

⟨HE⟩ART BEATS! 2024

Mezinárodní síťovací konference
o participaci v umění a kultuře
13.-15. listopadu 2024
Vzlet, Kunsthalle Praha,
Galerie hlavního města Prahy,
Národní Galerie v Praze

⟨HE⟩ART BEATS! 2024

Mezinárodní síťovací konference
o participaci v umění a kultuře
13.-15. listopadu 2024
Vzlet, Kunsthalle Praha,
Galerie hlavního města Prahy,
Národní Galerie v Praze

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie a koná se pod záštitou
Tvoříme Evropu v rámci výročí 20 let České republiky v Evropské unii.

**MINISTERSTVO
KULTURY**

**Národní
plán
obnovy**

**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU

(HE) ART BEATS! 2024

Mezinárodní síťovací konference o participaci v umění a kultuře

Současný svět se potýká s radikalizací, společenskou nesnášenlivostí všeho druhu, názory a postoje se vyostřují. Čelíme přírodním katastrofám a válečným konfliktům. Kultura a umění mají obrovský potenciál tyto problémy uchopit, reflektovat a ve společnosti dále komunikovat. Participace, tj. náš aktivní podíl na kultuře a umění v místech, ve kterých žijeme, formuje naši osobnost, společnost i prostředí kolem nás. Jak podpořit tuto jedinečnou roli kultury? Jak se vzájemně inspirovat – doma i v zahraničí?

PRO KOHO

Konference je určená pro umělce*kyně, studenty*ky uměleckých oborů, lektory*ky, vědce*kyně, zástupce*kyně kulturních organizací a institucí, pedagogy*žky různých stupňů škol včetně ZUŠ, studenty*ky pedagogiky, arts managementu a všechny další, kterým není lhostejná kultura, umění a naše budoucnost.

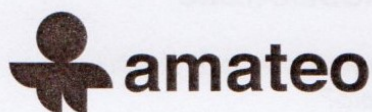
POŘÁDÁ

NIPOS Praha

Národní informační
a poradenské
středisko

NIPOS
pro kulturu

PARTNEŘI

PROGRAM KONFERENCE

DEN 1 – STŘEDA 13/11

9:30–11:00	AMATEO MEMBERS MEETING	VZLET MF
12:00–13:00	PŘÍJEZD, REGISTRACE, UVÍTACÍ OBČERSTVENÍ	VZLET VF
13:00–14:30	BLOK I ÚVOD: Vize konference a její průběh PROČ UMĚNÍ A KULTURNÍ PARTICIPACE? – KEYNOTE SPEECHES Kateřina Klementová / CZ / NIPOS Vzlet o Vzletu / CZ / Vzlet Ondřej Chrást / CZ / náměstek ministra kultury Michal Broža / CZ / vedoucí informační kanceláře OSN v Česku (UNIC) Lenka Láznovská / CZ / ředitelka NIPOS Cornelia Groot / NL / prezidentka Amateo David Tišer / CZ / ředitel Ara Art, z. s. Vendula Glancová / CZ / evangelická farářka, vězeňská kaplanka, psychoterapeutka	VZLET VS
14:30–14:45	PŘESTÁVKA NA KÁVU	KAFÉ VZLET VF
14:45–16:15	KULTURNÍ PARTICIPACE V PRAXI: PECHA KUCHA + Q&A <i>PechaKucha [pečakuča:] je způsob vyprávění příběhů, který oslavuje lidi, zápal pro věc a kreativní myšlení. PechaKucha dává každému z vystupujících prostor, aby mluvil o tom, čím se zabývá, co kde chystá a co již realizoval, o čem přemýšlí nebo o čem sní. To vše ve formátu 20x20, kdy si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat po dobu 20 vteřin; dohromady 6 minut a 40 vteřin. Naše srdce (HE)ART BEATS! bude bít pro inspirativní kulturní projekty z Česka i zahraničí!</i> Tatiana Šišková, Alexandra Štefková / SK / Národné osvetové centrum Tamara Moyzes / CZ / Artist Lab, z. s. Martina Erbsová / CZ / Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové Piet Roorda / NL / LKCA – National Centre of Expertise for Cultural Education and Amateur Arts in the Netherlands Dagmar Bednářiková / CZ / AKCe – Asociace kulturních center ČR Matthias Balzer / DE / Bundesmusikverband Chor & Orchester Veronika Knytllová / CZ / VerTe Dance	VZLET VS
16:15–16:30	PŘESTÁVKA NA KÁVU	KAFÉ VZLET VF
16:30–17:30	DISKUSE + NETWORKING: MALÉ TÝMY POD VEDENÍM MODERÁTORŮ VZLET VS a VF <i>Vzájemné představení účastníků: Vaše zkušenosti, které na konferenci s sebou přinášíte, vaše přání a očekávání. Co vás zaujalo a inspirovalo?</i>	
17:30–18:00	SHRNUTÍ A VÝSTUPY Z DISKUSÍ	VZLET VS
18:00–20:00	VEČEŘE	KAFÉ VZLET VF
20:00–21:00	AMATEO AWARDS CEREMONY 2024 <i>Večer věnovaný vyhlášení tradiční Amateo Award, ceny organizace Amateo pro inspirativní projekty kulturní participace. Cílem udělování ceny AMATEO je vyzdvihnout a zviditelnit potenciál a dosah participativního umění a kulturní angažovanosti pro demokratickou, rozmanitou a inkluzivní Evropu.</i>	VZLET VS

DEN 2 - ČTVRTEK 14/11

9:30-10:30	BLOK II SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BUDOVÁNÍ KOMUNIT V KULTUŘE A VZDĚLÁVÁNÍ - KEYNOTE SPEECHES Sara Barriga Brighenti / PT / Deputy commissioner - National Plan for the Arts Katarína Kalivodová / CZ / CEO Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s. Aleksi Valta / FI / Director of the Association of Finnish Children's Cultural Centers, Board member of directors of the European Network of Cultural Centers (ENCC)	VZLET VS
10:30-10:45	PŘESTÁVKA NA KÁVU	KAFÉ VZLET VF
10:45-12:00	INKLUZE A KOMUNITA V PRAXI - PECHA KUCHA + Q&A Barbara Eifler / DE / Making Music Nastassia Anishchanka / CZ / InBáze, z. s. Giorgio Bacchiega / IT/ Consulta Periferie Milano Ostružina, z. s. / CZ / Almuth Fricke / DE / Kubia Hana Strejčková / CZ / FysioArt - umění s přesahem	VZLET VS
12:00-13:00	DISKUSE + NETWORKING - MALÉ TÝMY POD VEDENÍM MODERÁTORŮ <i>Co očekáváte od umění a kultury v procesu sociálního začleňování? Jak na to ve vzdělávání ve škole i mimo ni? Poté všichni společně: shrnutí a vzájemné představení výstupů z diskusí.</i>	VZLET VS a VF
13:00-15:00	OBĚD (VLASTNÍ) + PŘESUN NA WORKSHOPY DO VYBRANÉ LOKALITY	
15:00-17:30	WORKSHOPY I. <i>Unikátní lektorské workshopy a programy v předních kulturních institucích v Praze na téma kulturní participace.</i> Eva Pejchalová / Akvarel jako dialog Stanislav Abrahám / Stezka zvukových krajin / vedeno v EN Martina Freitagová a Barbora Škaloudová / Debatování v galerii Martina Pešková / V galerii se skicákem Jana Machalíková / Báseň ve smyčce a Ozvuč sochu	GHMP KUNSTHALLE KUNSTHALLE NG NG
19:00-20:00	INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ - SPATIAL COLLECTIVE: MOJE SIBIŘ <i>Absolventská skladba Romana Zabelova Moje Sibiř, v níž pracuje se svým nově postaveným elektromagnetickým akordeonem. Jde o prostorovou kompozici využívající sedm instrumentalistů, osm zpěvaček a akusmonium. Tématem skladby je vztah k důležitým místům našich životů.</i>	VZLET VS

DEN 3 – PÁTEK 15/11

9:30–9:40	BLOK III ÚVOD: Martin Rudovský, Robert Ferenc / CZ / Sdílení skrze hudbu v dětských domovech	VZLET VS
9:40–10:30	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ V KULTUŘE, UMĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ – KEYNOTE SPEECHES Jana Dlouhá / CZ / Centrum pro otázky životního prostředí UK Jan-Willem Kruyssen / NL / Strategic Advisor & Creative Producer	VZLET VS
10:30–10:45	PŘESTÁVKA NA KÁVU	KAFÉ VZLET VF
10:45–12:00	ENVIRONMENT A UDRŽITELNÝ ROZVOJ V PRAXI – PECHA KUCHA + Q&A Klára Trávníčková / CZ / Družstvo Racek Honza Malík / CZ / PULSAR, z. s. Michal Bartoš / CZ / Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Tomáš Mrkvica / CZ / RECYUPCY – cirkulární centrum Veronika Šváblová / CZ / Handa Gote research & development Tomáš Novotný, Lucie Boušková / CZ / České Budějovice – EHMK 2028	VZLET, VELKÝ SÁL
12:00–13:00	DISKUSE + NETWORKING – MALÉ TÝMY POD VEDENÍM MODERÁTORŮ	VZLET, SÁL A FOYER
13:00–14:00	OBĚD	KAFÉ VZLET VF
14:00–15:30	WORKSHOPY II <i>Workshopy vedené předními českými lektory, zaměřené na témata konference: budování komunit, sociální oblast, environmentální otázky.</i> Gabriela Zelená Sittová a Jana Machalíková, / divadlo, literatura Lenka Jíšová / tanec, pohyb Tomáš Žižka / divadlo, Vzlet site-specific Laura Henderson / CZ-GB / sochařina, sebepoznání	VZLET
15:30–16:00	PŘESTÁVKA NA KÁVU	KAFÉ VZLET VF
16:00–17:00	REFLEXE WORKSHOPŮ, SHRUTÍ A ZÁVĚRY Z KONFERENCE	VZLET VS

Změna programu vyhrazena.

VZLET – Holandská 669/1, Praha 10, Vršovice
VZLET MF – VLET MALÉ FOYER
VZLET VF – VZLET VELKÉ FOYER
KAFÉ VZLET VF – KAFÉ VZLET VELKÉ FOYER / 1. patro
VZLET VS – VZLET VELKÝ SÁL
GHMP – GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY / Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2, P 1
KUSTHALLE – Kunsthalle Praha, Klárov 132/5, Praha 1
NG – NÁRODNÍ GALERIE / Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

MODERÁTOR A PRŮVODCE KONFERENCÍ

Roman Černík / Česká republika

Pedagog a divadelník, kulturní aktivista. Vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni a Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Je zakladatel neziskové organizace JOHAN (zapsaný ústav od roku 1998) v Plzni, která se zaměřuje na současné umění a vzdělávání. V současné době umělecký ředitel kulturního prostoru Moving Station v Plzni, který je od roku 2000 provozován zapsaným ústavem JOHAN. Podílel se též na formulaci kulturní politiky v několika českých městech, je spoluzakladatelem Asociace českých dramacenter (2011).

PŘÍSPĚVATELÉ A PŘÍSPĚVKY KONFERENCE

DEN 1 - STŘEDA 13/11

Kateřina Klementová / Česká republika

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D., se věnuje v NIPOS projektovému managementu a výzkumné činnosti v oblasti kulturní participace a uměleckého vzdělávání. Podílí se na tvorbě koncepčních a metodických materiálů, zastupuje NIPOS v mezinárodních organizacích Amateo a ACEnet, byla členkou OMC expertních pracovních skupin při Evropské komisi pro synergii kultury, vzdělávání a sociální inkluzi. Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Je také pedagožkou, tanečnicí a choreografkou. Vyučovala předmět Historický tanec na Taneční konzervatoři hl. m. Prahy, je lektorkou edukačních programů České filharmonie, organizuje a vede taneční semináře a workshopy pro děti, mládež a dospělé v ČR i zahraničí.

Ondřej Chrást / Česká republika

Ondřej Chrást vystudoval psychosociální studia a teologii na Univerzitě Karlově a od ledna 2022 působí jako náměstek ministra kultury. Dlouhodobě se věnuje Arts managementu a působil také v tomto oboru na Vysoké škole ekonomické v Praze. Na ministerstvu kultury se věnuje zahraniční prezentaci české kultury, koordinoval např. kulturní program českého předsednictví v Radě EU 2022, vedl delegaci České republiky na konferenci Unesco-Mondiacult v Mexiku a reprezentoval ČR při mnoha dalších oficiálních příležitostech. Na ministerstvu kultury se věnuje také reformám mediálních zákonů, audiovizuálních zákonů a reformám či digitalizaci rozsáhlého dotačního systému české republiky. Je aktivní v kulturní pomoci Ukrajině, kde spolu se státními organizacemi organizuje a koordinuje pomoc při záchraně a digitalizaci kulturního dědictví. Působí také v lokální politice v Praze, je členem mnoha odborných komisí Prahy a rovněž členem správní rady Pražského audiovizuálního fondu. Angažuje se v několika neziskových organizacích s kulturním zaměřením a je organizátorem řady kulturně-společenských akcí. Dlouhodobě se zasazuje za záchranu ohroženého kulturního dědictví.

Michal Broža / Česká republika

Michal Broža je vedoucím Informačního centra OSN (UNIC) pro Česko. V OSN působí od roku 1995 na různých pozicích, včetně mírových misí v Africe a pracovních pobytů v bývalé Jugoslávii a na Blízkém východě. Pracoval také jako konzultant ve Světové bance a výzkumný pracovník v soukromém sektoru. Specializuje se na otázky spojené s OSN a komunikaci globálních rizik a megatrendů. Je absolventem Univerzity Karlovy v Praze, studoval také na univerzitě v Amsterdamu v Nizozemsku.

Lenka Lážňovská / Česká republika

Mgr. Lenka Lážňovská, absolventka FFUK v Praze, má za sebou bohatý profesní život. I když je stále zaměstnána v jedné instituci (respektive v její novodobé nástupkyni), prošla mnoha profesemi. Působila jako redaktorka, odborný pracovník analytik, zabývala se neformálním vzděláváním kulturních pracovníků a teorií kulturně výchovné činnosti. Přednáší, publikuje, působí jako porotce amatérského divadla. Vedla dva rozsáhlé humanitní výzkumy (např. pětiletý aplikovaný výzkum vybraných dětských uměleckých aktivit), byla členkou týmu dlouhodobého projektu mapování českého amatérského divadla. Specializuje se na teorii neprofesionálního umění. Díky působení v různých mezinárodních nevládních organizacích má velké mezinárodní zkušenosti. V červenci 2015 byla zvolena prezidentkou Středoevropské sekce AITA/IATA. V současné době působí jako ředitelka Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS).

Conny (Cornelia) Groot / Nizozemsko

Conny Groot, prezidentka organizace Amateo, absolvovala v roce 1997 studium Dramaturgie na univerzitě v Amsterdamu se svou prací o kulturní participaci. V roce 2007 dokončila studium na European Arts and Media Management na Universitě v Utrechtu (magisterský titul v oboru Eklektický/Interdisciplinární přístup a společensko-kulturní dopad umění). V roce 2015 působila na ústavu ekonomie na Social Enterprise University v Amsterdamu. Od roku 1998 pracuje jako nezávislá produkční a lektorka široké škály kulturních projektů, převážně pro Culture Generation Foundation (od roku 2001) a nadaci SHADOWHEROES (od roku 2021). Ve své práci se zaměřuje především na propojování umění, kultury a občanské společnosti, na budování kulturní identity a vztahu ke kulturnímu dědictví.

David Tišer / Česká republika

David Tišer je ředitelem organizace ARA ART, která se zaměřuje na kulturu s přesahem do sociálních témat, vzdělávání a obhajobu práv romské LGBTAIQ komunity. Je také hercem a divadelním režisérem. Je členem Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Výboru pro práva sexuálních menšin. David je zakladatelem evropského romského LGBTAIQ hnutí. V roce 2018 se stal laureátem Ceny Muzea romské kultury, v roce 2019 získal Cenu Františka Kriegla za statečnost, kterou uděluje Nadace Charty 77, a také titul Pride Marshal festivalu Prague Pride. Nově je také Ashoka Fellow – držitelem titulu pro hybatele systémových změn, který uděluje mezinárodní síť Ashoka podporující sociální inovátory.

Kulturní participace zdůrazňuje význam umění a kultury pro inkluzi a posílení identity Romů. Kulturní aktivity umožňují sdílet své příběhy a přispívají ke snižování předsudků. Romští umělci propojují komunity, inspirují mladou generaci a pomáhají jim vážít si svého dědictví. Podpora romské kultury vede k vytvoření rovnocenného prostoru, kde jsou různé identity respektovány.

Vendula Glancová / Česká republika

Vendula Glancová je farářka Českobratrské církve evangelické, kaplanka Věznice Příbram, psychoterapeutka se soukromou praxí. Absolventka ETF UK a GESTALT psychoterapeutického výcviku. Ve vězenství se specializuje na pohybově-dramatické a hudební terapeutické projekty a práci se závislými. Ve volném čase se věnuje flamencu, baletní přípravě a krasobruslení. Byla vedoucí a produkční projektu West Side Story ve věznici v červnu 2024.

Prezentace nastudování muzikálu West Side Story s odsouzenými muži ve Věznici Příbram a ženami z Věznice Světlá nad Sázavou pod profesionálním choreografickým vedením Zdeňka Prokeše. V práci bylo využito motivu oddělení mužského a ženského světa vězeňskou zdí díky práci s videozáznamem. Během projektu a po jeho ukončení byl sledován terapeutický dopad roční umělecké práce s komunitními prvky na účinkující.

Tatiana Šišková a Alexandra Štefková / Česká republika

Mgr. Tatiana Šišková pracuje ako vedúca oddelenia neprofesionálneho umenia Národného osvetového centra. Niekoľko rokov sa v rámci inštitúcie venovala aj problematike digitalizácie kultúrneho dedičstva. Vyštudovala muzikológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo voľnom čase sa venuje deťom ako pedagogička a vedúca detského folklórneho súboru Hájenka.

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD. po dlhoročnom pôsobení v divadelnom súbore v Bratislave vyštudovala dramaturgiu a divadelnú vedu na VŠMU v Bratislave. Potom žila v Španielsku kde viedla herecké kurzy a občas aj režírovala v divadle. Po návrate na Slovensko Alexandra absolvovala doktorandské štúdium na VŠMU v rámci ktorého bola aj na študijnom pobyte v Málage. V Národnom osvetovom centre pracuje ako odborná pracovníčka pre divadlo.

Národné osvetové centrum (NOC) je priamo zriadenou organizáciou Ministerstva kultúry SR. Zaoberá sa podporou umelcov a ďalších aktérov na poli neprofesionálneho umenia. Kultúra na Slovensku zažíva ťažké časy, čo značne ovplyvňuje aj chod NOC, nielen z finančného hľadiska. Príspevok sa zaoberá hlavnými činnosťami NOC a aj konkrétnymi projektami pre vybrané komunity. Priblíži aj obmedzenia, s ktorými sa v aktuálnej situácii inštitúcia potýka.

Tamara Moyzes / Česká republika

Tamara Moyzes je politicky angažovaná umelkynė, kurátorka a dokumentaristka, ktorá žije a tvorí v Prahe. Je kandidátkou Ph.D. na Akademii výtvarných umění. Ve své tvorbě se zaměřuje na témata jako gender, rasismus, protiromské postoje, izraelsko-palestinský konflikt, diskriminace etnických menšin, orientalismus, otázky nacionalismu a náboženské konflikty. Její práce dokládají dlouhodobý vztah k uměleckému aktivismu a snahu poukázat na sociální a společenskou nespravedlnost. Moyzes využívá perspektivu prolínání menšin, přičemž vychází ze své praxe zakořeněné v její osobní zkušenosti. Pracuje z pohledu průniku menšiny.

Zakladatelka Artivist Labu, Tamara Moyzes, představí, jak funguje umělecký aktivismus v praxi. Vysvětlí, jak se vystavují v institucích i galeriích „Umělci v exilu“ a jak se musí přizpůsobit instituce, které pracují s „Umělci v nouzi“ tedy s umělci, kteří mají problém vystavovat svá kritická díla ve své domovině. Artivist Lab se věnuje politickému umění, aktivismu a médiím, ale také aktuálním společenským otázkám. Podporuje a vystavuje umělce, kteří kvůli svým aktivitám mají ve svých domovských krajinách problémy s vystavováním (Artists in Need). Hlavní myšlenkou galerie je propojovat mezioborově aktivní lidi. Jde o laboratoř, ve které se konají výstavy, diskuse, workshopy a přednášky, při nichž by se měli při každé výstavě setkat v interakci akademici, filozofové, sociologové, novináři, výtvarníci a aktivisté.

Martina Erbsová / Česká republika

Martina Erbsová vystudovala Mediální a jazykovou kulturu na UHK a následně kulturní manažerství na Masarykově univerzitě v Brně. Založila a několik let vedla jako ředitelka královéhradeckou kulturní neziskovou organizaci kontrapunkt, z. ú., nyní je členkou kulturní komise statutárního města Hradce Králové a od roku 2018 ředitelkou Centra uměleckých aktivit (CUA), příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje. CUA podporuje především neprofesionální umělce a kreativní veřejnost a v posledních dvou letech úspěšně rozvíjí oblast kreativního učení.

Prezentace bude zaměřena na roli Centra uměleckých aktivit, příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje, coby specializovaného kulturního, uměleckého, kreativního, vzdělávacího a produkčního zařízení pro potřeby místní kultury. Jeho základním posláním je vytvářet podmínky pro rozvoj umělecké a kreativní tvorby. Profiluje se jako servisní organizace pro kulturně, umělecky a kreativně orientované lidi.

Piet Roorda / Nizozemsko

Piet pracuje v LKCA jako referent pro účast na kulturním dění. Společně s národními, regionálními a místními organizacemi a samosprávami se zasazuje o silnou a vitální strukturu podpory amatérského umění. Kromě toho působí jako dirigent ve sborech, orchestrech a hudebním divadle a přispívá jako člen představenstva v pěveckých organizacích.

V rámci Pecha kucha představí práci LKCA jako Národního odborného centra pro kulturní vzdělávání a amatérské umění. S krátkým nástinem našich cílů, role a partnerů a představou výsledků a dopadů, kterých hodlá dosáhnout.

Dagmar Bednářiková / Česká republika

Dagmar Bednářiková pracuje v kulturním sektoru 30 let, z toho 18 let v kulturním centru na okraji Prahy. Je absolventkou katedry divadelní produkce na DAMU v Praze a doktorského studia v oboru divadelní produkce na JAMU v Brně, kde se věnovala výzkumu kulturních center v ČR i v zahraničí. V současné době je členkou boardu European Network of Cultural Centres, předsedkyní Asociace kulturních center ČR, členkou prezidia českého střediska ITI a členkou dalších oborových organizací.

Kulturní domy a centra jsou nezastupitelnou součástí kulturní infrastruktury. Nabízejí, nebo by měly nabízet aktivity, které významně pozitivně ovlivňují kvalitu života v dané lokalitě. Asociace kulturních center ČR neboli AKCe si vzala za úkol propojit kulturní domy a centra z celé republiky, umožňovat jim výměnu zkušeností a pomáhat jim při obhajování jejich funkce a prosazování kulturní politiky v obcích a krajích.

Matthias Balzer / Německo

Matthias Balzer studoval v letech 1975–1982 církevní hudbu na Vysoké škole hudby a múzických umění ve Frankfurtu nad Mohanem, obor varhany u profesora Edgara Krappa a dirigování sboru a orchestru u profesora Helmuta Rillinga. Po patnáctiletém působení jako chrámový hudebník v kostele svatého Mikuláše ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera byl od roku 1995 do roku 2021 zodpovědný za chrámovou hudbu v diecézi Trier a místní biskupské církevní hudební škole. Je viceprezidentem národní a mezinárodní federace dětských a mládežnických sborů Pueri Cantores a je zodpovědný zejména za plánování a vedení mezinárodních sborových festivalů. Kromě toho zastupuje německé sborové federace v Německé spolkové hudební federaci pro sbory a orchestry, která sdružuje všechny amatérské hudební federace v Německu, a je také viceprezidentem evropské federace AMATEO.

Ve svých četných amatérských sborech a orchestrech se BMCO (Bundesmusikverband Chor & Orchester) snaží zavést inkluzi jako základní standard. Důležitou součástí jsou vybrané projekty, které získávají finanční podporu Spolkové republiky Německo. Týká se to například dětí s omezeným přístupem ke kultuře, starších osob a osob s demencí, jakož i integrace osob se zdravotním postižením do hudebního spolkového života.

Veronika Knytllová / Česká republika

Mgr. Veronika Knytllová, tanečnice, performerka, pedagožka, choreografka. Taneční vzdělání získala v dnešním TCP – konzervatoři, ale především účastí na nejrůznějších workshopech a seminářích u nás i v zahraničí. Dva roky studovala na FA ČVUT, poté absolvovala PF UK, nyní v rámci svého doktorského studia na katedře tance pražské HAMU zkoumá improvizaci metodu Davida Zambrana Passing Through a s ní spojené nelineární postupy v taneční pedagogice. Je spoluzakladatelkou VerTeDance Company (2004–2018), s níž vytvořila více než dvě desítky autorských projektů v mezinárodních tvůrčích týmech a získala řadu ocenění. Je oblíbenou taneční lektorkou, zabývá se výukou tance budoucích profesionálů i naprostých začátečníků, dospělých i dětí. Je členkou Víze tance a spolku Mind Move, jenž realizuje taneční projekty se sociálním přesahem a zaměřením na terapeutickou práci s tělem, relaxační metody a cvičení. *Stručně uvedu projekt Simulante Bande, jeho původní záměr, obsah a cíle. Přiblížím průběh spolupráce se zdravotně handicapovanými performery v rámci tohoto projektu, ale také s lidmi, kteří se později účastnili našich pravidelných tanečních kurzů Simulante Bande (zaštitěných divadlem Archa a VerTeDance Company) určených lidem s handicapem i bez. Popíšu průběh experimentálního procesu zkoušení a vedení tanečních lekcí, při kterém se podařilo obhájit základní tezi, že i zdravotně handicapovaní lidé mohou tančit, dále proměnu žebříčku hodnot a dva základní scénáře léčení mentální a psychické bolesti při setkání člověka s handicapem či jinou zásadní životní výzvou.*

Sara Brighenti / Portugalsko

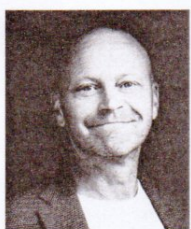
Sara Brighenti je muzeoložka. V současné době je zástupkyní komisaře Národního plánu pro umění v Portugalsku. Dříve působila jako ředitelka Muzea peněz Portugalské centrální banky. Specializuje se na umělecké a kulturní vzdělávání a programy v muzeích, divadlech a památkách. Byla propagátorkou a spoluautorkou Porto Santo Charter (2021) a spoluautorkou zprávy Muzea v budoucnosti (2020).

Kulturní demokracie a úloha mladých lidí v kulturní dynamice jsou problémy, které jsou jádrem práce, rozvíjené od roku 2021 Národním plánem pro umění (PNA Portugalsko). Jsou ústředními osami jeho strategického plánu na příštích pět let. V souladu s touto vizí bude Sara prezentovat proces a novou verzi dodatku k Chartě Porto Santo pro mladé lidi. Tento manifest upozorňuje na zájmy, obavy a naléhavé potřeby mladých lidí, pokud jde o jejich aktivní a kritické kulturní občanství, s cílem vypracovat budoucí evropskou agendu.

Katarína Kalivodová / Česká republika

Původně profesí performerka působící v divadlech a nezávislých uměleckých uskupeních v Evropě s praxí vysokoškolské pedagožky. Ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání se zaměřuje na rozvoj programů podporujících kreativní myšlení. Aktivně se podílí na vytváření ekosystémů kreativního vzdělávání v České republice, na propagaci, advokacii a smysluplném propojování vzdělávání s kulturním a kreativním sektorem. Od července 2020 je ředitelkou SPKV a členkou správní rady uMĚNÍM – platformy pro kreativní učení. *Kultivace společenské odolnosti a soudržnosti může začínat už na školách. Prostřednictvím kreativního učení získávají děti a mladí lidé kompetence nezbytné pro zodpovědnou občanskou účast. V době, kdy polarizace a environmentální krize představují rostoucí hrozby, nabízí právě kultura a umění klíčový prostor pro formování a prohlubování citlivosti společnosti a jejího směřování. Jak moc potřebujeme generace, které chápou hodnotu spolupráce, respektu a aktivního podílu na řešení výzev dnešního světa?*

Aleksi Valta / Finsko

Výkonný ředitel Asociace finských dětských kulturních center, řízení činnosti asociace, ekonomiky, akčního plánu a posilování kulturních práv dětí ve Finsku. Více než 20 let vedení a rozvoje nevládních organizací. Člen představenstva Evropské sítě kulturních center (ENCC) a Evropské sítě observatorií v oblasti umění a kulturního vzdělávání (ENO). Člen několika odborných skupin v oblasti kultury, vzdělávání a práv dětí. *Aleksi představí síť finských dětských kulturních center a provozovatelů a zdůrazní jejich hodnotu a roli ve společnosti. Bude diskutovat o významu kulturních práv pro všechny a představí finské iniciativy, které rozšířily účast dětí, dospívajících a jejich rodin na kulturním dění, jako jsou plány kulturního vzdělávání, program Art Testers a značka Accessible Hobby. Valta navíc do své prezentace zahrne evropskou perspektivu.*

Barbara Eifler / Německo

Barbara Eifler je výkonnou ředitelkou sdružení Making Music, které ve Velké Británii sdružuje dobrovolné organizace zabývající se hudbou. Making Music sdružuje více než 4000 hudebních skupin – přibližně 2300 sborů, 1300 instrumentálních skupin a 400 dobrovolných pořadatelů. Making Music poskytuje svým členům praktickou podporu – služby, zdroje, nástroje, šablony apod., propojuje je navzájem, s příslušnými odborníky a dalšími organizacemi prostřednictvím týdenních akcí na Zoomu a je také hlasem tohoto odvětví vůči tvůrcům politik v důležitých otázkách, které ztěžují dobré fungování hudebních skupin. Barbara hrála v dětství na klavír, nyní bere lekce zpěvu a hraje také na kornet v londýnské kapele Crystal Palace Band(s) a na trubku v souboru Filarmonia Giuseppe Verdi v italském Laveno-Mombello.

Barbara Eifler bude hovořit o přístupu a inkluzi: nestačí jen otevřít dveře – je třeba být aktivní, jít za lidmi a zvát je a přivítat je ve své skupině. Bude hovořit o možnostech a krocích, kdy pojmenujete a odstraníte překážky, které lidem brání v účasti na vaší činnosti. V současné době Making Music intenzivně spolupracuje se 4 skupinami, kterým pomáhá pochopit, jak oslovit nové lidi a různé lidi z jejich komunity a povzbudit je, aby se k jejich skupině připojili. Barbara bude hovořit o některých užitečných poznatcích z této práce.

Nastassia Anishchanka / Česká republika

Nastassia Anishchanka je vedoucí oddělení PR a komunikace v neziskové organizaci InBáze. Má zkušenosti s vedením projektů zaměřených na integraci cizinců, multikulturní dialog a budování komunity. V současné době se věnuje komunikační strategii organizace a zvýšení povědomí o jejích činnostech, navazování partnerských vztahů a propojování různých komunit kolem InBáze. Tři roky byla také součástí produkčního týmu interkulturního festivalu RefuFest.

Představím činnosti naší organizace a způsoby, jakými podporujeme interkulturní dialog skrze naše aktivity: program Bedýnky příběhů, Interkulturní festival RefuFest, výtvarné ateliéry pro děti a výtvarné komunitní aktivity.

Giorgio Bacchiega / Itálie

Giorgio Bacchiega získal doktorát v oboru audiovizuálních studií. Je profesorem analýzy audiovizuálních textů na Katolické univerzitě v Miláně a řídí Výzkumné centrum městských periferií Milána pro Consulta Periferie Milano, síťově řízenou platformu zabývající se komplexními sociálními problémy v okrajových částech města prostřednictvím aktivní kulturní participace. Od roku 2021 působí jako výzkumný pracovník evropské sítě pro aktivní účast na kulturních aktivitách Amateo a v roce 2022 se stal členem její správní rady.

Kniha „Reaching for the stars, landing in the dirt“ (Mířit ke hvězdám, skončit v bahně) se zabývá nedostatky programů, jejichž cílem je podporovat sociální začlenění a budování komunity prostřednictvím kultury a vzdělávání. Přestože tyto iniciativy začínaly s velkými nadějemi, mohou ztroskotat kvůli nesouladu cílů a univerzálních přístupů, které nezohledňují potřeby, jež se snaží naplnit. Kulturní instituce, které jsou často klíčovými aktéry těchto projektů, přispívají k problémům, když se strategie shora dolů střetávají s realitou v terénu. Byrokratické procesy a nedostatek flexibility mohou tyto snahy dále oslabit a způsobit, že instituce jsou odtrženy od komunit, které chtějí podporovat.

Ostružina z. s. / Česká republika

Umělecký spolek Ostružina z. s. se věnuje současnému tanci a pohybu. Spolupracuje s umělci z různých oborů a vytváří projekty zaměřené na rozvoj smyslového vnímání.

Věříme v sílu spolupráce, inkluze a otevřenosti. Usilujeme o zpřístupnění tance všem bez ohledu na věk, zkušenosti či jiné druhy omezení. Pracujeme v nejrůznějších prostorech – od divadelních sálů po městská prostranství i krajinu.

Almuth Fricke / Německo

Almuth Fricke je spoluzakladatelkou a ředitelkou Centra kompetence pro kreativní stárnutí a inkluzivní umění (kubia), které sídlí v německém Kolíně nad Rýnem. Je odbornicí na kulturní vzdělávání dospělých, mezigenerační dialog v oblasti umění a aktivní účast všech věkových skupin na uměleckém životě. Jako členka představenstva Kulturní rady Severního Porýní – Vestfálska se aktivně podílí na kulturní politice německé spolkové země. Je součástí několika evropských partnerství a sítí a v letech 2020-2024 byla členkou správní rady AMATEO.

Všichni lidé mají právo na neomezený přístup k umění a kultuře, umělecko-kreativní činnosti a celoživotnímu kulturnímu vzdělávání. Proto Centrum kompetence pro kreativní stárnutí a inkluzivní umění (kubia) podporuje kulturní aktéry v Severním Porýní – Vestfálsku při utváření kulturních opatření přátelských k věku a inkluzivních. Za tímto účelem kubia nabízí poradenství, financování, odborné vzdělávání, výzkum a informace.

V sekci pecha kucha 2. dne Almuth Fricke krátce představí činnost společnosti kubia a pohovoří o přínosech účasti na umění ve vyšším věku.

Hana Strejčková / Česká republika

Hana Strejčková je režisérka a dramaturgyně, publicistka a badatelka, pedagožka a performerka. Je absolventkou dramaturgie a režie a kreativní pedagogiky na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze (DAMU), Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq, cyklu Divadelní biomechanika pod vedením mistra G. Bogdanova. Doktorát obhájila na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU). Přednáší na HAMU a na katedře speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci. Působí v Národním divadle – Laterně magice a v uměleckém uskupení FysioART.

Pozorovat a učit se ve světě jinakosti

Art-social/ umělecko-sociální projekty a dlouhodobě kontinuální činnost v hledání funkčních průsečíků sociální a umělecké oblasti jsou pro FysioART a Hanu Strejčkovou zcela přirozenou praxí. Více než deset let se věnuje dětem uprchlíků, osobám s mentálním znevýhodněním a seniorům včetně osob v pobytových zařízeních. A stále se potvrzuje, že prostředky divadla, pantomimy a tance jsou zásadními komunikačními nástroji, které staví mosty k překlenutí různorodostí a hledání cest.

DEN 3 – PÁTEK 15/11

Martin Rudovský / Česká republika

Martin Rudovský studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze český jazyk, literaturu a hudební výchovu a také hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 2016 inicioval založení Společnosti Pavla Jurkoviče, která zpřítomňuje odkaz tohoto skladatele a pedagoga. Rudovský se věnuje také hudebnímu divadlu pro děti, hostoval ve většině zemí Evropy, ve Spojených arabských emirátech a v USA. Od roku 2008 byl zaměstnán jako archivář Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK, od 2012 je dramaturgem tohoto orchestru.

Že terapeutická funkce hudby není funkcí vedlejší, dokazují rituály tzv. přírodních národů či památky dávných civilizací. Za jakousi moderní laboratoř můžeme v tomto smyslu považovat dětské domovy a jiné instituty ústavní péče, kde se schází, až na výjimky, traumatizovaný kolektiv dětí a mladých, jejichž mnohdy jediným pozitivním společným jmenovatelem je právě vztah k hudbě. A je to tedy hudba, která unikátně umožňuje otvírat těžká témata a sdílením je i léčit. Nicméně jde o pars pro toto – hudba v dětských domovech jen výrazně nasvědčuje funkci hudby pro celou společnost.

Robert Ferenc / Česká republika

Robert Ferenc je mimořádně talentovaný klavírista s pohnutým životním příběhem. Jeho cesta k úspěchu nebyla snadná. Vyrůstal v dětském domově a po jeho opuštění se bez zázemí rodiny ocitl v obtížné životní situaci, kdy potřeboval pomoc Charity. Setkal se s ní jako klient Poradny sv. Vincence z Pauly a Azylového domu sv. Terezie. Navzdory těmto výzvám se mu podařilo díky vášni pro hudbu a neobyčejnému talentu vybudovat pozoruhodnou kariéru. Robert je obdařen absolutním sluchem a jeho mimořádné nadání bylo v roce 2017 oceněno 4. místem v soutěži Klavírista roku. Jeho hudební schopnosti mu otevřely dveře k mnoha příležitostem, které nyní využívá pro vlastní rozvoj a pro pomoc druhým.

V současné době vede muzikoterapii se seniory v resortu Charlota v Prosečnici. Pravidelně navštěvuje děti v dětských domovech, s nimiž sdílí svou hudbu i svůj životní příběh. Vedle toho poskytuje klavírní lekce a realizuje klavírní představení na soukromých akcích. Zájemci mohou získat kontakt prostřednictvím Charity.

Robert Ferenc se vedle interpretace věnuje také skladbě pro sólový klavír. Jeho tvorba odráží osobní zkušenosti a emoce, které prožil. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří skladba Naděje z alba The First. Toto působivé dílo vzniklo v období, kdy byl Robert bez domova a komponoval a hrál na klavírech v ulicích Prahy. Skladba symbolizuje jeho cestu z těžkých životních okolností a víru v lepší budoucnost.

Robertův životní příběh zachytil Český rozhlas v pořadu O Roma vakeren a Česká televize v pořadech Babylon, Gejzír a 168 hodin, kde jeho klavírní talent zaujal i porotce hudební soutěže Petra Maláška.

Jana Dlouhá / Česká republika

Jana Dlouhá vystudovala obor Ochrana přírodního prostředí (PřF UK) a Filosofii výchovy (PedF UK) pod vedením filosofů Jana Sokola a Zdeňka Kratochvíla. Dnes je vědeckou pracovnící Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, zabývá se otázkami vzdělávání k udržitelnosti. Je hlavní editorkou recenzovaného časopisu *Envigogika* a místopředsedkyní České komise pro UNESCO. K jejím zájmům patří oblasti digitálních médií a otevřených vzdělávacích zdrojů; sleduje procesy participace a spolupráce aktérů, například na úrovni regionů ČR. V letech 2022-23 se podílela na revizích českého kurikula.

Bez přírody není zdraví (člověka ani společnosti). Jenže když jsme obklopeni výtobytky civilizace, bývá těžké to pochopit a poté se s tím ještě i vypořádat. Umění dokáže zprostředkovat potřebnou „sensitivitu“ či soucit s mimolidským světem; kreativní postupy pomáhají hledat vize budoucnosti a také je naplňovat. Učíme se tak přemýšlet nejen o světě, ale také o sobě samých – abychom jednali na základě vlastních, kriticky promyšlených a „otestovaných“ hodnot a názorů. Překonáváme tak hranice svých „bublin“ a společně pěstujeme naději...

Jan-Willem van Kruyssen / Nizozemsko

Jan-Willem zahájil svou kariéru jako klavírista a skladatel pro televizi, film a divadlo a v roce 1984 založil divadlo MUZtheater. V roce 1997 se zapojil do projektu EUnetART a zahájil tak různé evropské spolupráce, včetně rozsáhlého projektu „Magic-Net“. Poté, co vytvořil 58 představení, se plně zaměřil na evropské výměnné projekty a působil například jako člen poroty Evropské komise a má zkušenosti v oblasti řízení projektů a procesů, mezisektorové a nadnárodní spolupráce, propojování myšlenek a lidí, budování sítí a financování z prostředků EU. Pracoval v Berlíně, Sønderborgu a Vídni, než se vrátil do Nizozemska, aby vedl evropské projekty pro Leeuwarden-Fryslân 2018. V současné době pracuje na volné noze na projektech EU, kde řeší globální výzvy prostřednictvím kreativity a spolupráce.

Jak řešit globální (environmentální) problémy s představitostí, krásou a kreativitou? Inspirace a příklady toho, jak může participativní umění pomoci řešit velké problémy našeho světa (přesahující rámec umění pro umění), jak podnítit spolupráci mezi participativním uměním a dalšími odvětvími/oblastmi (např. změna klimatu, biodiverzita atd.) a jak můžeme participativní umění využít v boji proti ekodepresi a klimatickému fatalismu.

Klára Trávníčková / Česká republika

Pracovně učitelka občanské a výtvarné výchovy na základní škole v „nechvalně proslulé“ ústecké čtvrti Mojžíř, volnočasově skautská vedoucí, členka Ústeckého pridu, vysloužilá aktivistka v kolektivu Univerzity za klima a také obyvatelka družstevního domu Racek v Děčíně, o němž bych na konferenci ráda promluvila.

Sociální družstvo Racek je součástí sítě solidárního bydlení Sdílené domy a taky sítě kulturních odvětví Kreativni.uk. Dům vlastníme kolektivně a kromě toho, že nám zajišťuje předvídatelný nájem za přijatelnou cenu, snažíme se jako družstvo dělat další aktivity – prospěšné, zábavné a zajímavé jak pro nás jako členstvo družstva, tak pro naše sousedství i přátele z blízka i daleka. Sdílíme hodnoty solidarity a udržitelnosti. Co to ale znamená v praxi? A jak naše cesta tohoto spolužití vypadá?

Honza Malík / Česká republika

Honza Malík je (ex)tanečník, pedagog, příležitostný choreograf, programový dramaturg, taneční kurátor a producent projektů současného tance aktivní na domácí nezávislé scéně dvacet pět let. Profesionální zkušenosti má i z angažmá v rakouské Laroque Dance comp. Spoluzaložil a vedl soubor NANO HACH (2004-2016) a uskupení PULSAR (2016-2024), deset let byl tanečním dramaturgem pro Prague Pride. Od r. 2007 působí na pražské Konzervatoři Duncan centre a od r. 2017 se podílí na slovenském festivalu Nu Dance Fest. Obdržel ocenění Best Actor Critics Award (2011, Rusko) a na festivalech Příští vlna (Osobnost roku) a Česká taneční platforma (Taneční manažer roku).

Tanec a společnost – kdo koho potřebuje více? Příspěvek cílí na představení původní taneční tvorby uskupení PULSAR z několika posledních let, tvorby, která se zabývá hledáním tanečně-divadelního výrazu v propojení se zcela konkrétními tématy; tvorby, která komentuje otázky spojené s vývojem naší společnosti prostřednictvím tance. Středem zájmu je člověk jako mikrokosmos, ve kterém se prolínají všechny roviny života, do nichž je začleněn.

Michal Bartoš / Česká republika

Michal Bartoš vystudoval ekologii na UP v Olomouci, založil Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, je zakladatelem a dramaturgem festivalu Ekologické dny Olomouc, letos 35. ročníku. Inspiroval realizaci Domu přírody Litovelského Pomoraví, který tvoří 15hektarový areál s uměleckými instalacemi (galerie v přírodě), je autorem knihy esejů O přírodě s láskou.

Sluňákov jako místo setkávání a prohlubování vztahu člověka a přírody.

Nízkoenergetický dům s oceněním Grand prix architektů.

Ekologické dny Olomouc jako společná porada o našem světě.

Areál Domu přírody Litovelského Pomoraví jako sepětí vědy, umění a ekologie.

Smysl umění v environmentálním vnímání světa.

Tomáš Mrkvica / Česká republika

Tomáš Mrkvica je ředitel a zakladatel Cirkulárního centra RECY-UPCY, 2023/2024 komunitní akademie Proteus Nadace Via, 2024 Klimatická akademie Ekologický institut VERONICA, 3. blok Cirkulární akademie CIRA ADVISORY.

Prezentace bude zaměřena na znovuvyužívání materiálů v kultuře a vzdělávání

a jejich přínos k udržitelnosti. Tomáš Mrkvica představí koncept Cirkulárních Makerspace dílen, které podporují kreativitu a praktické dovednosti v oblasti cirkulární ekonomiky. Budování sítě lokálních cirkulárních center bude navrženo jako způsob, jak propojit školy, veřejné instituce a komunity v podpoře udržitelného rozvoje. Tato centra mohou hrát klíčovou roli ve vzdělávání o cirkulární ekonomice a podporovat inovace v praxi. Cílem je podpořit rychlý přechod na cirkulární ekonomiku prostřednictvím spolupráce a lokálních iniciativ.

Veronika Šváblová / Česká republika

Veronika Šváblová je absolventkou taneční Konzervatoře Duncan centre a Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze, obor taneční věda. Od roku 2000 spolupracuje s Divadlem bratří Formanů jako performerka a choreografka (např. Nachové Plachty 2000, Kráska a zvíře 2004, opera ND, Deadtown 2007, Obludárium 2009, Čarokraj 2010, opera ND, Ptačí sněm 2024). V roce 2005 byla spoluzakladatelkou skupiny Handa Gote research and development. Spolupracuje na všech představeních skupiny (koncepce, performance) a na výtvarných instalacích. www.handagote.com

Skupina Handa Gote research and development pracuje na pomezí divadla, současného tance, vizuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění. Téměř všechna představení Handa Gote se nějak vztahují k paměti, ke smrti, zapomenutým a mizejícím věcem, jevům, zvykům. Ve všech svých pracích skupina využívá kreativním způsobem technologie, a to jak staré, tak ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracuje s mediální archeologií a v pracích blížících se dokumentárnímu divadlu se intenzivně zabývá tzv. malými dějinami. Hlavním tématem skupiny je také recyklace, trvale udržitelný rozvoj, respekt k tradici a tradičním kulturám. Z obdivu k přírodním kulturám také vychází většina prací skupiny na poli výtvarného umění; objekty a instalace.

Tomáš Novotný a Lucie Boušková / Česká republika

Tomáš Novotný je kurátor a projektový manažer, který se věnuje podpoře a rozvoji kreativity ve vzdělávání a zapojování umělců a kreativců do tvorby programů pro děti ve školách. Pracoval na projektech v České republice i zahraničí a od roku 2023 je členem týmu Českých Budějovic – Evropského hlavního města kultury (EHMK) 2028, kde stojí za projektem Kreativní mysl.

Lucie Boušková působí v organizaci EHKM tři roky a od konce roku 2021 se stará také o Kul.turistu, projekt zaměřený na komunity města (od roku 2022 i kraje), které propojuje, pečuje o ně a zajímá se o potřeby obyvatel. V organizaci dbá na zapojení veřejnosti, participaci, dobrovolnictví a přístupnost.

České Budějovice – Evropské hlavní město kultury 2028: Jak kultura mění naše město. *Lucie Boušková a Tomáš Novotný z týmu Českých Budějovic EHKM 2028 představí, jak se jim v Českých Budějovicích a Jihočeském kraji díky projektu Evropské hlavní město kultury daří aktivně zapojovat místní obyvatele do kulturního života. Prostřednictvím několika příkladů spolupráce a zapojení různorodých skupin obyvatel ukážou, jak je možné vytvářet inkluzivní kulturní prostředí, které podporuje dialog, přináší spolupráci a občanskou angažovanost. Prezentace představí, jak lze kulturu využít jako nástroj pro řešení společenských problémů, prostředek k budování vztahů uvnitř komunit a společnosti a tím i udržitelné budoucnosti.*

ČLENOVÉ TÝMU AMATEO

Milka Salatić / Srbsko

Komunikační pracovnice AMATEO (Evropské sítě pro aktivní účast na kulturních aktivitách); manažerka akcí v Amatérské umělecké asociaci Vojvodiny (Srbsko). *PR a komunikace o konferenci a slavnostním předávání cen mezi členy Amateo i mimo ni.*

Kaja Savodnik / Slovinsko

Posledních pět let je členkou správní rady společnosti Amateo. Předtím se podílela na několika mezinárodních divadelních projektech, většinou jako účastnice z řad mládeže a jednou v aktivnější roli při plánování realizace projektu. V současné době dokončuje magisterské studium a pracuje v místním centru pro mládež, což ji inspiruje k prosazování amatérského umění zejména jako formy budování komunity a ochrany duševního zdraví.

Všichni lidé mají právo na neomezený přístup k umění a kultuře, umělecko-kreativní činnosti a celoživotnímu kulturnímu vzdělávání. Proto Centrum kompetence pro kreativní stárnutí a inkluzivní umění (kubia) podporuje kulturní aktéry v Severním Porýní – Vestfálsku při utváření kulturních opatření přátelských k věku a inkluzivních. Za tímto účelem kubia nabízí poradenství, financování, odborné vzdělávání, výzkum a informace.

Jelena Božić / Srbsko

Jelena Božić je členkou představenstva Amateo. Pracuje ve sdružení Kulturanova jako programová koordinátorka. Je mnohokrát oceněnou novinářkou a aktivistkou. Pracuje také s mládeží a je školitelkou mediální gramotnosti a mentorka. *Jelena se zúčastní zasedání představenstva, schůze členů Amateo a bude moderovat diskuse malých týmů.*

Valentina Dačnik / Chorvatsko

Valentina Dačnik je chorvatská kulturní pracovnice s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti tance a folkloru. Od roku 2008 pracuje jako vedoucí tanečního oddělení Chorvatského kulturního sdružení v Záhřebu, kde dohlíží na vývoj a realizaci mnoha programů a akcí v oblasti lidového a současného tance. Vystudovala dějiny umění a etnologii na Záhřebské univerzitě a v současné době pokračuje v doktorském studiu etnologie a antropologie. Valentina je zkušená v řízení projektů, spolupracovala na mezinárodní úrovni a vedla iniciativy s až 1 000 účastníky. Plynně hovoří chorvatsky a středně dobře ovládá angličtinu a němčinu.

VEČERNÍ PROGRAM

DEN 1 - STŘEDA 13/11

AMATEO AWARDS CEREMONY 2024

Večer věnovaný vyhlášení tradiční Amateo Award, ceny organizace Amateo pro inspirativní projekty kulturní participace. Cílem udělování ceny AMATEO je vyzdvihnout a zviditelnit potenciál a dosah participativního umění a kulturní angažovanosti pro demokratickou, rozmanitou a inkluzivní Evropu. Od roku 2018 soutěžilo o tuto cenu celkem 230 projektů z 25 zemí po celé Evropě.

Porota, která letos vybrala pět finalistů, byla složena z předsedy a členů správní rady Amateo: Almuth Fricke (Centrum kompetence pro kreativní stárnutí a inkluzivní umění (kubia), Německo), Barbara Eifler (Making Music, Velká Británie), Valentina Dačnik (HSK, Chorvatsko), Conny Groot (Music Generations, Nizozemsko) a Giorgio Bacchiega (Consulta Periferie Milano, Itálie). Všichni finalisté budou na slavnostním předávání cen Amateo představeni prostřednictvím videoprezentací.

Šťastnou skupinou, která získala prestižní cenu Amateo, je...

Poesía en Camino (Poezie na cestě)/ Producciones En La Arena ze Španělska!

Cílem projektu Poesía en Camino je nově definovat městské prostory prostřednictvím participativního umění a poezie a podpořit tak hluboké spojení mezi komunitou a jejím prostředím. Zapojením obyvatel do městských procházek, workshopů a tvorby video básní se projekt snaží umožnit účastníkům znovuobjevit a zhodnotit své okolí.

„Letošní vítěz má všechno. *POESIE EN CAMINO* pochází z Kanárských ostrovů a kombinuje poezii a video s cílem nově definovat městský prostor prostřednictvím umění. Vytvořili interaktivní mapu, na níž umístili video básně do míst, která je inspirovala. V gentrifikovaných městech, kde při tvorbě obsahu často převažují turisté, tento projekt zdůrazňuje význam místních hlasů. Vyzdvihuje emocionální význam prasklin ve zdech a jejich významy pro obyvatele, čímž skutečně odráží podstatu lidí žijících v Arenales a obnovuje jejich vyprávění. AMATEO vítá tohoto mnohostranného vítěze z ostrova Gran Canaria, který na slavnostní předávání cen v Praze přináší příchutě Španělska i Afriky.“ (Cornelia Groot, prezidentka Amateo a členka poroty Cen Amateo 2024)

Hudební vstoupení a doprovod slavnostního večera zajistí **romská kapela Jana Dudyho**.

S krátkou ukázkou své tvorby se představí **Václav Ponikelský alias Vašek z Aše**, dvojnásobný vicemistr ČR a bronzový medailista z ME ve slam poezii.

INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ – SPATIAL COLLECTIVE: MOJE SIBIŘ

Jsou místa, kam se vracíme a která celý život hledáme. Taková je Moje Sibiř.

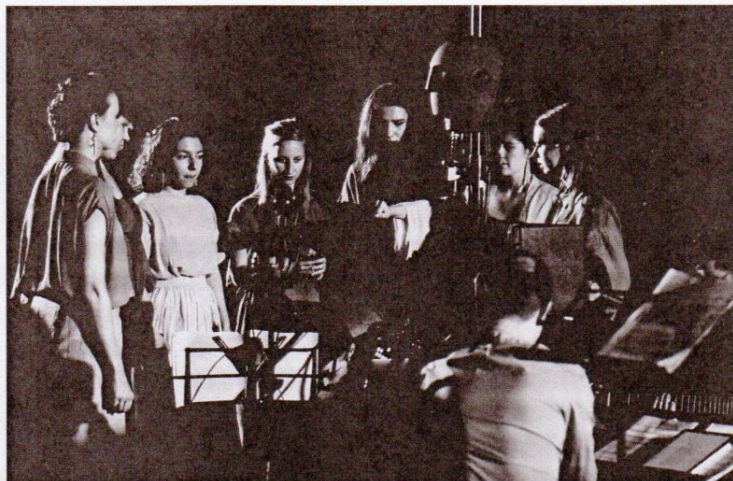
Moje Sibiř je absolventská skladba Romana Zabelova, v níž pracuje se svým nově postaveným elektromagnetickým akordeonem. Jde o prostorovou kompozici využívající sedm instrumentalistů, osm zpěvaček a akusmonium. Tématem skladby je vztah k důležitým místům našich životů.

Roman Zabelov (*1989) je akordeonista a skladatel. V letošním roce se stal absolventem doktorandského programu pro skladatele na Akademii múzických umění v Praze. Kromě klasické skladby se věnuje také hudbě scénické, ale především působí jako akordeonista a zpěvák v autorském projektu Zabelov Group.

Teaser: <https://youtu.be/VbJEs899ws0>

Účinkující:

Roman Zabelov / Skladba, akordeon
Markéta Zabelova / Režie, zpěv
Simona Suchanová / Zpěv
Josefína Holcová / Zpěv, kostýmy
Alžběta Holcová / Zpěv
Barbora Špačková / Zpěv
Danka Stark / Zpěv
Anna Datiashvili / Zpěv
Veronika Holcová / Zpěv, dirigování
Jan Bára / Kytara, viola da Gamba
Štěpán Hon / Perkuse
Vítězslav Patočka / Perkuse
Jan Jirucha / Trombon, tuba
František Vincúr / Trombon

Běloruské texty a překlad:

I. Яблыневы сад / I. Jabloňový sad

II. Ларэта / II. Loretta

III. Ёлка / III. Jolka

IV. Цішоўскае поле

Поле, поле,
Што ты кажаш,
Кажаш мне?
Нешта чую,
З таго боку,
ціхі голас ветру.
Гукі,
бачу рухі землі...

V. Мінск

Мабыць кожны мае сваё месца...
Вось я...
Зноў...
Чуў...
Каб я адчуў...
Частка мая...

VI. Святы вечар

Святý вечар,
ціха леча,
тваё сэрца, і душу.

IV. Tišovské pole

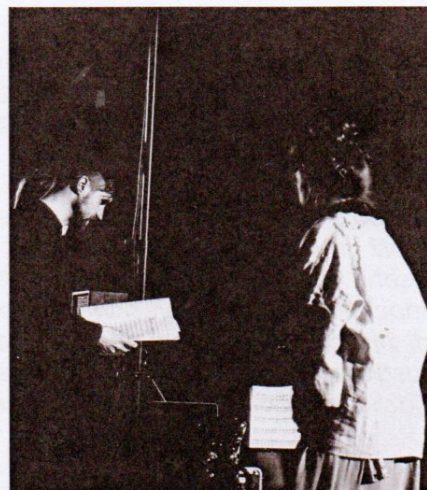
Pole, pole,
co říkáš,
co mi říkáš?
Cosi slyším
z toho boku,
tichý hlas větru,
Zvuky,
slyším hnutí země...

V. Minsk

Nejspíš má každý své místo...
třeba já...
znovu...
slyším...
kdybych to dokázal pocítit...
Část mě...

VI. Svatý večer

Svatý večer
tiše léčí
tvé srdce i duši

WORKSHOPY A JEJICH LEKTOŘI/LEKTORKY

WORKSHOPY I

DEN 2 - ČTVRTEK 14/11

WORKSHOP 1

GHMP / Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2, Praha 1

Eva Pejchalová / Akvarel jako dialog

Eva Pejchalová v roce 2021 završila studium doktorského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tématem disertační práce byly Sociálně angažované projekty v kolaborativním umění. Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze – ateliér Malby u Stanislava Divíše a později Jiřího Černického, absolvovala stáž na Universidad de Politecnica ve Valencii a na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Grafiky II Vladimíra Kokolii. V edukačním oddělení Galerie hlavního města Prahy se věnuje jako externí lektorka aktivnímu zprostředkovávání výtvarného umění (Výtvarné dílny pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační programy) a také se soustředí na vlastní lektorskou činnost.

Workshop se soustředí na význam spolupráce v prostoru umělecké a edukační praxe a na témata (komunikace, vzájemné poznávání, inkluze, vnitřní zážitek). Bude uveden vizuální prezentací edukačního programu (Výtvarné dílny pro dospělé a seniory / integrační a mezigenerační programy). Následně proběhne tvůrčí práce, která bude rozdělena do dvou částí – individuální a kolektivní praxe. Prostředkem pro vzájemnou komunikaci se stane akvarelová malba.

WORKSHOP 2

KUNSTHALLE PRAHA / Klárov 132/5, 118 00 Praha 1

Stanislav Abrahám / Stezka zvukových krajín / v Aj

Stanislav Abrahám je audiovizuální performer a zvukový umělec. Pracuje na projektech v oblasti divadelní a taneční tvorby, realizuje instalace v galeriích, radioartové kompozice pro Český rozhlas nebo konceptuální práci se zvukem ve veřejném prostoru.

Formou takzvané zvukové procházky v okolí Kunsthalle Praha se pokusíme prohloubit naši sluchovou pozornost. Prozkoumáme rozdíl mezi posloucháním ušima a posloucháním tělem. Vyzkoušíme možnosti zakusit zvuk v jeho základním principu, tedy rezonanci. Kunsthalle Praha se dlouhodobě věnuje zprostředkovávání současných tendencí zvukového umění a zvedá téma i v kontextu našeho duševního zdraví.

WORKSHOP 3

KUNSTHALLE PRAHA / Klárov 132/5, 118 00 Praha 1

Martina Freitagová a Barbora Škaloudová dohromady se spolupracujícím studentstvem / Debatování v galerii

Workshop představí projekt Kunsthalle Praha zaměřený na kultivaci debatování o umění, který poskytuje studentstvu otevřenou platformu, kde si osvojují zkušenosti s debatováním, ale také se zorientovat se v nejrůznějších tématech více či méně spjatých s uměním. Nasdílí i ukázky projektů jako jsou prohlídky „studentstva pro učitelstvo“

WORKSHOP 4

Národní galerie / Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7

Martina Pešková / V galerii se skicákem / v Aj

- vlastní výběr expozice ideální pro naše zahraniční hosty

Edukační program ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze z řady „Mluvíme o umění“ nabízený žákům základních a středních škol. Hosté konference si jej mohou nyní vyzkoušet na vlastní kůži.

Martina Pešková vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci, obor Výtvarná výchova pro Základní umělecké školy a střední umělecké školy a poté Akademii Výtvarných Umění v Praze, obor Kresba a grafika. Od roku 2004 působí v Národní galerii Praha jako lektorka a kurátorka vzdělávacích programů pro děti, školky, školy a širokou veřejnost.

Přijďte si prohlédnout bohatou škálu uměleckých přístupů moderního a současného umění. Ponořte se i v rámci skupiny do svého světa, kde je prostor a čas dívat se a tvořit. Objevujte. Skicujte.

Ve Veletržním paláci nyní nabízíme unikátní triptych výstav 19.-21. století. Na trojici výstav navazujeme nabídkou vzdělávacích programů V galerii se skicákem. Jde o program založený primárně na žákovském vnímání uměleckého díla a jeho vlastní tvůrčí práci. Je na vás, jestli budete chtít navštívit konkrétní expozici, či se budete chtít vracet a skrze program s obdobným scénářem prozkoumat i ostatní výstavy od devatenáctého století do současnosti a pracovat na kompletaci rozsáhlého skicáku mapujícího celé dlouhé období.

Více o tomto programu pro ZŠ: <https://www.ngprague.cz/udalost/3721/v-galerii-se-skicakem-vlastni-vyber-expozice>

WORKSHOP 5

Národní galerie / Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7

Jana Machalíková / Báseň ve smyčce a Ozvuč sochu / v Čj

Edukační program ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze pro 2. stupeň ZŠ. Hosté konference si jej mohou nyní vyzkoušet na vlastní kůži.

Jana Machalíková je improvizátorka, recitátorka, lektorka, učitelka dramatické výchovy, herečka a klaunka organizace Zdravotní klaun o.p.s. Vystudovala KVD DAMU a improvizace a dramatická výchova ji provází celou její životní praxí. Láska k literatuře a poezii ji přivedla k přednesu a dílnám, které rozvíjejí tvůrčí psaní, čtenářskou gramotnost, schopnost komunikovat s posluchačem, improvizovat a hlavně si něco myslet.

Jak napsat báseň beze slov? A jak ji přečíst? Inspirujeme se životem a tvorbou básníka, výtvarníka a autora mnoha originálních výtvarných technik - Jiřího Koláře. Zkusíme společně přečíst, rozplést i zauzlovat vlastní báseň ve smyčce. V prostředí expozice Konec černobílé doby vytvoříme vizuální báseň a vyzkoušíme sestavit básně podle návodu. Společně budeme hledat, co se skrývá za předmětnou (či evidentní) poezií Jiřího Koláře.

WORKSHOPY II

DEN 3 – PÁTEK 15/11

WORKSHOP 1

Gabriela Zelená Sittová a Jana Machalíková / Česká republika / divadlo, literatura

Gabriela Zelená Sittová je recitátorka, lektorka a učitelka dramatické výchovy, přednesu, mluvních dovedností a literatury pro děti a mládež. Vystudovala výchovnou dramaturgii na DAMU a bohemistiku na FFUK. Na DAMU se v rámci doktorského programu věnovala kultuře mluveného slova, což je doposud hlavním předmětem jejího zájmu. V současné době vede katedru výchovné dramaturgie na DAMU, v NIPOS je členkou redakce odborného časopisu Tvořivá dramaturgie a ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramaturgii zajišťuje další vzdělávání pedagogů zaměřené na dramatickou výchovu.

Práce s básní světově známého autora Ernsta Jandla V parku nám umožní nahlédnout do světa metafor. Budeme zkoumat, kde by se děj odehrával, kdyby park nebyl parkem, kdo je hlavní hrdina, kdo jsme my a kde máme své místo. Základním jazykem zkoumání bude jazyk dramatické výchovy.

WORKSHOP 2

Lenka Jíšová / Česká republika / tanec, pohyb

Lenka Jíšová je taneční pedagožka na ZUŠ B. Smetany Plzeň, vedoucí taneční skupiny NoTa Plzeň. Lektoruje na tanečních workshopech či kurzech tvořivé dramaturgie. Je ovlivněna metodou BMC (body mind catering), jógou, poezií a trendy současného tance. Je držitelkou Ceny ministerstva kultury v oboru zájmových uměleckých aktivit za taneční aktivity a za tvůrčí a pedagogický přínos v oblasti scénického tance a taneční výchovy.

Seminář bude veden pomocí kontaktní a strukturované improvizace vycházející z vědomého pohybu, tvořivosti a i radosti z pohybu. Zaměříme se na zkoumání skrze tělo, vzájemné vnímání ve skupině v daném prostoru, propojení vnitřního a vnějšího světa; na práci s představou, vizualizací, ať už hudební, konkrétní či abstraktní, na „tady a teď“

WORKSHOP 3

Tomáš Žižka / Česká republika / divadlo, Vzlet site-specific

Tomáš Žižka je scénograf, pedagog KALD DAMU v Praze, režisér, iniciátor a realizátor projektů site specific, lektor seminářů pro profesionální i amatérské divadelníky, člen porot amatérského i profesionálního divadla. Po ukončení studia řezbářství na ŠUPS v Bratislavě a absolutoriu na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze se věnuje většinou týmové divadelní tvorbě (Divadelní soubor TUJU, Divadelní poutě atd.) nebo pedagogické činnosti (amatérské soubory, KALD DAMU). Působil jako hostující pedagog na Akademii výtvarných umění v Bělehradu a lektoruje na HKU v Utrechtu. Podílel se na řadě workshopů a symposií v netradičních prostorech a souvislostech (Pražské Quadriennale 03, Kladno-Záporo, Vojtěšské hutě 2005, Praha exotická a Praga tropická-Columbie 06, Recykling-Brazílie06, Chemické safari v Hradci Králové07, multisite specific projekt na Balkáně Proroci písma 07, Open-Here.EU, Labyrint světa Divadlo Drak, Stal-in Stal-out atd.). Současně s tvorbou do netradičních prostředí a situací se věnuje filmové, dokumentační, audiovizuální tvorbě a instalační mediatorské tvorbě pro muzea a galerie.

Vzlet: paměť místa. Vzlet jako sokolské kino, jako komunitní a kulturní centrum pro aktivity Sokola. Site-specific workshop Vzletem, ve Vzletu a o Vzletu. Poznávání místa uměním, reflexe v daném prostředí skrze naše smysly. Schodiště Vzletu jako vertikála vzletu.

WORKSHOP 4

Laura Henderson / Česká republika, Velká Británie / sochařina, sebepoznání

Jako výzkumná pracovnice Laura zkoumala průsečík mezi kreativním učením, participací mládeže, wellbeingem a myšlením budoucnosti. Je kvalifikovanou arteterapeutkou a spoluzakladatelkou Queer & Trans Youth CZ. Ve spolupráci s SPKV využívá své akademické, aktivistické a terapeutické zkušenosti ke zkoumání kreativity a umění pro osobní a společenskou transformaci.

Metamorfózy organických forem: Tento workshop tematizuje procesy růstu, vývoje a rozpadu a vybízí účastníky k zapojení představivosti a k přemýšlení o tom, jak by se organické formy (reálné nebo imaginární) mohly v průběhu času proměňovat. Budeme pracovat s hlínou, individuálně i společně, a věnovat čas tomu, abychom se nechali pohltit smyslovými vlastnostmi hlíny a její schopností nekonečného přetváření.

⟨HE⟩ART BEATS! 2024

International networking conference
on participation in art and culture
13.-15. November 2024, Prague
Vzlet, Kunsthalle Praha, Prague City
Gallery, National Gallery in Prague

The project takes place with the financial support of the European Union and under the auspices of Shaping Europe in the framework of the 20th anniversary of the Czech Republic in the European Union.

Funded by
the European Union
NextGenerationEU

CZECH
RECOVERY
PLAN

MINISTRY OF CULTURE
CZECH REPUBLIC

(HE)ART
BEATS!
2024

Gallery National Gallery in Prague
Viziel Kunsthalles Praha, Prague City
13-15 November 2024, Prague
on participation in art and culture
international networking conference

(HE) ART BEATS! 2024

International networking conference on participation in art and culture

The contemporary world is struggling with radicalization, intolerance of all kinds, opinions and attitudes are constantly sharpening. We face natural disasters and armed conflicts. Culture and art have a huge potential to help understand, reflect, and advance the dialogue on these topics with the broader society. Participation, i.e. our active participation in culture and art in the places where we live, shapes our personality, society, and the environment around us. How to support this unique role of culture? How to inspire each other – at home and abroad?

FOR WHOM

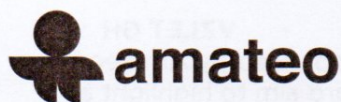
For artists, art students, lecturers, researchers, representatives of cultural organizations and institutions, teachers of different school levels including art schools, students of pedagogy, students of arts management and all others interested in arts, culture and our common future.

ORGANIZED BY
NIPOS Praha

Národní informační
a poradenské
středisko

NIPOS
pro kulturu

PARTNERS

PROGRAMME

DAY 1 - WEDNESDAY 13/11

9:30-11:00	AMATEO MEMBERS MEETING	VZLET SF
12:00-13:00	ARRIVALS, REGISTRATION, WELCOME COFFEE	CAFÉ VZLET SF
13:00-14:30	PART I INTRODUCTION: Vision of the conference and its course WHY ART AND CULTURAL PARTICIPATION? - KEYNOTE SPEECHES Kateřina Klementová / CZ / NIPOS Vzlet about Vzlet / CZ / Vzlet Ondřej Chrast / CZ / Ministry of Culture of the Czech Republic Michal Broža / CZ / Head of the United Nations Information Centre Prague (UNIC) Lenka Lázniovská / CZ / Director of NIPOS Cornelia Groot / NL / President of Amateo David Tišer / CZ / Director of Ara Art, z.s. Vendula Glancová / CZ / Evangelical pastor, prison chaplain, psychotherapist	VZLET GH
14:30-14:45	COFFEE BREAK	CAFÉ VZLET SF
14:45-16:15	CULTURAL PARTICIPATION IN PRACTICE - PECHA KUCHA + Q&A Tatiana Šišková, Alexandra Štefková / SK / Národné osvetové centrum Tamara Moyzes / CZ / Activist Lab, z. s. Martina Erbsová / CZ / Centre of artistic activities Hradec Králové Dagmar Bednářiková / CZ / Association of Cultural Centres of the Czech Republic Matthias Balzer / DE / Bundesmusikverband Chor & Orchester Veronika Knytllová / CZ / VerTe Dance Piet Roorda / NL / LKCA - National Centre of Expertise for Cultural Education and Amateur Arts in the Netherlands	VZLET GH
16:15-16:30	COFFEE BREAK	CAFÉ VZLET SF
16:30-17:30	DISCUSSION + NETWORKING - SMALL TEAMS WITH FACILITATORS Introductions of the participants: your experiences you bring to the conference, your wishes and expectations. What interested and inspired you?	VZLET GH, LF
17:30-18:00	SUMMARY AND DISCUSSION OUTCOMES, NETWORKING	VZLET GH
18:00-20:00	DINNER	CAFÉ VZLET LF
20:00-21:00	AMATEO AWARD CEREMONY 2024 An evening dedicated to the "Amateo Award" - award announced by Amateo for inspiring cultural participation projects. The AMATEO Award aim to highlight and make visible the potential and impact of participatory arts and cultural engagement for a democratic, diverse and inclusive Europe.	VZLET GH

DAY 2 - THURSDAY 14/11

- 9:30-10:30**   **PART II**
SOCIAL INCLUSION AND COMMUNITY BUILDING IN CULTURE AND EDUCATION - KEYNOTE SPEECHES   **VZLET GH**
Sara Barriga Brighenti / PT / Deputy commissioner - National Plan for the Arts
Katarína Kalivodová / CZ / CEO of the Association for Creativity in Education
Aleksi Valta / FI / Director of the Association of Finnish Children's Cultural Centers, Board member of directors of the European Network of Cultural Centers (ENCC)
- 10:30-10:45**   **COFFEE BREAK**   **CAFÉ VZLET SF**
- 10:45-12:00**   **INCLUSION AND COMMUNITY IN PRACTICE - PECHA KUCHA + Q&A**   **VZLET GH**
Barbara Eifler / DE / Making Music
Nastassia Anishchanka / CZ / InBáze, z. s.
Giorgio Bacchiega / IT/ Consulta Periferie Milano
Ostružina, z. s. / CZ
Almuth Fricke / DE / kubia
Hana Strejčková / CZ / FysioArt
- 12:00-13:00**   **DISCUSSION + NETWORKING - SMALL TEAMS WITH FACILITATORS**   **VZLET GH, LF**
Small groups: what do you expect from art and culture in the process of social integration? What do you expect from art and culture? How to do it in education in and out of school? Then all together: summarizing and presenting the outcomes of the discussions to each other.
- 13:00-15:00**   **LUNCH + TRANSFER TO WORKSHOPS**
- 15:00-17:30**   **WORKSHOPS I.**   **Various locations: GHMP, Kunsthalle, NG**
Unique lecturer workshops and programs in leading cultural institutions in Prague on the topic of cultural participation:
Eva Pejchalová / Watercolour as a Dialogue   **GHMP**
Stanislav Abrahám / Path of soundscapes / held in EN   **KUNSTHALLE**
Martina Freitagová and Barbora Škaloudová / Debating in the gallery   **KUNSTHALLE**
Martina Pešková / With a Sketchbook in the Gallery / held in EN   **NG**
Jana Machalíková / Poem in a Loop and Sound the Statue   **NG**
- 19:00-20:00**   **INSPIRATIONAL PERFORMANCE - SPATIAL COLLECTIVE: MY SIBERIA**   **VZLET GH**
My Siberia is a graduation composition by Roman Zabelov, in which he works with his newly built electromagnetic accordion. It is a spatial composition using seven instrumentalists, eight singers and an acousmonium. The subject of the piece is the relationship to important places in our lives.

DAY 3 - FRIDAY 14/11

9:30-9:40	PART III INTRODUCTION Martin Rudovský, Robert Ferenc / CZ / Sharing through music in children's homes	VZLET GH
9:40-10:30	ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN CULTURE, ARTS AND EDUCATION - KEYNOTE SPEECHES Jana Dlouhá / CZ / Researcher, Department of Environmental Education / Charles University Environment centre Jan-Willem Kruyssen / NL / Strategic Advisor & Creative Producer	VZLET GH
10:30-10:45	COFFEE BREAK	CAFÉ VZLET SF
10:45-12:00	ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PRACTICE - PECHA KUCHA + Q&A Klára Trávníčková / CZ / Družstvo Racek Honza Malík / CZ / PULSAR, z. s. Michal Bartoš / CZ / Sluňákov - Centre of ecological activities of the city of Olomouc Tomáš Mrkvica / CZ / RECYUPCY - cirkulární centrum Veronika Šváblová / CZ / Handa Gote research & development Tomáš Novotný, Lucie Boušková / CZ / České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028	VZLET, VELKÝ SÁL
12:00-13:00	DISCUSSION + NETWORKING - SMALL TEAMS WITH FACILITATORS	VZLET FG, LF
13:00-14:00	LUNCH	CAFÉ VZLET LF
14:00-15:30	WORKSHOPS II Workshops led by leading Czech lecturers focused on the conference themes: community building, social issues, environmental issues. Jana Machalíková, Gabriela Zelená Sittová / CZ / theatre, literature Lenka Jíšová / CZ / dance, motion Tomáš Žižka / CZ / divadlo, Vzlet site-specific Laura Henderson / CZ-GB / sculpture, self-discovery	VZLET
15:30-16:00	COFFEE BREAK	CAFÉ VZLET SF
16:00-17:00	WORKSHOP REFLECTIONS, CONFERENCE SUMMARY AND CONCLUSIONS END OF THE EVENT	VZLET VS

Programme subject to change.

VZLET - Holandská 669/1, Praha 10, Vršovice

VZLET MF - VLET SMALL FOYER

VZLET VF - VZLET LARGE FOYER

KAFÉ VZLET VF - CAFÉ VZLET LARGE FOYER / 1st floor

VZLET VS - VZLET GREAT HALL

GHMP - PRAGUE CITY GALLERY, Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 189/2, P 1

KUSTHALLE - Kunsthalle Prague, Klárov 132/5, Praha 1

NG - NATIONAL GALLERY IN PRAGUE / Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

MODERATOR AND CONFERENCE GUIDE

Roman Černík / Czech Republic

Educator and theatre artist, cultural activist. He teaches at the University of West Bohemia in Pilsen and the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. He is the founder of the non-profit organization JOHAN (registered institute since 1998) in Pilsen, which focuses on contemporary art and education. He is currently the artistic director of the Moving Station cultural space in Pilsen, which has been run by the JOHAN registered institute since 2000. He has also been involved in the formulation of cultural policy in several Czech cities and is a co-founder of the Association of Czech Drama Centres (2011).

CONTRIBUTORS AND CONFERENCE PAPERS

DAY 1 - WEDNESDAY 13/11

Kateřina Klementová / Czech Republic

Mgr. Kateřina Klementová, Ph.D., works in NIPOS in project management and research activities in the field of cultural participation and arts education. She participates in the development of strategical and policy documents. Katerina represents NIPOS in the international organizations Amateo and ACEnet. She was a member of the OMC expert working groups by the European Commission for the synergies of culture and education, and was cochairing the international expert working group on Fostering the role of culture in the process of social inclusion. She cooperates with the National Pedagogical Institute of the Czech Republic in the educational field of Art and Culture. She is also a teacher, dancer and choreographer. She has taught Historical Dance at the Dance Conservatory of the City of Prague. She is a lecturer of the educational programmes of the Czech Philharmonic, organizes and leads dance seminars and workshops for children, youth and adults in the Czech Republic and abroad.

Ondřej Chrást / Czech Republic

Ondřej Chrást graduated in psychosocial studies and theology from Charles University and since January 2022 he has been the Deputy Minister of Culture. Currently he also works at the Faculty of Business Administration of the University of Economics in Prague, in the field of Economics and Management within the Department of Arts Management, where he capitalizes on his long-term professional and personal interest in heritage care and in general sustainability, economization and promotion of cultural heritage. He is active in the Commission for Territorial Development, the Cultural Commission and the Education Committee of Prague 6. He is a member of the Board of Directors of the Prague Film Fund, the non-profit organization, where he works to promote Prague abroad as a cultural metropolis. He is involved in several non-profit organizations with a cultural focus. He was one of the initiators and coordinators of the 700th anniversary of the birth of Charles IV in 2016 and the organizer of many cultural/social events. He is the initiator of the action www.zachrantevily.cz, where he trying to hold accountable irresponsible developers who allow the cultural heritage in Prague Bubeneč to decay. He is the chairman of the Prague Regional Association of Pirates Party. In the period 2022-2026, he is the second elected representative of Prague 6.

Michal Broža / Czech Republic

The Head of the United Nations Information Centre (UNIC) for Czechia. He joined the UN in 1995 and has served in different positions since then, including peacekeeping missions in Africa and engagements in the former Yugoslavia and the Middle East. He also had worked as Consultant in the World Bank and Researcher in private sector. He specialises in issues related to the United Nations and communication of global risks and megatrends. Charles University in Prague graduate he also studied at the University of Amsterdam, the Netherlands.

Lenka Lážňovská / Czech Republic

Mgr. Lenka Lážňovská, a graduate of Faculty of Arts, Charles University in Prague, has a rich professional life behind her. Although she is employed in one institution (and its modern successor), she has gone through many professions. Working as an editor and expert analyst, she was involved in the informal education of cultural workers and the theory of cultural educational activities. She lectures, publishes, and acts as an adjudicator of amateur theater. She led two large-scale socio-cultural researches (e.g. a five-year applied research of selected children's artistic activities) and was a member of a long-term project team mapping the Czech amateur theater. He specializes in the theory of non-professional art. She has extensive international experience thanks to her work in various international non-governmental organizations. In July 2015, she was elected president of the Central European Committee of AITA/IATA. She currently works as the director of the National Information and Consulting Centre for Culture (NIPOS).

Conny (Cornelia) Groot / Netherlands

Conny Groot graduated in 1997 studies on Dramaturgy at University of Amsterdam, Netherlands, with her thesis on cultural participation. In 2007 has finished studies of European Arts and Media Management, University of Utrecht (master MA on Eclectic / interdisciplinary approach to the social/cultural impact of arts. In 2015 worked at the Social Enterprise University of Amsterdam, economic department. Since 1998, she is working as an independent program developer, mostly for Culture Generation Foundation – since 2001 and SHADOWHEROES foundation since 2021. Always on the connection between arts, culture and the reciprocity of being proud of your heritage and – cultural – contribution to civil society.

David Tišer / Czech Republic

David Tišer is the director of ARA ART, an organization that focuses on culture with a focus on social issues, education and advocacy for the rights of the Roma LGBTQIA community. He is also an actor and theatre director. He is a member of the Government Council for Roma Minority Affairs and the Committee for the Rights of Sexual Minorities. David is the founder of the European Roma LGBTQIA movement. In 2018, he won the Museum of Roma Culture Award, and in 2019 he received the František Kriegel Award for Bravery, awarded by the Charter 77 Foundation, as well as the title of Pride Marshal of the Prague Pride Festival. He is also a new Ashoka Fellow.

Cultural Participation highlights the importance of arts and culture for inclusion and strengthening the Roma identity. Cultural activities allow people to share their stories and contribute to reducing prejudice. Roma artists connect communities, inspire the younger generation and help them appreciate their heritage. Promoting Roma culture leads to the creation of an equal space where different identities are respected.

Vendula Glancová / Czech Republic

Vendula Glancová is a pastor of the Evangelical Church of Czech Brethren, chaplain of Příbram Prison, and a psychotherapist in private practice. Graduate of ETF UK and GESTALT psychotherapy training. In prison she specializes in movement-drama and music therapy projects and working with addicts. In her free time she enjoys flamenco, ballet training and figure skating. She was the director and producer of the West Side Story project at the prison in June 2024.

Presentation of the West Side Story musical with men from Příbram Prison and women from Světlá nad Sázavou Prison under the professional choreographic direction of Zdeněk Prokeš. The work used the motif of separation of the male and female world through the prison wall by working with video footage. The therapeutic impact of the year-long artistic work with community elements on the performers was monitored during and after the project.

Tatiana Šišková a Alexandra Štefková / Czech Republic

Mgr. Tatiana Šišková works as the head of the department of non-professional art of the National Enlightenment Centre. For several years she has been working within the institution on the issue of digitization of cultural heritage. She graduated in musicology at the Faculty of Arts of Comenius University. In her spare time, works children as a teacher and leader of the children's folklore ensemble Hájenka.

Mgr. Alexandra Štefková, PhD. after many years of working in a theatre company in Bratislava, graduated in dramaturgy and theatre science at the Academy of Performing Arts in Bratislava. Then she lived in Spain where she led acting courses and occasionally directed the theatre. After returning to Slovakia, Alexandra completed her doctoral studies at the Academy of Performing Arts in Bratislava, including a study experience Málaga. She works as a theatre specialist at the National Enlightenment Centre.

The National Enlightenment Centre (NOC) is an established organisation of the Ministry of Culture of the Slovak Republic. It deals with the support of artists and other actors in the field of non-professional arts. Culture in Slovakia is experiencing difficult times, which significantly affects the operation of the NOC, not only from a financial point of view. The paper deals with the main activities of the NOC and also specific projects for selected communities. It will also present the constraints that the institution is facing in the current situation.

Tamara Moyzes / Czech Republic

Tamara Moyzes is a politically committed artist, curator, and documentary filmmaker, researcher and PhD candidate based in Prague Czech Republic. She is exploring themes such as gender, racism, anti-Roma sentiments, the Israeli-Palestinian conflict, discrimination faced by ethnic minorities, issues of nationalism, religious conflicts, and Orientalism. Her works show a long commitment to artistic activism. Moyzes aims to shed light on social injustice. She utilizes the perspective of intersectionality in her work, drawing from her practice rooted in her personal experience. She works from the viewpoint of minority intersection.

Guide to Artistic Activism

Art for Change / Activism / Art that Functions Politically / Art in Direct Action Art / Media / Politics

In this presentation, I will introduce projects that have emerged within the Prague gallery Artist Lab. I founded this interdisciplinary platform as a practical part of my doctoral studies. "Artist_Lab" focuses on political art, activism, and media, as well as current social issues. It supports and exhibits artists who face difficulties exhibiting in their home countries due to their activities (Artist in Need). The main idea of the gallery is to connect interdisciplinary active people; it is essentially a laboratory where exhibitions, discussions, workshops, and lectures take place. During each exhibition, academics, philosophers, sociologists, journalists, artists, and activists are expected to interact. Our gallery, in collaboration with Charles University and the Academy of Fine Arts, brings together professionals from various fields and creates a space for dialogue on social or global issues, from the personal to the public. Each artist brings their cultural microcosm, allowing us to access something different and unknown. This is through themes we share globally, such as freedom, social media, ecology, fear, gender equality, and identity politics.

Martina Erbsová / Czech Republic

Martina Erbsová graduated in Media and Language Culture at the University of Hradec Králové and subsequently in Cultural Management at Masaryk University in Brno. She founded and for several years led the cultural non-profit organization Kontrapunkt, z. ú. in Hradec Králové as its director, and now she is a member of the cultural committee of the city of Hradec Králové and since 2018 the director of the Centre for Artistic Activities (CUA), a subsidiary organization of the Hradec Králové Region. CUA mainly supports non-professional artists and the creative public and has been successfully developing the area of creative learning for the last two years.

Her presentation will focus on the role of the Centre for Artistic Activities, a subsidiary organisation of the Hradec Králové Region, as a specialised cultural, artistic, creative, educational and production facility for the needs of local culture. Its basic mission is to create conditions for the development of artistic and creative production. It strives to be a service organization for culturally, artistically and creatively oriented people.

Piet Roorda / Netherlands

Piet is working as a Cultural Participation Officer at LKCA. Together with national, regional and local organisations and governments he is committed to a strong and vital structure for the support of amateur arts. Besides that he is active as a conductor in choirs, orchestras and musical theatre and does he contribute as a board member in choral organisations.

In a Pecha kucha I will give an introduction about the work of LKCA as a National Centre of Expertise for Cultural Education and Amateur Arts. With a short outline of our aims, role and partners and an impression of the results and impact we intend to achieve.

Dagmar Bednářiková / Czech Republic

Dagmar Bednářiková has been working in the cultural sector for 30 years, 18 of them in a cultural centre on the outskirts of Prague. She is a graduate of the Department of Theatre Production at DAMU in Prague and a PhD student in Theatre Production at JAMU in Brno, where she conducted research on cultural centres in the Czech Republic and abroad.

Currently she is a member of the board of the European Network of Cultural Centres, chair of the Association of Cultural Centres of the Czech Republic, member of the presidium of the Czech ITI Centre and member of other professional organizations.

Cultural houses and centres are an irreplaceable part of the cultural infrastructure. They offer, or should offer, activities that have a significant positive impact on the quality of life in a given locality. The Association of Cultural Centres of the Czech Republic, or AKCe, has taken on the task of connecting cultural centres from all over the country, enabling them to exchange experiences and helping them to advocate for their function and promote cultural policy in municipalities and regions.

Matthias Balzer / Germany

Matthias Balzer studied church music at the Frankfurt University for Music and Performing Arts from 1975 to 1982, with organ under Prof. Edgar Krapp and choir and orchestra conducting under Prof. Helmut Rilling. After 15 years as a church musician at St. Nikolaus in Friedrichshafen on Lake Constance, he was responsible for church music in the Diocese of Trier and the local Episcopal Church Music School from 1995 up to 2021. He is vice president of the national and international children's and youth choir federation Pueri Cantores and is particularly responsible for planning and running the international choir festivals. In addition, Balzer represents the German choir federations in the German Federal Music Federation for Choirs and Orchestras, the federation of all amateur music federations in Germany, and is also vice president of the European federation AMATEO.

In its numerous choirs and orchestras, which are made up of amateurs, the BMCO (Bundesmusikverband Chor & Orchester) seeks to establish inclusion as an essential standard. An important part of this are selected projects that receive financial support from the Federal Republic of Germany. This concerns, for example, children with limited access to culture, older people and those with dementia, as well as the integration of people with disabilities into musical association life.

Veronika Knytllová / Czech Republic

Dancer, performer, teacher, choreographer. She received her dance education at today's TCP - Conservatory, but mainly by participating in various workshops and seminars at home and abroad. She studied at the Faculty of Architecture of the Czech Technical University for two years, then graduated from the Faculty of Performing Arts of the Charles University in Prague, and now, as part of her doctoral studies at the Department of Dance of the Prague Academy of Performing Arts, she is researching David Zambrano's improvisational method Passing Through and the associated non-linear procedures in dance pedagogy. She is the co-founder of VerTeDance Company (2004-2018), with which she has created more than two dozen original projects in international creative teams and won numerous awards. She is a popular dance instructor, teaching dance to future professionals and complete beginners, adults and children. She is a member of Vision of Dance and the Mind Move association, which implements dance projects with social overlap and focus on therapeutic body work, relaxation methods and exercises.

She will briefly introduce the Simulante Bande project, its original intention, content and objectives. She will present the course of cooperation with disabled performers within this project, but also with people who later participated in their regular Simulante Bande dance courses (sponsored by the Archa Theatre and VerTeDance Company) for people with and without disabilities. She will describe the experimental process of rehearsing and conducting the dance classes, during which the group managed to justify the basic thesis that disabled people can dance, as well as the transformation of the value system and two basic scenarios of healing mental and psychological pain when a person encounters a disability or other major life challenge.

Sara Brighenti / Portugal

Sara Brighenti is a museum professional. She is currently Deputy Commissioner of the National Plan for the Arts in Portugal. She was previously Director of the Money Museum of the Central Bank of Portugal. She specialises in artistic and cultural education/programming in museums, theatres and heritage sites. She was the promoter and co-author of the Porto Santo Charter (2021) and co-author of the Museums in the Future Report (2020).

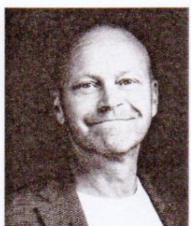
Cultural democracy and the role of young people in cultural dynamics are concerns that have been at the heart of the work that the National Plan for the Arts (PNA Portugal) has been developing since 2021. They are central axes of its strategic plan for the next five years. In line with this vision, I would like to share the process and the zero version of the Addendum to the Porto Santo Charter for Young People. This manifesto draws attention to the interests, concerns and urgencies of young people regarding their active and critical cultural citizenship, to draw up a future European agenda.

Katarína Kalivodová / Czech Republic

Originally a performer working in theatres and independent art groups in Europe with experience as a university teacher. At the Society for Creativity in Education, she focuses on the development of programmes that support creative thinking. She is actively involved in the creation of creative education ecosystems in the Czech Republic, promoting, advocating and meaningfully connecting education with the cultural and creative sector. Since July 2020, she has been the Director of SPKV and a member of the Board of Directors of uMĚNÍM – a platform for creative learning.

Cultivating social resilience and cohesion can start in schools. Through creative learning, children and young people acquire the competences necessary for responsible civic participation. At a time when polarisation and environmental crises are growing threats, culture and the arts offer a key space for shaping and deepening society's sensitivity and direction. How much do we need generations that understand the value of cooperation, respect and active participation in addressing the challenges of today's world?

Aleksi Valta / Finland

Executive director, Association of Finnish Children's Cultural Centers, Management of association's activities, economics, action plan and enhancing children's cultural rights in Finland. + 20 years leading and developing NGOs. Board Member, European Network of Cultural Centers (ENCC) and European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO). Member of several expert groups in the field of culture, education and children's rights.

Aleksi will present on the network of Finnish children's cultural centres and operators, highlighting their value and role in society. He will discuss the importance of cultural rights for all and showcase Finnish initiatives that have broadened cultural participation for children, adolescents, and their families, such as cultural education plans, the Art Testers program, and the Accessible Hobby Label. Additionally, he will incorporate a European perspective into his presentation.

Barbara Eifler / Germany

Barbara Eifler is the Chief Executive of Making Music, the association for leisure-time music in the UK. Making Music has 4,000+ music groups in membership – about 2300 choirs, 1300 instrumental groups and 400 volunteer promoters. Making Music provides practical support – services, resources, tools, templates – to members, connects them to each other, to relevant experts and to other organisations with weekly Zoom events, and it is also the voice of the sector to policy makers on important issues which make it difficult for music groups to run well. Find out more here. Barbara played the piano as a child; now, she is taking singing lessons and also plays cornet in the Crystal Palace Band(s) in London and trumpet in the Filarmonia Giuseppe Verdi in Laveno-Mombello, Italy.

Barbara Eifler will speak about access and inclusion: opening the door is not enough – you need to be active, go out and invite people in, and welcome them to your group. She will speak about how you can take action by identifying and removing the barriers for people to take part in your activity. At the moment, Making Music is working with 4 groups intensively, to help them understand how to reach new people and different people from their community and encourage them to join their group. Barbara will speak about some useful learning from this work.

Nastassia Anishchanka / Czech Republic

Nastassia Anishchanka is head of PR and communications at the InBáze NGO. She has experience in managing projects focused on integration of foreigners, multicultural dialogue and community building. She is currently working on the organization's communication strategy and raising awareness of its activities, establishing partnerships and connecting different communities around InBáze. She was also part of the production team of the RefuFest intercultural festival for three years.

Nastassia will present the activities of this organization and the ways in which they promote intercultural dialogue through their activities: the Crates of Stories program, the RefuFest Intercultural Festival, art studios for children and community art activities.

Giorgio Bacchiega / Italy

Giorgio Bacchiega holds a PhD in Audiovisual Studies. He is professor of Audiovisual Texts Analysis at the Catholic University of Milan and directs the "Milan's Urban Peripheries Research Center" for Consulta Periferie Milano, a network-driven platform addressing complex social challenges in the city's outskirts through active cultural participation. Since 2021, he has served as Research Officer for Amateo, the European Network for Active Participation in Cultural Activities, joining its Board in 2022.

„Reaching for the stars, landing in the dirt“ delves into the shortcomings of programs designed to promote social inclusion and community building through culture and education. Despite starting with high hopes, these initiatives may falter due to mismatched objectives and one-size-fits-all approaches that fail to account for the needs they try to fulfill. Cultural institutions, which are often key players in these projects, contribute to the struggles when top-down strategies clash with on-the-ground realities. Bureaucratic processes and a lack of flexibility can further weaken these efforts, leaving institutions disconnected from the communities they aim to support.

Ostružina z. s. / Czech Republic

The Ostružina Art Association is dedicated to contemporary dance and movement. It collaborates with artists from various disciplines and creates projects focused on the development of sensory perception.

We believe in the power of collaboration, inclusion and openness. We strive to make dance accessible to all, regardless of age, experience or other types of limitations. We work in a variety of spaces - from theatre halls to urban spaces and landscapes.

Almuth Fricke / Německo

Almuth Fricke is the co-founder and director of the Centre of Competence for Creative Ageing and Inclusive Arts (kubia) that is based in Cologne, Germany. She is an expert for cultural adult education, intergenerational dialogue in the arts and active arts participation of all age groups. As board member of the NRW Cultural Council she is actively involved in the cultural policy of the German federal state. She has been part of several European partnerships and networks and was board member of AMATEO from 2020 to 2024.

All people have the right to unhindered access to arts and culture, artistic-creative activity and lifelong cultural learning. Therefore, the Centre of Competence for Creative Ageing and Inclusive Arts (kubia) supports cultural actors in North Rhine-Westphalia in shaping age-friendly and inclusive cultural provisions. To this end, kubia offers advice, funding, professional training, research and information.

Hana Strejčková / Czech Republic

Hana Strejčková is a director and dramaturg, publicist and researcher, teacher and performer. She is a graduate of dramaturgy and directing and creative pedagogy at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague (DAMU), the International Theatre School Jacques Lecoq, the Theatre Biomechanics series under the guidance of Master G. Bogdanov. She received her doctorate from the Faculty of Music and Dance at the Academy of Performing Arts in Prague (HAMU). She lectures at HAMU and at the Department of Special Education at Palacký University in Olomouc. She is active in the National Theatre - Laterna Magica and in the FysioART artistic group.

Observing and learning in a world of otherness

Art-social projects and a long-term continuous activity in the search for functional intersections between the social and the artistic spheres are a natural practice for FysioART and Hana Strejčková. For more than ten years she has been working with refugee children, people with mental handicaps and the elderly, including people in residential homes. And it is always confirmed that the means of theatre, mime and dance are essential communication tools that build bridges to bridge diversities and find ways."

DAY 3 - FRIDAY 15/11

Martin Rudovský / Czech Republic

Martin Rudovský studied Czech language, literature and music education at the Faculty of Education of Charles University in Prague and musicology at the Faculty of Arts of Charles University. In 2016, he initiated the establishment of the Pavel Jurkovič Society, which promotes the legacy of this composer and educator. Rudovský has also been involved in musical theatre for children, and has performed in most of Europe, the United Arab Emirates and the USA. Since 2008, he has been employed as an archivist of the Prague Symphony Orchestra FOK, and since 2012 he has been its dramaturg.

The fact that the therapeutic function of music is not a secondary function is proved by the rituals of so-called natural peoples or the monuments of ancient civilizations. In this sense, we can consider children's homes and other places of institutional care as a kind of modern laboratory, where, with few exceptions, a traumatised collective of children and young people meet, whose only positive common denominator is often their relationship to music. And so it is music that uniquely enables difficult topics to be opened up and, by sharing them, healed. However, it is par for the course - music in children's homes only significantly illuminates the function of music for the whole of society.

Robert Ferenc / Czech Republic

Robert Ferenc is an exceptionally talented pianist with a turbulent life story. His road to success has not been easy. He grew up in an orphanage and after leaving it, without the support of his family, he found himself in a difficult life situation where he needed help from Caritas. He met the organisation as a client of the St. Vincent de Paul Counselling Centre and St. Therese Asylum House. Despite these challenges, he has managed to build a remarkable career thanks to his passion for music and extraordinary talent. Robert is blessed with absolute hearing for music and his extraordinary talent was recognized in 2017 with 4th place in the Piano Player of the Year competition. His musical abilities have opened the door to many opportunities which he is now using for his own development and to help others. Currently, he leads music therapy with seniors at the Charlota Resort in Prosečnice. He regularly visits children in orphanages with whom he shares his music and his life story. In addition, he gives piano lessons and gives piano performances at private events. Interested parties can get in touch with him through Caritas.

In addition to performing, Robert Ferenc also composes for solo piano. His work reflects personal experiences and emotions he has lived through. His most notable works include the composition Hope from the album The First. This impressive work was written during a period when Robert was homeless and composed and played pianos on the streets of Prague. The piece symbolizes his journey out of difficult life circumstances and his faith in a better future. Robert's life story has been captured by Czech Radio in the programme O Roma vakeren and by Czech Television in the programmes Babylon, Gejzír and 168 hours, where his piano talent impressed the judges of the music competition Petr Malásek.

Jana Dlouhá / Czech Republic

Jana Dlouhá graduated in the field of Environmental Protection (Faculty of Arts, Charles University) and Philosophy of Education (Faculty of Education, Charles University) under the guidance of philosophers Jan Sokol and Zdeněk Kratochvíl. Today she is a researcher at the Centre for Environmental Issues at Charles University, working on issues of education for sustainability. She is the editor-in-chief of the peer-reviewed journal *Envigogika* and vice-chair of the Czech Commission for UNESCO. Her interests include the areas of digital media and open educational resources; she monitors processes of participation and cooperation of actors, for example at the regional level of the Czech Republic. In 2022-23 she participated in revisions of the Czech curriculum.

Without nature there is no health (of humans or society). But when we are surrounded by the achievements of civilization, it is difficult to understand and then deal with it. Art can convey the necessary "sensitivity" or compassion for the non-human world; creative practices help us to seek visions of the future and to fulfil them. In this way, we learn to think not only about the world, but also about ourselves - to act on the basis of our own critically thought-out and "tested" values and opinions. In this way, we transcend our "bubbles" and together cultivate hope...

Jan-Willem van Kruyssen / Netherlands

Jan-Willem began his career as a pianist and composer for television, film, and theatre, and founded MUZtheater in 1984. Through his involvement with EUnetART in 1997, he launched various European collaborations, including the large-scale 'Magic-Net' project. After producing 58 shows, he shifted his focus entirely to European exchange projects and served in roles such as a jury member for the European Commission and has a track record in; project and process management, cross-sectoral and transnational collaboration, connecting ideas and people, network building and EU funding. He worked in Berlin, Sønderborg, and Vienna before returning to the Netherlands to lead European projects for Leeuwarden-Fryslân 2018. Currently, he freelances on cross-sectoral EU projects, addressing global challenges through creativity and collaboration.

'How to tackle global (environmental) problems with imagination, beauty and creativity?' Inspiration and examples of how participatory art can help tackle the big problems in our world (going beyond art for art's sake), how to stimulate collaboration between participatory arts and other sectors/domains (such as climate change, biodiversity, etc.) and how we can use participatory arts to combat eco-depression and climate fatalism.

Klára Trávníčková / Czech Republic

She is a teacher of civic and art education at a primary school in the "infamous" Mojžíř district of Ústí nad Labem, a leisure-time scout leader, a member of the Ústí nad Labem Pride, a retired activist of the University for Climate collective, and a resident of the Racek cooperative house in Děčín, which she would like to talk about at the conference. *The Racek Social Co-operative is part of the Shared Houses network of solidarity housing and also the Kreativni.uk network of cultural industries. The residents own the house collectively while providing a predictable rent at an affordable price, they try to do other activities as a co-operative - activities that are useful, fun and interesting for them as members of the co-operative and for their neighbourhood and friends from near and far. They share the values of solidarity and sustainability. But what does this mean in practice? And what does their way of living together look like?*

Honza Malík / Czech Republic

Honza Malík is an (ex)dancer, teacher, occasional choreographer, programme dramaturg, dance curator and producer of contemporary dance projects active on the Czech independent dance scene for twenty-five years. He has professional experience from his engagement in the Austrian Laroque Dance comp. He co-founded and led the NANOHACH company (2004-2016) and the PULSAR group (2016-2024), and was a dance dramaturg for Prague Pride for ten years. Since 2007 he has been working at the Duncan Centre Conservatory in Prague and since 2017 he has been involved in the Slovak Nu Dance Fest. He has received the Best Actor Critics Award (2011, Russia) and at the Next Wave (Personality of the Year) and Czech Dance Platform (Dance Manager of the Year) festivals.

Dance and society - and who needs whom more? The paper aims at presenting the original dance work of the PULSAR group from the last few years, work that deals with the search for dance-theatrical expression in connection with very specific themes; work that comments on issues related to the development of our society through dance. The focus is on the human being as a microcosm in which all the levels of life in which he or she is integrated are intertwined.

Michal Bartoš / Czech Republic

Michal Bartoš studied ecology at the UP University in Olomouc, founded Sluňákov – the centre of ecological activities of the city of Olomouc, is the founder and dramaturg of the Ekologické dny (Environmental Days) Olomouc festival, this year its 35th edition. He inspired the realization of the House of Nature of Litovelské Pomoraví, which forms a 15-hectare area with art installations (gallery in nature), he is the author of the book of essays *On Nature with Love*.

Sluňákov as a meeting place, deepening the relationship between humans and nature. A low-energy house with the Architects Grand Prix award.

Olomouc Environmental Days as a common counselling ground about our world.

The area of the Litovelské Pomoraví Nature House as an interconnection of science, art and ecology.

The meaning of art in the environmental perception of the world.

Tomáš Mrkvica / Czech Republic

Tomáš Mrkvica is the director and founder of the RECY-UPCY Circular Centre, 2023/2024 Proteus Community Academy of the Via Foundation, 2024 Climate Academy of the VERONICA Ecological Institute, 3rd block of the CIRA ADVISORY Circular Academy.

The presentation will focus on the reuse of materials in culture and education and their contribution to sustainability. Tomáš Mrkvica will introduce the concept of Circular Makerspace workshops that promote creativity and practical skills in the circular economy. Building a network of local circular centres will be proposed as a way to connect schools, public institutions and communities in promoting sustainable development. These centres can play a key role in circular economy education and promote innovation in practice. The aim is to support a rapid transition to a circular economy through collaboration and local initiatives.

Veronika Švábová / Czech Republic

Veronika Švábová is a graduate of the Duncan Centre Conservatory of Dance and the Faculty of Music and Dance at the Academy of Performing Arts in Prague, majoring in Dance Science. Since 2000, she has been working with the Forman Brothers Theatre as a performer and choreographer (e.g. *Purple Sails* 2000, *Beauty and the Beast* 2004, *Magic Land* in ND opera, *Deadtown* 2007, *Obludarium* 2009, *Enchantment* 2010, opera ND, *Bird Convention* 2024). In 2005 she co-founded the Handa Gote research and development group. She collaborates on all of the group's performances (concept, performance) and art installations.

www.handagote.com

Handa Gote research and development group works at the intersection of theatre, contemporary dance, visual art, music, performance and conceptual art. Almost all of Handa Gote's performances relate in some way to memory, death, forgotten and disappearing things, phenomena, customs. In all of its works, the group uses technology in a creative way, both old and cutting-edge. In most of their projects they work with media archaeology and in works approaching documentary theatre they are intensively involved in so-called small histories.

The main theme of the group is focused on recycling, sustainable development, respect for tradition and traditional cultures. The admiration for natural cultures also underlies most of the group's work in the field of fine art, objects and installations.

Tomáš Novotný / Czech Republic

Curator and project manager, dedicated to the promotion and development of creativity in education and the involvement of artists and creatives in the development of programmes for children in schools. He has worked on projects in the Czech Republic and abroad and since 2023 has been a member of the team of České Budějovice – European Capital of Culture (ECC) 2028, where he stands behind the Creative Minds project.

In his presentation he will present České Budějovice – European Capital of Culture 2028: How Culture changes our city.

Lucie Boušková / Czech Republic

She has been involved in the EHMK organisation for three years and from the end of 2021 she is also in charge of Kul.turista, a project focused on the communities of the city (and from 2022 also the region), where she connects, cares for and is interested in the needs of the inhabitants. The organisation is committed to public involvement, participation, volunteering and accessibility.

Lucie Boušková and Tomáš Novotný from the České Budějovice ECC 2028 team will present how they have managed to actively involve local people in cultural life in České Budějovice and the South Bohemia Region thanks to the European Capital of Culture project. Through several examples of cooperation and involvement of diverse groups of people, they will show how it is possible to create an inclusive cultural environment that promotes dialogue, cooperation and civic engagement. The presentations will show how culture can be used as a tool for solving social problems, a means to build relationships within communities and society and thus a sustainable future.

AMATEO TEAM MEMBERS

Milka Salatić / Serbian

Communication Officer of AMATEO (The European Network for Active Participation in Cultural Activities); Event Manager in Amateur Art Association of Vojvodina (Serbia).

PR and communications about the Conference & Award Ceremony among Amateo members and beyond.

Kaja Savodnik / Slovenia

She has been a member of the Amateo board for the past five years. Before that she was involved in a few international theatre projects, mostly as a youth participant and once in a more active role in planning the project execution. Currently she's finishing his masters degree and working at a local youth centre which inspires her to advocate for amateur arts particularly as a form of community building and mental health protection.

All people have the right to unhindered access to arts and culture, artistic-creative activity and lifelong cultural learning. Therefore, the Centre of Competence for Creative Ageing and Inclusive Arts (kubia) supports cultural actors in North Rhine-Westphalia in shaping age-friendly and inclusive cultural provisions. To this end, kubia offers advice, funding, professional training, research and information.

Jelena Božić / Serbian

Jelena Božić is board member of Amateo. She works in Association Kulturanova as programme coordinator. Multiawarded journalist and activist. She is also a youth worker and media literacy trainer and mentor.

Jelena will be included in the Board meeting, Amateo members meeting and will moderate small group discussions.

Valentina Dačnik / Croatia

Valentina Dačnik, born on May 25, 1982, is a Croatian cultural professional with extensive expertise in dance and folklore. Since 2008, she is working as a Head of Departement for dance at the Croatian Cultural Asocciation in Zagreb, overseeing the development and execution of numerous programs and events in folk and contemporary dance. She holds degrees in Art History and Ethnology from the University of Zagreb and is currently pursuing a PhD in Ethnology and Anthropology. Skilled in project management, Valentina has collaborated internationally and led initiatives with up to 1,000 participants. She is fluent in Croatian and has intermediate proficiency in English and German.

EVENING PROGRAMME

DAY 1 - WEDNESDAY 13/11

AMATEO AWARD CEREMONY 2024

An evening dedicated to the "Amateo Award" – award announced by Amateo for inspiring cultural participation projects. The AMATEO Award aim to highlight and make visible the potential and impact of participatory arts and cultural engagement for a democratic, diverse and inclusive Europe. As of 2018, a total of 230 projects from 25 countries across Europe have competed for this award.

More information can be found at: <https://amateo.org/category/news/amateo-award/>

The jury members who selected the five finalists were composed of president and members of Amateo board: Almuth Fricke (Centre of competence for Creative Ageing and Inclusive Arts (kubia), Germany), Barbara Eifler (Making Music, UK), Valentina Dačnik (HSK, Croatia), Conny Groot (Music Generations, Netherlands) and Giorgio Bacchiega (Consulta Periferie Milano, Italy).

All the finalists will be represented through video presentations at the Amateo Award ceremony.

The happy group that won the prestigious Amateo Award is...

"Poesía en Camino" (Poetry on the Road) by Producciones En La Arena from Spain!

The aim of "Poesía en Camino" is to redefine urban spaces through participatory art and poetry, fostering a deep connection between the community and their environment. By involving residents in urban walks, workshops, and the creation of video poems, the project seeks to enable participants to rediscover and revalue their surroundings.

„This years winner has it all. Coming from the Canary Islands – POESIE EN CAMINO – combines poetry and video, aiming to redefine urban space through art. They created an interactive map placing video poems in their inspired locations. In gentrified cities, where tourists often dominate content creation, this project emphasizes the importance of local voices. It highlights the emotional significance of the walls' cracks and their meanings to inhabitants, truly reflecting the essence of those living in Arenales and reclaiming their narrative. AMATEO welcomes this multifaceted winner from Gran Canaria bringing a flavor of both Spain and Africa to the Awards Ceremony in Prague.“
(Cornelia Groot, Amateo's President and member of the jury for the Amateo Award 2024)

The musical entrance and accompaniment of the festive evening will be provided by **Jan Dudy's Romani band.**

Václav Ponikelský alias Vašek from Aš, two-time vice-champion of the Czech Republic and bronze medalist of the European Championship in slam poetry, will present a short demonstration of his work.

DAY 2 – THURSDAY 14/11

INSPIRATIONAL PERFORMANCE: SPATIAL COLLECTIVE: MY SIBERIA

There are places that we return to and that we search for all our lives. Such is My Siberia.

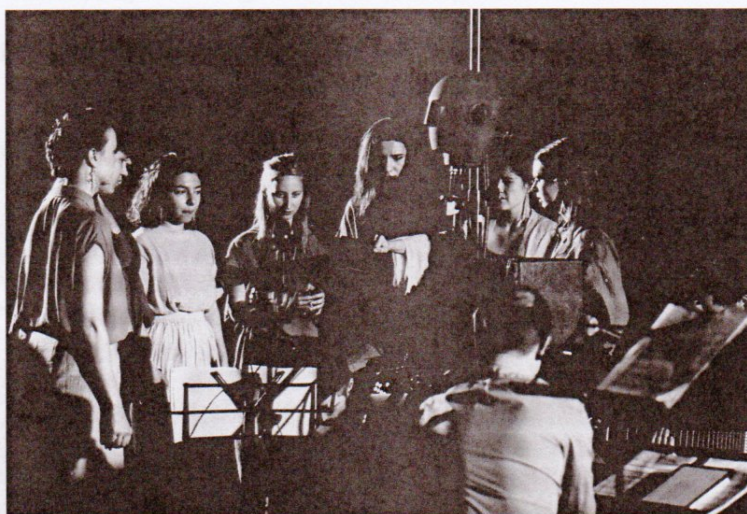
My Siberia is a graduation composition by Roman Zabelov, in which he works with his newly built electromagnetic accordion. It is a spatial composition using seven instrumentalists, eight singers and an acousmonium. The subject of the piece is the relationship to important places in our lives. Teaser: <https://youtu.be/VbJEs899ws0>

Roman Zabelov (*1989) is an accordionist and composer. This year he graduated from the doctoral program for composers at the Academy of Performing Arts in Prague. In addition to classical composition, he is also a performing musician, but primarily works as an accordionist and singer in the Zabelov Group.

The creative group Spatial Collective is a community of students and graduates of DAMU, which was created especially for this occasion and is made up of members of the Veselé chvíle (Marry Moments) group.

Performers:

Roman Zabelov / Skladba, akordeon
Roman Zabelov / Skladba, akordeon
Markéta Zabelová / Režie, zpěv
Simona Suchanová / Zpěv
Josefína Holcová / Zpěv, kostýmy
Alžběta Holcová / Zpěv
Barbora Špačková / Zpěv
Danka Stark / Zpěv
Anna Datiashvili / Zpěv
Veronika Holcová / Zpěv, dirigování
Jan Bára / Kytara, viola da Gamba
Štěpán Hon / Perkuse
Vítězslav Patočka / Perkuse
Jan Jirucha / Trombon, tuba
František Vincúr / Trombon

Belarusian texts:

I. Яблыневы сад

II. Ларэта

III. Ёлка

IV. Цішоўскае поле

Поле, поле,

Што ты кажаш,

Кажаш мне?

Нешта чую,

З таго боку,

ціхі голас ветру.

Гукі,

бачу рухі землі...

V. Мінск

Мабыць кожны мае сваё месца...

Вось я...

Зноў...

Чуў...

Каб я адчуў...

Частка мая...

VI. Святы вечар

Святы вечар,

ціха леча,

тваё сэрца, і душу.

WORKSHOPS AND THEIR LECTURERS

WORKSHOPS I

DAY 2 – THURSDAY 14/11

WORKSHOP 1

Education Center of Prague City Gallery, Colloredo-Mansfeld Palace, Karlova 189/2, Praha 1
<https://www.ghmp.cz/en/education/education-center/>

Eva Pejchalová / *Watercolour as a Dialogue*

Eva Pejchalová completed her studies in 2021 in the doctoral programme in Visual Communication at the Faculty of Art and Design of the J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem. The topic of her dissertation was "Socially Engaged Projects in Collaborative Art". She graduated from the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague - studio of Painting under Stanislav Diviš and later Jiří Černický. She completed an internship at the Universidad de Politecnica in Valencia and at the Academy of Fine Arts in Prague in the studio of Graphics II under Vladimír Kokolia. In the educational department of the Prague City Gallery she is an external lecturer actively involved in the mediation of visual arts (art workshops for adults and seniors / integration and intergenerational programs) and also focuses on her own lecturing activities.

The workshop will focus on the importance of collaboration in the space of artistic and educational practice and on the themes (communication, mutual recognition, inclusion, inner experience). It will be introduced by a visual presentation of the educational programme (Art workshops for adults and seniors / integration and intergenerational programmes). Afterwards, creative work will take place, which will be divided into two parts - individual and collective practice. Watercolour painting will be the mean of communication.

Length: 120 min

WORKSHOP 2

Kunsthalle Praha/ Klárov 132/5, 118 00 Praha 1 <https://www.kunsthallepraha.org/>

Stanislav Abrahám / *Path of Soundscapes / held in EN*

Stanislav Abrahám – audiovisual performer and sound artist. He works on projects in the field of theatre and dance, realizes installations in galleries, radio art compositions for Czech Radio and conceptual work with sound in public space.

In the form of a so-called "sound-walk" around Kunsthalle Prague, we will try to deepen our auditory attention. We will explore the difference between listening with the ears and listening with the body. We will try out the possibilities of experiencing sound in its basic principle, i.e. resonance. Kunsthalle Prague has long been dedicated to conveying the current tendencies of sound art and raising the topic in the context of our mental health.

Length: 120 min

WORKSHOP 3

Kunsthalle Praha / Klárov 132/5, 118 00 Praha 1 <https://www.kunsthallepraha.org/>

Martina Freitagová and Barbora Škaloudová / *Debating in the Gallery*

The workshop will introduce Kunsthalle Prague's project aimed at cultivating the debating of art, which provides an open platform for students to gain experience in debating, but also to orient themselves in various topics more or less related to art. It will also share examples of projects such as "student-to-teacher" tours. The workshop will be led by Martina Freitagová and Barbora Škaloudová together with the collaborating participants.

Length: 120 min

WORKSHOP 4

National Gallery in Prague, Trade Fair Palace / Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
<https://www.ngprague.cz/>

Martina Pešková / With a Sketchbook in the Gallery / own selection of the exhibition/ held in EN

Martina Pešková graduated from Palacký University in Olomouc, majoring in Art Education for Basic Art Schools and Secondary Art Schools, and then from the Academy of Fine Arts in Prague, majoring in Drawing and Graphics. Since 2004 she has been working at the National Gallery in Prague as a lecturer and curator of educational programs for children, kindergartens, schools and broader audiences. Educational programme in the Trade Fair Palace of the National Gallery in Prague from the "Talking about art" series, offered to primary and secondary school pupils: guests of the conference can now experience it for themselves.

Come and see the rich variety of artistic approaches to modern and contemporary art. Immerse yourself and your group in a world where there is space and time to look and create! Discover. Sketch. We are now offering a unique triptych of 19th-21st century exhibitions at the Trade Fair Palace. We are following up the trio of exhibitions by offering educational programmes In the Gallery with a Sketchbook. This is a programme based primarily on the pupil's perception of a work of art and their own creative work. It is up to you whether you want to visit a particular exhibition or whether you want to return and explore other exhibitions from the nineteenth century to the present day. The programme uses a similar scenario of working on completing an extensive sketchbook mapping the entire long period. More about this program for elementary schools: <https://www.ngprague.cz/udalost/3721/v-galerii-se-ski-cakem-vlastni-vyber-expozice>

Length: 120 min

WORKSHOP 5

National Gallery in Prague, Trade Fair Palace / Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
<https://www.ngprague.cz/>

Jana Machalíková / Poem in a Loop and Sound the Statue

Jana Machalíková – improviser, reciter, lecturer, drama teacher, actress and clown of the Health Clown o.p.s. She graduated from KVD DAMU and improvisation and drama in education have accompanied her throughout her life. Her love for literature and poetry led her to recitation and workshops that develop creative writing, literacy, the ability to communicate with the audience, improvise and most importantly, to think.

Educational program in the Trade Fair Palace of the National Gallery in Prague for 2nd grade of elementary school. Guests of the conference can now experience it for themselves. How to write a poem without words? And how to read it? We are inspired by the life and work of poet, artist and author of many original art techniques – Jiří Kolář. Together we will try to read, unravel and knot our own poem in a loop. In the surroundings of the exhibition "The End of the Black and White Age" we will create a visual poem and try to compose poems according to the instructions. Together we will search for what lies behind the subject (or obvious) poetry of Jiří Kolář.

Length: 120 min

WORKSHOPY II

DAY 3 - FRIDAY 15/11

WORKSHOP 1

Jana Machalíková, Gabriela Zelená Sittová / *In the Park*

Jana Machalíková – improviser, reciter, lecturer, drama teacher, actress and clown of the Health Clown o.p.s. She graduated from KVD DAMU and improvisation and drama in education have accompanied her throughout her life. Her love for literature and poetry led her to recitation and workshops that develop creative writing, literacy, the ability to communicate with the audience, improvise and most importantly, to think.

Working with a poem by the world-famous author Ernst Jandl *In the Park*, will give us a glimpse into the world of metaphors. We will explore where the story would take place if the park were not a park, who the protagonist is, who we are and where we belong.

The primary language of exploration will be the language of drama in education.

Gabriela Zelená Sittová – reciter, lecturer and teacher of drama in education, public speaking, speaking skills and literature for children and young people. She graduated in educational drama at DAMU and Bohemian studies at FFUK. At DAMU, as part of her doctoral programme, she focused on the culture of the spoken word, which has been her main interest so far. Currently, she heads the Department of Educational Drama at DAMU, is a member of the editorial board of the professional journal *Tvořivá dramatika* (Creative Drama) at NIPOS, and in cooperation with the Association for Creative Drama she provides further education for teachers focused on drama in education.

Working with a poem by the world-famous author Ernst Jandl In the Park, will give us a glimpse into the world of metaphors. We will explore where the story would take place if the park were not a park, who the protagonist is, who we are and where we belong.

The primary language of exploration will be the language of drama in education.

Length: 90 minutes

WORKSHOP 2

Lenka Jíšová / *Here and now*

Lenka Jíšová is a dance teacher at B. Smetana Basic Art School in Pilsen and head of the NoTa Plzeň dance group. She teaches at dance workshops and creative drama courses. She is influenced by BMC (body mind centering), yoga, poetry and contemporary dance trends. She is a recipient of the Ministry of Culture Award in the field of leisure art activities for dance and for her creative and pedagogical contribution in the field of contemporary dance and dance education.

The workshop will be conducted through contact and structured improvisation based on conscious movement, creativity and the joy of movement. We will focus on exploration through the body, mutual perception in a group in a given space, the connection between the inner and outer worlds; working with imagination, visualization, whether musical, concrete or abstract, the "here and now"

WORKSHOP 3

Tomáš Žižka / *Vzlet: the memory of a place*

Tomáš Žižka – stage designer, teacher at KALD DAMU in Prague, director, initiator and implementer of site specific projects, lecturer of seminars for professional and amateur theatre students, member of juries of amateur and professional theatre. After graduating in carving at the Academy of Fine Arts in Bratislava and graduating from the Department of Alternative and Puppet Theatre at the DAMU in Prague, he has been mostly involved in team theatre production (TUJU Theatre Ensemble, Theatre fairs, etc.) or teaching (amateur ensembles, KALD DAMU). He has been a guest teacher at the Academy of Fine Arts in Belgrade and lecturer at the HKU in Utrecht.

He has participated in a number of workshops and symposia in non-traditional spaces and contexts (Prague Quadriennale 03, Kladno-Záporno, Vojtěšské hutě 2005, Exotic Prague and Tropical Prague - Colombia 06, Recycling - Brazil 06, Chemical Safari in Hradec Králové 07, multisite specific project in the Balkans Prophets of writing 07, Open-Here. EU, Labyrinth of the World at Drak Theatre, Stal-in Stal-out etc.). Alongside his work in unconventional environments and situations, he is involved in film, documentary, audiovisual and installation mediation work for museums and galleries.

Vzlet: the memory of a place. Vzlet as a Sokol cinema, as a community and cultural centre for Sokol activities. A site-specific workshop by Vzlet, in Vzlet and about Vzlet. Getting to know a place through art, reflection in a given environment through our senses. The staircase of Vzlet as a takeoff vertical. Length: 90 minutes

WORKSHOP 4

Laura Henderson / *Metamorphoses*

Laura Henderson – s a researcher, Laura has been exploring the intersection between creative learning, youth participation, wellbeing and future thinking. She is a qualified art therapist and co-founder of Queer & Trans Youth CZ. In her work with SPKV, she draws on her academic, activist and therapeutic background to explore creativity and the arts for personal and social transformation.

Metamorphoses of organic forms: thematizing processes of growth, unfolding, evolution and disintegration, this workshop encourages participants to engage their imagination, and to think of how organic forms (realistic or imaginary) might transform in the course of passing time. We will use clay to create sequences of forms, taking time to become absorbed by the sensorial qualities of clay and its capacity for endless reinvention.

⟨HE⟩ART
BEATS! | 13.–15. listopadu
2024

nipos.cz
konference.nipos.cz/2024-heartbeats

N I S
PO S
pro kulturu

G HMP
Galerie hlavního města Prahy
Prague City Gallery