Residenz im Mittelmeer an Bord des Segelschiffs Bise Noire wahrnehmen.

Qui a le droit de choisir, de parler, d'être visible et audible ? La scène des arts vivants helvétiques est composée, défendue, représentée par une myriade de jurys en tous genres. Ces derniers, garants de l'expertise, distribuent des subventions, attribuent des prix, composent des programmations et allouent des résidences. Comment s'assurer que ces jurys, où nous sommes souvent amenés à participer, se déroulent dans un souci d'équité, de représentativité et de bienveillance ? Quelles sont les dynamiques d'intelligence collective à convoquer afin de pluraliser les regards, situer les choix et performer nos éthiques ?

Cet atelier ouvrira un espace de réflexion et de mutualisation des ressources et d'expériences afin d'esquisser ensemble un vade-mecum à l'usage de celles et ceux qui ont le privilège de décider.

Laurence Wagner est diplômée en Littérature Française, Histoire de l'Art, Histoire et esthétique du cinéma de l'Université de Lausanne ainsi que de la Haute École d'Art et de Design (HEAD) de Genève où elle a obtenu son Master en études CCC (Critical Curatorial Cybermedia) en 2011. Elle a été programmatrice pour le TU-Théâtre de l'Usine à Genève durant quatre saisons (2014-2018). Pendant cette période, elle a été jurée pour de multiples institutions et festivals tels que le Zürcher Theater Spektakel, Premio, Embassy of Foreign Artists, la HEAD, le Prix Suisse de la Performance, le Belluard Festival, la Corodis, l'État de Genève. Depuis le 1er octobre 2019, elle dirige le Festival Belluard Bollwerk à Fribourg. En octobre 2021, elle sera résidente en méditerranée à bord du voilier Bise Noire.

2. Governance of the possible

Martin Schick (Künstler / Artiste, Kulturmanager / Manager culturel blueFACTORY, Fribourg)

Sprache: Englisch / Langue : Anglais

Alternativen für die europäische Landschaft des Kulturschaffens zu entwerfen war Aufruf und Ziel des internationalen RESHAPE-Netzwerks. Eine breitgefächerte Gruppe von Kunstschaffenden verbrachte zwei Jahre damit, Schlüsselfragen zu trans-post-nationalen künstlerischen Praktiken und faire Governance-Modellen zu untersuchen und Strategien zu entwickeln. Zu einem autonomous board zusammengeschlossen (Martin Schick, Helga Baert und Sam Trotman) entstand ein Aufruf zu einem Paradigmenwechsel, der sich anhand der Anti-Methode Governance of the Possible bestimmen lässt. Das dazugehörige Arbeitsinstrument ist ein Tarot-Set, das in Zusammenarbeit mit Künstlern aus der gesamten Euro-Mediterranen-Region entwickelt und gestaltet wurde. Dieses soll nicht nur einen intuitiven Zugang schaffen, sondern Kulturschaffende auch ganz konkret in kollektiven Prozessen begleiten. Im Workshop präsentiert Martin Schick diese Zusammenhänge und begleitet ein collective reading, welches erweiterte Realitäten und das bisher Unbewusste einladen soll, in unser lokales Kunstschaffen einzufliessen.

Martin Schick geht mit interdisziplinärer Manier durch alle Kunstsparten, kann auch Kulturmanager sein und will noch mehr Aktivist sein. Nach einem Studium an der Hochschule der Künste in Bern entwickelte er zahlreiche eigene Produktionen für die Bühne sowie im öffentlichen Raum und präsentierte diese Arbeiten auf der ganzen Welt. In Notwendigkeit einer nachhaltigeren Praxis konzentriert er sich seit 2018 auf einen lokaleren Kontext, u.a. als Kulturmanager der blueFACTORY in Fribourg. Fair Practices, Intensität und Wirkungskraft begleiten seine künstlerischen Arbeiten, auch im Aufbau fantastischer Institutionen und Plattformen, als Facilitator, Berater oder in kulturpolitischen Positionen.

Le réseau international RESHAPE se propose d'imaginer des alternatives pour le paysage européen de la création culturelle. Pendant deux ans, un groupe hétérogène d'acteurs et d'actrices culturelles a analysé des questions-clés relatives aux pratiques artistiques trans- et post-nationales et des modèles de gouvernance, avant de développer des stratégies. Regroupés sous la forme d'un autonomous board, Martin Schick, Helga Baert et Sam Trotman ont lancé un appel en faveur d'un changement de paradigme qui peut être déterminé à l'aide de l'anti-méthode Governance of the Possible. L'instrument de travail qui lui est dédié est un jeu de tarot conçu et développé en collaboration avec des artistes d'Europe méditerranéenne. Cet outil permet non seulement un accès intuitif, mais accompagne aussi concrètement les actrices et acteurs culturels lors de processus collectifs. Dans le cadre de l'atelier, Martin Schick présente ces rapports et accompagne une «lecture collective» qui doit inviter les réalités élargies et des éléments inconscients à intervenir dans notre création culturelle locale.

Martin Schick parcourt toutes les disciplines artistiques de manière interdisciplinaire, il peut être un manager culturel, mais veut être encore plus un activiste. Après avoir étudié à la Haute école des arts de Berne, il a développé de nombreuses productions personnelles pour la scène ainsi que dans l'espace public et a présenté ces œuvres dans le monde entier. En quête d'une pratique plus durable, il se concentre depuis 2018 sur un contexte local, notamment en tant que responsable culturel de la blueFACTORY à Fribourg. Fair Practices, l'intensité et l'impact accompagnent ses travaux artistiques, dans la construction d'institutions et de plateformes fantastiques, aussi bien qu'en tant que facilitateur, consultant ou dans des positions de politique culturelle.

3. Rethinking international exchange

Rahel Leupin (Geschäftsführerin / Directrice artlink, Bern)

Sprache: Deutsch / Langue : Allemand

Internationaler Kulturaustausch zwischen Ländern des globalen Nordens (OECD Länder) und des globalen Südens/Ostens (nicht-OECD Länder) geschieht im Kontext von wirtschaftlichen, politischen, kulturellen, Infrastruktur bezogenen Differenzen und Ungleichheiten. Viele Künstlerinnen und Künstler des globalen Südens/Ostens kämpfen mit internationalen Reisebegrenzungen und sehen sich ihrer Meinungsfreiheit beraubt. Covid-19 hat diese Unterschiede verschärft und das Machtgefälle zwischen Kunstschaffenden und Kulturinstitutionen aus dem Westen und dem Rest der Welt weiter vertieft.

Trotz diesen Herausforderungen ist internationaler Kulturaustausch sehr wichtig. Er ermöglicht Künstlerinnen und Künstlern sich selber und andere zu inspirieren. Internationaler Kulturaustausch bietet auch die Möglichkeit, interkulturellen Dialog zu erproben und hilft uns als Gesellschaft mehr über die Chancen und Risiken eines gleichberechtigten Zusammenlebens zu erfahren.

Der Workshop geht von konkreten Praxisbeispielen des internationalen Kulturaustausches in der Schweiz aus und verfolgt die Frage, welche Formen grenzüberschreitender Solidarität und Zusammenarbeit möglich und wünschbar sind.

Rahel Leupin ist die Geschäftsführerin von artlink. Die Organisation widmet sich der Promotion von Kunst und Kultur aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa. Sie hat als Veranstalterin und Programmgruppenmitglied für verschiedene Kulturinstitutionen gearbeitet wie die Rote Fabrik Zürich, das Zürcher Theater Spektakel, das Festival Belluard/Bollwerk und das Yerba Buena Center for the Arts in San Francisco. In ihrer Doktorarbeit *Making the Extracultural: Curating and Rehearsing Contemporary Performances* (2019) analysierte sie, wie interkulturelle Zusammenarbeit und Innovation trotz ökonomischer Ungleichheit und kultureller Differenz gelingen können. Sie ist Mitbegründerin von Public Culture Lab, das Analysen, Schulungen und Strategien im Bereich internationale Entwicklung und Kulturpolitik anbietet.

L'échange culturel international entre le Nord global (pays de l'OCDE) et le Sud et l'Est (pays non-membre de l'OCDE) s'effectue dans un contexte marqué par des différences et des inégalités économiques, politiques, culturelles et infrastructurelles. De nombreux artistes du Sud et de l'Est font face à des restrictions internationales de voyages et voient leur liberté d'expression bafouée. Le COVID-19 a renforcé ces différences et creusé le fossé de pouvoir entre les artistes et institutions culturelles occidentales et le reste du monde.

L'échange culturel international reste capital malgré ces défis. Il est source d'inspiration pour les artistes, mais permet également de tester le dialogue interculturel et nous aide, en tant que société, à mieux comprendre les chances et les risques d'une cohabitation basée sur l'égalité.

Des exemples concrets d'échanges culturels internationaux effectués en Suisse servent de point de départ à l'atelier qui s'interroge sur les formes de solidarité et de collaboration transfrontalière possibles et souhaitables.

Rahel Leupin est directrice d'artlink. Cette organisation se consacre à la promotion de l'art et de la culture d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et d'Europe de l'Est. Elle a travaillé comme programmatrice et membre de groupes de programmation pour diverses institutions culturelles, notamment pour la Rote Fabrik Zürich, le Zürcher Theater Spektakel, le Festival Belluard/Bollwerk et le Yerba Buena Center for the Arts à San Francisco. Dans son travail de doctorat intitulé *Making the Extracultural: Curating and Rehearsing Contemporary Performances* (2019), elle a analysé comment la collaboration et l'innovation interculturelles pouvaient réussir, malgré les différences culturelles et les inégalités économiques. Elle est cofondatrice du Public Culture Lab, qui propose des analyses, formations et stratégies dans de politique culturelle et développement international.

4. Dancers at the Test of Social Law

Patrick Mangold (Anwalt / Avocat, Künstler / Artiste, Lausanne)

Sprache: Französisch / Langue : Français

Ziel des Workshops ist es, eine Bestandsaufnahme der verschiedenen rechtlichen und sozialen Fallen zu erstellen, mit denen nicht nur Tänzerinnen und Tänzer, sondern auch künstlerische Kompanien konfrontiert sind. Ihre sehr prekäre Situation wurde durch die COVID-19-Krise hervorgehoben. Auf dieser Grundlage werden wir über Möglichkeiten nachdenken, wie wir die Situation in Zukunft verbessern können. Dafür stellen wir insbesondere Verbindungen zur Situation in den Nachbarländern der Schweiz her.

Anlässlich dieses Workshops stehen verschiedene Fragen zur rechtlichen Klärung und zur sozialen Situation von Tanzschaffenden im Mittelpunkt der Diskussion: Welches sind die häufigsten Schwierigkeiten bei der Abwicklung eines Arbeitsvertrages?

Angestellte oder Selbständige, künstlerische Leiter:innen oder «Slasheurs», Empfänger:innen von Arbeitslosenversicherung... Welche Mittel stehen zur Verfügung, um bei der Ausübung eines künstlerischen Berufes eine würdige soziale Situation zu erreichen? Welches sind die wichtigsten Verpflichtungen, die Kompanien gegenüber ihren Mitarbeitenden einhalten müssen? Wie kann man sich vor den Folgen einer Absage von geplanten Veranstaltungen schützen?

Nachdem Patrick Mangold im Kanton Waadt in unterschiedlichen Gewerkschaften tätig war, hat er fast 15 Jahre lang als selbständiger Rechtsanwalt in einer Anwaltskanzlei in Lausanne gearbeitet, die er Ende 2019 verliess. Er ist auf Arbeitsrecht spezialisiert, hat mehrere Lehraufträge in diesem Bereich und war einige Jahre Vizepräsident des Arbeitsgerichts. Parallel zu dieser juristischen Tätigkeit geht Patrick Mangold einer professionellen, künstlerischen Tätigkeit nach. Heute erarbeitet er mit seiner Compagnie Bühnenproduktionen und ist als Tänzer und Performer in verschiedenen Compagnien in Frankreich und der Schweiz engagiert. Seit 2017 ist Patrick Mangold Präsident der Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC).

Ce workshop a pour vocation de faire un état des lieux des divers écueils juridiques et sociaux auxquels sont confrontés non seulement les artistes interprètes, mais également les compagnies artistiques, dont la crise du COVID-19 a montré la situation très précaire. Sur cette base, nous pourrions réfléchir à des pistes d'amélioration pour le futur, en faisant notamment des liens avec la situation dans les pays qui entourent la Suisse.

À l'occasion de cet atelier, différentes questions qui visent la clarification juridique et la situation sociale des artistes seront mis au centre de la discussion : Quelles sont les difficultés les plus souvent rencontrées dans l'exécution d'un contrat de travail pour les artistes ?

Salariées ou indépendants, directeurs-trices artistique de compagnie ou « slasheurs », bénéficiaire de l'assurance-chômage ... Quels sont les moyens à disposition pour viser une situation sociale décente en exerçant un métier artistique ? Quelles sont les principales obligations que doivent respecter les compagnies vis-à-vis de ses salarié-es ? Comment se prémunir contre les conséquences d'une annulation de manifestations pour des motifs qui ne sont pas du fait de la compagnie ?

Après avoir travaillé notamment dans des syndicats et à l'État de Vaud, Patrick Mangold a pratiqué pendant près de 15 ans le métier d'avocat à titre indépendant dans une étude à Lausanne, qu'il a quittée fin 2019. Spécialisé en droit du travail, il déploie aujourd'hui ses activités juridiques dans le conseil, notamment dans le milieu culturel, l'enseignement et la gestion de conflit. Il a exercé durant quelques années la fonction de vice-président de Tribunal de prud'hommes. En parallèle à cette activité juridique, Patrick Mangold a une pratique artistique professionnelle et créé des spectacles au sein de sa compagnie. Il travaille, comme danseur interprète et performeur en France et en Suisse. Depuis 2017, Patrick est président de l'Association vaudoise de danse contemporaine (AVDC).

5. What Fairness does Curating Audiences need?

Lorenzo Conti (Tanzkurator / Curateur de danse, LAC Lugano Arte e Cultura, Lugano)

Sprache: Englisch / Langue : Anglais

Obwohl im Lauf der vergangenen zehn Jahre schon viel geschrieben, gesagt und getan wurde zum Thema Publikumsentwicklung und -teilhabe, hat dieses Pandemiejahr gezeigt, dass das Problem, vor allem in Hinblick auf Fairness, keineswegs gelöst ist. Ein Perspektivenwechsel ist dringend nötig, da sich die Auffassung von Teilhabe und Partizipation verändert hat und damit auch das Konzept des Publikums. Um mit der Schließung von Theatern umzugehen und die Suspendierung ihrer Aktivitäten auszugleichen, scheinen Tanzveranstalter und -künstler:innen – die es ohnehin gewohnt sind, Überlebensstrategien zu entwerfen und kontinuierlich ihre gesellschaftliche Rolle zu reflektieren – die ersten gewesen zu sein, die mit neuen Formen und Formaten der Gemeinschaft, der Vermittlung und Kreativität auf Distanz experimentiert haben. Dies wirft die Frage auf, welche Möglichkeiten der Publikumserweiterung die Zukunft bringen wird? Wie können Fair Practices erdacht und eingebunden werden?

Während des Workshops werden wir diskutieren, wie die digitale und räumliche Wende Vorstellungen von Fairness, Zugänglichkeit, Gemeinschaft und Interaktivität neu verhandelt und neu entwirft, indem sie als Motor einer nie dagewesenen Kombination von Herausforderungen, Themen und Fragen zur Zukunft des Tanzes betrachtet wird – und als letzte Gelegenheit, das traditionelle Konzept des «Publikums» zu überwinden. Workshopteilnehmer:innen sind eingeladen, mitzuwirken, indem sie ihre Erfahrungen des vergangenen Jahres schildern.

Der Theaterwissenschaftler Lorenzo Conti lebt in Mailand als freier Tanzkurator und Autor. Seit 2020 ist er Berater des Tanzprogramms am Kulturzentrum LAC Lugano Arte e Cultura; 2021 gehört er zu den Autoren des Digitalprojekts LINGUA MADRE, das der Notlage der Pandemie entsprang. 2019 wurde er Kurator der Tanzsparte des TTV Festivals/Premio Riccione Teatro und Spazio Tondelli. Im Laufe der Jahre hat er partizipatorische Projekte an vielen Theatern, Festivals, Universitäten und am Tanzproduktionszentrum DANCEHAUSpiù durchgeführt. 2019 war er Ko-Autor seines ersten Buches mit dem Titel *Il pubblico in danza – Comunità, Memoria, Dispositivi* (Das Publikum im Tanz – Gemeinschaft, Erinnerungen, Dispositive).

Au cours des dix dernières années, beaucoup a été écrit, dit et fait à propos du développement et de l'engagement du public. L'année marquée par la pandémie a pourtant montré que le problème était loin d'être résolu, surtout en terme de Fairness : un changement de perspective est urgemment nécessaire, car les concepts de partage et de participation ont évolué, et avec eux le concept de public. Les programmeurs-trices de danse et les artistes, déjà habitués à rechercher des stratégies de survie et à réfléchir à leur rôle au sein de la société, semblent avoir été les premiers-ères à essayer des formes et des formats novateurs en termes de communauté, de formation et de créativité à distance, en réponse à la fermeture des théâtres et pour compenser le gel de leurs activités. Sur cette base, quelles seront les possibilités en termes de développement du public à l'avenir ? Comment les pratiques équitables peuvent-elles être pensées et entrelacées ?

L'atelier nous donnera l'occasion de discuter de la façon dont ce «virage numérique et spatial» redistribue les cartes et fait germer de nouvelles idées d'équité, d'accessibilité, de communauté et d'interactivité, puisqu'il est le moteur d'idées et de défis inédits pour l'avenir de la danse et la dernière chance de dépasser le concept traditionnel de «public». Les participant·es à l'atelier sont invités à coopérer en rapportant les expériences vécues au cours de l'année écoulée.

Curateur de danse et auteur indépendant, Lorenzo Conti a étudié les arts de la scène et vit aujourd'hui à Milan. Depuis 2020, il est conseiller pour la programmation en danse au centre culturel LAC Lugano Arte e Cultura. En 2021, il figure en outre parmi les auteurs du projet numérique LINGUA MADRE, né de la situation d'urgence liée à la pandémie. En 2019, il a été nommé curateur pour la section danse du TTV Festival/Premio Riccione Teatro et du Spazio Tondelli. Il a élaboré de nombreux projets de développement du public en collaboration avec des théâtres, festivals, universités et le Dance Production Center DANCEHAUSpiù. En 2019, il a publié comme co-auteur *Il pubblico in danza - Comunità, Memoria, Dispositivi* (The Dancing Audience - Communities, Memories, Devices).

6. Let's Talk Coproduction!

Noémie Delfgou (Projektleiterin Reso / Cheffe de projet Reso)

Sophie Mayor (Generalsekretärin Corodis / Secrétaire générale Corodis)

Sprache: Zweisprachig Deutsch - Französisch / Langue : Bilingue Allemand - Français)

In Kooperationen zwischen Theatern, Festivals und Compagnien entstehen immer wieder Missverständnisse, wenn es darum geht, die Rollen und Leistungen der Partner zu definieren und zu verhandeln. Insbesondere der Begriff der «Koproduktion» wird inzwischen für alle möglichen Arten von Partnerschaften verwendet. Dies führt zu einer zunehmenden Entwertung dieser wichtigen Kooperationsform und der mit ihr verbundenen Leistungen. Deshalb hat Corodis (Commission romande de diffusion des spectacles) 2018 eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, an der auch Reso beteiligt war. Das daraus entstandene Glossar und seine Definitionen wurden 2019 von den Mitgliedern der FRAS (Fédération romande des arts de la scène) angenommen. In dieser Austauschrunde sollen mit den Workshopteilnehmenden die Chancen für bessere Produktions- und Tourneebedingungen diskutiert und offene Fragen zur Anwendung des Glossars geklärt werden.

Noémie Delfgou studierte MA Theaterwissenschaft und Germanistik an den Universitäten Bern und Tel Aviv, daneben arbeitete sie am Institut für Theater- und Tanzwissenschaft der Universität Bern als Studienberaterin. Nach dem Studienabschluss war sie drei Jahre am Goethe-Institut München im Fachbereich Theater und Tanz tätig. Seit 2015 arbeitet Noémie Delfgou bei Reso - Tanznetzwerk Schweiz als Projektleiterin für verschiedene Vernetzungsaktivitäten und Tourneeprojekte.

Sophie Mayor hat einen Abschluss in Kulturmanagement und ist Spezialistin für Darstellende Künste. Sie war, bevor sie 2020 zu Corodis kam, Produktionsleiterin mehrerer Theatercompagnien, Leiterin von Kulturprojekten, Programmgestalterin und Direktorin zweier Theater sowie Mitglied mehrerer Kommissionen für die Vergabe öffentlicher Fördermittel. Bei Corodis hat sie die Geschäftsleitung inne.

Au sein des collaborations entre théâtres, festivals et compagnies, des malentendus surgissent parfois lorsqu'il s'agit de définir et de négocier les rôles et les apports de chacun-e des partenaires. Le terme coproduction en particulier est souvent utilisé pour désigner toutes sortes de partenariats. Cela conduit à une dévalorisation de cette forme importante de collaboration et des contreparties qui y sont associées. C'est pourquoi Corodis (Commission romande de diffusion des spectacles) a mis en place en 2018 un groupe de travail pour créer un lexique, auquel Reso a participé. Ce lexique et ses définitions ont été adoptées par les membres de la FRAS (Fédération romande des arts de la scène) en 2019. Dans le cadre de cet échange, nous souhaitons discuter avec vous des opportunités associées à de meilleures conditions de production et de diffusion, et clarifier les questions concernant l'utilisation pratique du lexique.

Noémie Delfgou a étudié les études de théâtre et les études allemandes aux universités de Berne et de Tel Aviv, tout en travaillant comme conseillère aux étudiants à l'Institut d'études théâtrales et de danse de l'université de Berne. Après avoir obtenu son diplôme, elle a travaillé pendant trois ans au Goethe-Institut de Munich dans le département de théâtre et de danse. Depuis 2015, Noémie Delfgou travaille à Reso – Réseau Danse Suisse en tant que responsable de projet pour diverses activités de mise en réseau et projets de diffusion.

Sophie Mayor est diplômée en management culturel et spécialiste des arts de la scène. Elle a été administratrice de compagnies de théâtre, chargée de projets culturels, programmatrice et directrice de deux théâtres, membre de plusieurs commissions d'attribution de subventions publiques avant de rejoindre en 2020 Corodis dont elle est la secrétaire générale.

Notizen

Notes

