

أرصفة
زقاق

2013

zoukak
sidewalks

ZOUKAK SIDEWALKS

“Zoukak Sidewalks” is a point of encounter providing a shared space between international artists, local practitioners, students and interested audiences. Through a program of artist talks, workshops and performances, spread across the year, Zoukak Sidewalks aims to spur debate around performance practices and create the opportunity to get a closer look on processes of creation and thought of various accomplished artists and companies, and possibly produce the momentum for new and unexpected collaborations. Each month an international practitioner or company will be invited for a residency in Zoukak’s studio to share their practice by showing works in progress, performing pieces of finished work (solo or group performances, play-readings), opening up practical work processes through workshops and confronting audiences with their discourse through talks and informal encounters.

This year, text based theatre companies, writers for theatre, multi-media theatre makers, performance artists, physical theatre makers, choreographers, stage directors... from France, Germany, Australia, USA, Greece, Poland, Spain, India and the UK will be sharing their work in Zoukak studio and other cultural venues in Beirut.

أرصفة زقاق

«أرصفة زقاق» هي نقطة لقاء توفر مساحة مشتركة بين فنانيين محليين وعالميين وطلاب وجمهور من المتابعين والمهتمين، وذلك ضمن برنامج متكامل من المحاضرات والمحترفات والعروض الموزعة على مدار السنة. تهدف «أرصفة زقاق» إلى توليد نقاشات حول الممارسات الفنية الخاصة بفنون العرض، وإلى إتاحة الفرصة للتمعن والنظر عن قرب في عملية ومسار الخلق، إضافة إلى الخلفية الفكرية التي تقف وراء الأعمال الفنية للفرق والفنانين المختلفين التي تستضيفهم الأرصفة، ساعيةً كذلك إلى فتح المجال أمام فرص التعاون على مشاريع مستقبلية بين الفنانين.

سيتم في كل شهر دعوة فنان أو مجموعة فنانين، للإقامة في استديو زقاق ومشاركة أعمالهم عبر عرض المنجز منها أو تلك التي لاتزال قيد الإنجاز، أو عبر إقامة محترفات وورش عمل تلقي ضوءاً عملياً على أساليبهم الفنية، بالإضافة إلى مواجهة خياراتهم وتوجهاتهم الفنية عبر المحاضرات والنقاشات واللقاءات غير الرسمية.

تستضيف «أرصفة زقاق» هذا العام في استديو زقاق وفضاءات ثقافية أخرى في بيروت: فرقة مسرحية، مؤلفي نصوص مسرحية، فنانين «برفورمانس»، فنانين من المسرح الحر الجسدي، مصممي رقص، مخرجي مسرح... من فرنسا وألمانيا وأستراليا وأميركا وبولندا واليونان وإسبانيا وبريطانيا والهند.

أرصفة
زقاق

2013

zoukak
sidewalks

MOJISOLA ADEBAYO | 14 - 15 February

SANDRA ICHE | 16 - 17 March

PETER SELLARS | 13 April

ROZINA SHIRAZ GILANI | 19 - 21 April

DU ZIEU DANS LES BLEUS | 7 - 19 May

VANIO PAPADELLI | 24 - 28 May

BORER CROSSINGS | 3-7 June

TONI COTS – ESTHER FREIXA | 30 July – 11 August

JÖRG LUKAS MATTHAEI | 1-7 October

LYDIA ZIEMKE | 7-16 October

موجيسولا أديبايو | ١٤ - ١٥ شباط

ساندرا إيشي | ١٦ - ١٧ آذار

بيتر سيلرز | محاضرة | ١٣ نيسان

روزينا شيراز غيلاني | ١٩ - ٢١ نيسان

دوزيودانليبلو | ٧ - ١٩ أيار

فانيو باباديللي | ٢٤ - ٢٨ أيار

بوردر كروسينغز | ٣-٧ حزيران

طوني كوتس واستير فريشا | ٣٠ تموز - ١١ آب

يورغ لوكاس ماتاي | ١-٧ تشرين الأول

ليديا زيمكي | ٧-١٦ تشرين الأول

MOJISOLA ADEBAYO

Workshop | 14-15 February

Mojisola Adebayo offers a workshop on the methods she uses to write new plays and create physical theatre performances that are inspired by real life experiences, mixing fiction and fact. The workshop will draw from her expertise in Theatre of the Oppressed and will use a variety of techniques including games, exercises, improvisation, devising and storytelling.

Artist talk | 15 February

Mojisola will share stories from her twenty year career, from being a street rapper to working alongside Augusto Boal through Theatre of the Oppressed; from working as an actor with the Royal Shakespeare Company to co-founding a slum dweller's theatre company in India; from performing on Antarctica to writing protest plays in South Africa.

Biography

Mojisola Adebayo is a British born, Nigerian / Danish performer, playwright, director, producer, workshop leader and teacher. Over the past 20 years, she has worked on theatre projects across the world including Antarctica, Brazil, Burma, Canada, Finland, Greenland, India, Ireland, Malawi, Norway, Palestine, South Africa, Sri Lanka, Sweden, Syria, the USA and Zimbabwe and Europe. Concerned with power, identity, personal and social change, her work has ranged from being an actor with the Royal Shakespeare Company to co-founding VIDYA, a slum dweller's theatre company in India. Having worked alongside Augusto Boal, she is a specialist facilitator in Theatre of the Oppressed, being invited to work particularly in areas of conflict and crisis.

www.mojisolaadebayo.co.uk

موجيسولا أديبايو

ورشة عمل | ١٤ و ١٥ شباط

تقدم موجيسولا اديبايو ورشة عمل حول الأساليب التي تستخدمها لكتابة وخلق نصوص وعروض مسرحية جديدة، على أن تعتمد وتتضمن الحركة الجسدية وتكون مستوحاة من تجارب الحياة، وذلك بالمزج بين الخيال والواقع. تتبع الورشة من خبرة موجيسولا في مسرح المضطهدين، وسوف تستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات المسرحية التي تجمع بين التمارين والألعاب والارتجالات، بالإضافة الى أساليب مختلفة في التأليف والقص

لقاء ونقاش | ١٥ شباط

في لقاء مميز معها، ستشارك موجيسولا الجمهور قصصاً من حياتها المهنية على مدى ٢٠ عاماً: منذ كانت مغنية راب في الشارع، وصولاً إلى عملها جنباً إلى جنب مع المسرحي البرازيلي أوغوستو بوال وتجربته في مسرح المضطهدين، من عملها كممثلة مع فرقة شكسبير الملكية، حتى مشاركتها في تأسيس فرقة مسرحية لسكان الأحياء الفقيرة في الهند، ومن عرضها المسرحي في القارة القطبية الجنوبية، إلى كتابة مسرحيات احتجاجية في جنوب أفريقيا.

نبذة عن الفنانة

بريطانية من أصول نيجيرية - دغماركية، فنانة مسرحية: مؤدية ومخرجة ومنتجة ومدرسة ومدرسة. عملت على مدى السنوات العشرين الأخيرة على مشاريع مختلفة حول العالم في أنتركتيكا وبوتسانا والبرازيل وبلجيكا وبورما وكندا وفنلندا وغرينلاند والهند وإيرلندا ومالوي وماوريتيوس والنرويج وفلسطين وجنوب أفريقيا وسريلانكا والسويد وسوريا والولايات المتحدة وزيمبابواي. شاركت كممثلة في أكثر من خمسين عمل مسرحي وتلفزيوني وإذاعي، كما أخرجت وأدارت أكثر من ثلاثين نصاً للمسرحون الفيديو، بالإضافة إلى إقامتها العديد من ورش العمل والحصص التدريبية. يشمل غنى وتنوع عملها التمثيل مع فرقة شكسبير الملكية في بريطانيا، ومشاركتها في تأسيس «فيديا» وهي فرقة مسرحية من سكان أحد الأحياء الشعبية في أحمدأباد في الهند. تعنى أعمالها بشكل عام في مسائل السلطة والهوية والتغيير الشخصي والإجتماعي. بكونها تدرّبت مطوّلاً وعملت مع أوغوستو بوال، فهي مدرّبة وميسرة مختصة في «مسرح المضطهدين». دُعيت مراراً للعمل في مناطق تحكّمها النزاعات والأزمات.

SANDRA ICHE

Workshop | 16-17 March

The workshop is targeted towards dancers as well as actors, or any person wishing to explore the experience of stage performance.

The workshop will begin with a warm up through movement and words. Considering one's presence on stage as a rhythmic partition, like something we can mold. Sharpening our capacity to modulate rhythms. We will look for speed, a versatile presence. In instance point we will work on short compositions, linking gesture, speech and costume.

Biography

Sandra Iché studied History and Political Sciences at Université Paris I-Panthéon Sorbonne. In 2004, she joined P.A.R.T.S for a two-year research cycle. In September 2006, she joined the dance company Maguy Marin/ Centre Chorégraphique National de Rillieux-La-Pape and performed with the company internationally. She is currently developing her own work. She is one of the founding members of LIEUES, an experimental art space in Lyon, and of Rodéo, an interdisciplinary magazine for academic and artistic research.

<http://www.revue-rodeo.fr/>
<http://lieues.blogspot.com/>
mansion-blatt.blogspot.com/
<https://vimeo.com/34416664>

ساندرا إيشي

ورشة عمل | ١٦ - ١٧ آذار

تتوجّه هذه الورشة إلى الراقصين والممثلين، كما إلى أي شخص يرغب في اختبار واستكشاف الأداء المسرحي. ستستهل الورشة في تمارين إحماء تعمل على الحركة الجسدية والكلمات، وتقوم بدفع المشتركين إلى أخذ حضورهم على خشبة المسرح باعتباره جملاً إيقاعية يمكن التحكم بتشكيلها. سنعمل على تقوية قدراتنا وإمكاناتنا في تنظيم وتشكيل الإيقاعات، كما سننظر إلى السرعة كحضور متعدد الإستعمالات. في جهة أخرى، سنعمل على تأليف تركيبات مختلفة تجمع بين الحركة والسرعة والأزيا. سيتبع ذلك إقتراحات سريعة على شكل توليفات، وذلك بمحاولة للدفع بحالة «الحضور» إلى وضع اللعب بعد تحفيزها خلال فترة الإحماء.

نبذة عن الفنانة

درست التاريخ والعلوم السياسية في جامعة «باريس ١ بانتيون سوربون». عام ٢٠٠٤ انضمت إلى «ب.ا.ر.ت.س» لمدة سنتين من البحث. في أيلول ٢٠٠٦ انضمت إلى فرقة ماغي ماران للراقص/المركز الكوريغرافي الوطني في «ريو لا باب» وقدمت عروضاً مع الفرقة حول العالم. هي حالياً تعمل على تطوير عملها الخاص. هي إحدى الأعضاء المؤسسين للفناء الفني «ليو» في ليون، كما وأنها عضو مؤسس في مجلة «روديو» للبحث الأكاديمي والفني.

<http://www.revue-rodeo.fr/>
<http://lieues.blogspot.com/>
mansion-blatt.blogspot.com/
<https://vimeo.com/34416664>

PETER SELLARS

Artist talk | 13 April
at 7 pm in Salle Montaigne
of the French Institute, Beirut
Free Entrance

In his talk, Sellars will share his experience and vision on political engagement and social activism through art.

Biography

Opera, theater, and festival director **Peter Sellars** is one of the most innovative and powerful forces in the performing arts in America and abroad. A visionary artist, Sellars is known for ground-breaking interpretations of classic works. Whether it is Mozart, Shakespeare, Sophocles, or the 16th-century Chinese playwright Tang Xianzu, Peter Sellars strikes a universal chord with audiences, engaging and illuminating contemporary social and political issues. A Harvard graduate, Sellars was appointed Artistic Director of the American National Theater at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. at the age of 26. His landmark ANT staging of Sophocles' *AJAX*, set at the Pentagon, was invited to tour Europe and ignited the start of an international career. Other theater projects include *Nixon in China* with longtime collaborator John Adams; the staging of Shakespeare's *The Merchant of Venice* with a cast of black, white, Latino, and Asian-American actors; an Antonin Artaud radio play coupled with the poetry of June Jordan, *For an End to the Judgment of God/Kissing God Goodbye*, staged as a press conference on the war in Afghanistan; a production of the Euripides' *The Children of Herakles*, focusing on contemporary immigration and refugee issues and experience; and, in 2009, *Othello*, inspired by and set in the America of newly elected President Barack Obama, and *Desdemona*, Sellars' collaboration with the Nobel Prize-winning novelist Toni Morrison and Malian composer and singer Rokia Traore, that was presented among other venues, in London as part of the 2012 Cultural Olympiad.

A staging of his latest work, with composer John Adams, *The Gospel According to the Other Mary*, will be seen in the U.S. and Europe early in 2013.

بيتر سيلرز

محاضرة | ١٣ نيسان

الدخول مجاني

في هذا اللقاء سيشارك بيتر سيلرز الجمهور تجربته ورؤيته للإلتزام السياسي والنضال الإجتماعي عبر الفن.

نبذة عن الفنان

بيتر سلارز مخرج مسرح وأوبرا ومدير العديد من المهرجانات حول العالم، هو واحد من أكثر الفاعلين إبداعاً وأهمية في فنون العرض على مستوى الولايات المتحدة والعالم. سلارز فنان صاحب رؤيا ومعروف بعمله الرائد على تأويل الأعمال الكلاسيكية الكبرى. إن كان من خلال إخراج أعمال موزارت أو شيكسبير أو سوفوكليس أو الكاتب الصيني من القرن السادس عشر تانغ كزيانزو، يضرب بيتر سلارز على وتر عالمي مع الجمهور مضيئاً على القضايا الإجتماعية والسياسية المعاصرة وملتزمًا بها. تخرّج سلارز من جامعة هارفارد، عين مديراً فنياً للمسرح الوطني الأمريكي في مركز جان كينيدي لفنون العرض في واشنطن وهو في عمر السادسة والعشرين. شكّل إخراج «فملة» لنص أجاكس لسوفوكليس إنطلاقة سلارز العالمية بعد أن تمت دعوة العمل إلى أوروبا. من أعماله: «نيكسون في الصين» أحد أعماله بالتعاون مع المؤلف الموسيقي جون آدامز. «تاجر البندقية»، نص شيكسبير مع مجموعة من الممثلين السود والبيض واللاتينيين والآسيويين الأمريكيين. كما أخرج مسرحية إذاعية مرافقة مع شعر ل جون جوردان وهي «من أجل نهاية حكم الله/يقبل الله وداعاً» والتي أخرجها كمؤتمّر صحافي للحرب على أفغانستان. وأخرج «أبناء هيراكلس» ليوربيدس ركّز فيها على الهجرة المعاصرة وقضايا اللاجئين وتجاربهم. في العام ٢٠٠٩ أخرج «عطيل» وهو عمل مستوحى من إنتخاب الرئيس الأميركي باراك اوباما، و «دزدمونا» الذي تعاون فيه مع الكاتبة الحائزة على جائزة نوبل «طوني موريسون» والموسيقية والمغنية المالئة «روكيا تراووري» والتي عرضت في عدّة مسارح من بينها خلال الأولمبياد الثقافية ٢٠١٢ في لندن. أما في الـ ٢٠١٣ فسيعرض أحد آخر أعماله في أميركا وأوروبا والذي يتعاون به مع المؤلف الموسيقي جون آدامز: «الإنجيل بالنسبة لمريم الأخرى».

Rozina Shiraz Gilani

Lecture-demonstration | 19 April
7:00 pm in Zoukak Studio
Free Entrance

Bharatanatyam, an ancient classical dance form of Tamil Nadu, South India, embodies dance, drama, poetry, music and mythology to create a highly stylized art form. While this dance is historically a solo art form, performed in Hindu temples as a means of worship and devotion, Bharatanatyam has taken to the international stage in modern times and is performed outside of the religious context.

Rozina will situate this rich art form historically and demonstrate how it performs as confluence of many artistic genres, dance, theatre, music and literature. She will familiarize the audience with some of the basic footwork and hand gestures, which are used to depict stories of the ages and serve as the foundation of her original choreography. Finally, Rozina will reflect on how dance expression has guided her work over the years, highlighting the core components of her workshops.

Workshop | 20-21 April

from 10:00 am till 5:00 pm
in Zoukak Studio

14 hours | Participation fees: 100000 L.L.

This two-day workshop will provide participants an opportunity to explore the basic components of Bharatanatyam as a dance drama and participate in exercises, which focus on self-expression through movement. Based on the theme of "Navras" or 9 Expressions, the workshop will begin with basic technical skill building and move on to explore the 9 emotions of dance: love, laughter, compassion, anger, courage, fear, disgust, surprise, and peace. After acquiring a basic knowledge of all the dance elements of Bharatanatyam, participants will work in groups to produce their own short pieces as a way to reflect on the course material and engage in the creation process.

روزينا شيراز جيلاني

محاضرة - عرض توضيحي |
١٩ نيسان

في استديو زقاق الساعة السابعة مساءً
الدخول مجاني

بهاراتاناتيام رقص تقليدي هندي قديم من «نادو التاميل» في جنوب الهند، يجسد الرقص والدراما والشعر والموسيقى والميثولوجيا فيخلق نوعاً من الفن في غاية الأسلية. يعتبر هذا الفن تاريخياً على أنه فناً فردياً ويؤدي في المعابد الهندوسية كطريقة في التنسك والعبادة. إنتقل هذا النوع من الرقص إلى الخشبة عالمياً حديثاً فصار يؤدي خارج سياقه الديني. ستقوم روزينا بتقديم هذا الفن الغني تاريخياً وإظهار طريقة أدائه وتقاربه مع عدّة أنواع فنية في الرقص والمسرح والموسيقى والأدب. ستقرّب روزينا هذا الفن من الحاضرين عارضة لبعض الملامح الأساسية لهذا الرقص كعمل الأقدام (أدافوس) وإيماءات الأيدي (مودراس/هاستاس) والتي تستخدم لتصوير القصة وتوظف تاريخياً كأساس في تصميم هذا النوع من الرقص. بعد ذلك ستعرض روزينا كيف أن التعبير من خلال الرقص قاد كل عملها عبر السنين، مضيئة على المكونات الجوهرية التي تبني عليها ورشات العمل التي تديرها.

ورشة عمل | ٢٠ - ٢١ نيسان

من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة

من بعد الظهر في استديو زقاق

١٤ ساعة | رسم الإشتراك: ١٠٠٠٠٠ ليرة لبنانية

ستعطي ورشة العمل هذه، والتي تستمر ليومين، المشاركين فرصة لإكتشاف الأسس التي يتكوّن منها فن البهاراتاناتيام كرقص درامي. ستشارك المجموعة في تمارين تركز على التعبير الذاتي من خلال الحركة. باستنادها على موضوع الـ «نافراس» أو تسع تعبيرات، ستستهل الورشة بتقنيات أساسية لبناء المهارات ومن ثم تكمل لاستكشاف العواطف التسع الأساسية في الرقص: الحب والضحك والشفقة والغضب والشجاعة والخوف والفرح والمفاجأة والسلام. بعد العمل على كل العناصر الأساسية في البهاراتاناتيام، سيعمل المشتركين في مجموعات لتأليف مقطوعاتهم القصيرة الخاصة كطريقة للتفكير في المواد المقدمّة والإشتراك في مسار التجربة الإبداعية.

Biography

American born, **Rozina Gilani**, is an Indian performing artist, choreographer and instructor of Bharatanatyam. Trained in several classical and contemporary dance forms, Gilani was formerly a student of Atlanta's prestigious dance institution, Kruti Dance Academy and in 2004 she completed her Arangetram ceremony under the guidance of her guru Mrs. Dina Sheth. Over the past 15 years, she has worked on dance projects internationally (U.S., Budapest, Hungary and Palestine). Her work as a performing artist has gone hand in hand with her research focusing on representations of identity, collective memory and post-trauma in the Palestinian performing arts. Between 2008 and 2011, she conducted several workshops in Palestine, where she used the storytelling element of classical Indian dance to confront her students and audience members with choreography that reflects both a level of introspection as well as a range of emotions that are evoked by relating to one's environment. Gilani considers her dance classes also as a place to develop a form of expressive therapy.

نبذة عن الفنانة

روزينا غيلاني فنانة هندية من مواليد أميركا، مصممة رقص ومعلمة «بهاراتاناتيام». تدرّبت على أشكال مختلفة من الرقص المعاصر والكلاسيكي، وكانت من تلاميذ معهد أتلانتا للرقص وأكاديمية كروتى للرقص، كما أكملت في سنة ٢٠٠٤ إحتفالية «الأرانغترام» تحت إشراف معلمتها الروحية السيدة دينا شيث. عملت على مدى الخمسة عشر سنة الأخيرة على عدة مشاريع في الرقص (أعمال فنية، ورش عمل، أحداث) في العالم (الولايات المتحدة، بودابست، هنغاريا، فلسطين). ترافق عملها كفنانة أدائية مع بحثها الذي ركّز على تمثيلات الهوية والذاكرة الجماعية وحالات ما بعد الصدمة في مشهد الفنون الأدائية في فلسطين. أدارت بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١١ عدة ورشات عمل في فلسطين، حيث استخدمت عناصر من حكاية القصص في الرقص التقليدي الهندي كي تواجه تلاميذها وجمهورها بكوريفرافيا تعكس مستوى باطني، ومستوى آخر يعكس عواطف متعددة تُثار عبر ربطها بالبيئة الخاصة في كل متلقي. تعتبر غيلاني صفوف الرقص التي تعطيها مكاناً بشكل حيّزاً للعلاج التعبيري.

DUZIEU DANS LES BLEUS

Performance "Notre Jeunesse"

| 8-9-10 May

at 8:30 in Sunflower Theater

"Notre Jeunesse" (Our Youth) is the result of a cycle of work on adolescence, entitled "It's Good, It's Bad". This cycle was conceived as a research on adolescence, with a continuous connection to the audience. During two years, the company created short forms called "Studies" and performed them outside of theatre houses; in locations hosting adolescents (schools, social centers, community houses...), the writing and creation of "Notre Jeunesse" are the fruit of this experience.

Workshop | "Mask games, tools of a contemporary theatrical situation" | 18-19 May

from 10:00 am till 5:00 pm

in Zoukak Studio

Participation fees: 100 000 L.L.

A workshop with Nathalie Garraud on mask working techniques of writing and improvisation.

The work of Du ZieuDans Les Bleu Company articulates, within the process of writing, the relation between a philosophical, historical or political issue and the creation of situations and masks by actors (considering them as historical figures) capable of putting theatrically in action this issue. The focus of this workshop will be the transmission of improvisation techniques and mask games used by the company, to lead the actors to write and create theatrical situations that question their own existence, with its historical and political conditions.

فرقة دوزيو دان لي بلو | عرض مسرحي «شبابنا» | في ٨ - ٩ - ١٠ أيار

مسرح دوّار الشمس، الطيّونة، بيروت

للحجز: ٠١٣٨١٢٩٠

«شبابنا» عرض مسرحي أتى نتيجة جولة من العمل على موضوع المراهقة وكان تحت عنوان: «إنه جيّد، إنه سيئ». أخذت الفرقة جولة العمل هذه باعتبارها بحثاً متعلّقاً ومتصلاً بالجمهور حول موضوع المراهقة. خلال هاتين السنتين من البحث والعمل، خلقت الفرقة عروضاً قصيرة أسمتها «دراسات» وقامت بعرضها خارج صروح ودور المسرح، في مواقع تستضيف المراهقين (مدارس، مراكز اجتماعية، وغيرها)، فأثت كتابة وعملية خلق «شبابنا» كنثرة لهذه التجربة.

ورشة عمل | «تمارين أقنعة، أساليب لمواقف مسرحية معاصرة» | ١٨ - ١٩ أيار

من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة

من بعد الظهر في استديو زقاق

رسم الإشتراك: ١٠٠٠٠٠ ليرة لبنانية

ورشة عمل تديرها ناتالي غارو حول تقنيّات العمل على الأقنعة في الكتابة والإرتجال المسرحي.

تظهر فرقة «دوزيو دان لي بلو» خلال عملية الكتابة العلاقة بين الفلسفة والتاريخ والقضايا السياسية، وبين خلق المواقف والأقنعة من قبل الممثلين باعتبارهم نماذج تاريخية، لديهم قدرة على وضع هذه المسألة موضع فعلاً مسرحياً. ستتركز هذه الورشة على تقنيات في الإرتجال المسرحي وتمارين أقنعة الممثل التي تستخدمها الفرقة. ستعمل الورشة على قيادة الممثلين نحو تأليف وخلق مواقف مسرحية تسائل واقعهم الخاص وظروفهم التاريخية والسياسية.

Conference | "Theatre as thought"
| by Olivier Saccomano | 7 May
at 7:00 pm at Salle Montaigne
of the French Institute, Beirut
Free Entrance

A Conference by Olivier Saccomano, author and philosopher, around his book "Le Théâtre comme pensée" (Theatre as thought), which is to be published by "Solitaires Intempestifs".

This work intends to meet a double task: to consider the theatre experience starting from its internal references and, from there on, see in what conditions it can form an experience of thought.

About the Company

Du zieu dans les bleus is a theater company located in Picardy, France since 2006, and is in companionship with the group ALIS, in Fère-en-Tardenois.

The company is co-directed by Nathalie Garraud (director) and Olivier Saccomano (author). Their work on contemporary writing, in cycles of creation, focuses on practical and theoretical research, and the relationship between the work and the public. After the cycle on tragedy "Les Suppliantes" (2007/2010), the cycle on adolescence "It's Good It's Bad" was built on the need of a writing practice and permanent stage experimentation, in continuous link with the public.

www.duzieu.net

محادثة | ٧ أيار

الساعة السابعة مساءً في صالة مونتاني
في المعهد الفرنسي، بيروت
الدخول مجاني

يقدم المحاضرة الكاتب والفيلسوف أوليفي ساكومانو، حول كتابه «المسرح كفكر» والذي سيتم نشره من قبل «سوليتير أنتمبستيف».
يجمع هذا العمل مهمتين: أخذ التجربة المسرحية إنطلاقاً من مراجعتها الداخلية، ومن هناك وصاعداً، ملاحظة الشروط والظروف التي تتولد منها تجربة فكرية.

نبذة عن الفرقة

دوزيو دان لي بلو فرقة مسرحية مقرها مدينة بيكاردي في فرنسا منذ سنة ٢٠٠٦، وهي على شراكة مع مجموعة «أليس» في «فرير أن تاردينوا». يدير الفرقة المخرجة نتالي غارو والمؤلف أوليفي ساكومانو. تركز الفرقة في عملها على البحث العملي والنظري وذلك ضمن جولات خلق تعمل خلالها على كتابات معاصرة. بعد جولة من العمل على التراجيديا «المتراجيات» (٢٠١٠/٢٠٠٧) بدأت الفرقة ببناء جولة أخرى على موضوع المراهقة «إنه جيد إنه سيء» إنطلاقاً من الحاجة إلى ممارسة كتابة مسرحية وإلى إقامة اختبار مسرحي يبنى على أساس علاقة متواصلة مع الجمهور.

www.duzieu.net

Vanio Papadelli

Lecture performance | 24 May
at 7:00 pm in Zoukak Studio

This performance lecture will trace the journey of Vanio Papadelli's movement research within an autobiographical but also historical and philosophical context. Vanio will present and discuss the compositional process of selected live and video recorded extracts of her different solo and duet pieces. In her analysis of the different sources of her movement training, she will provide a personal account but also a historical contextualization of the original sources: Polish ensemble physical theatre inspired by Jerzy Grotowski, somatic movement as integrated in dance and theatre training, Contact improvisation within the American postmodern dance arena and in its application in actors' training.

Workshop | 25 - 26 May
from 10:00 am till 5:00 pm
(14 hours) | Participation fees: 100 000 L.L.

The workshop brings together elements from Polish ensemble physical theatre, somatic movement and Contact Improvisation dance in order to expand physical and emotional expressivity by awakening the senses, reflexes and imagination. It proposes ways of transforming inner and outer impulses in spontaneous and creative movement that demonstrates awareness, precision, originality, and sensitivity and can lead to both intense and intimate expressions. Polish psychophysical training in the tradition of Jerzy Godowsky trains the performer in rhythm, coordination, impulses and most importantly allows individuals to go beyond their individual clichés and discover our potential for extra-daily visceral emotional and physical expression. Somatic movement opens territories for individual internal experiencing of one's moving body without the stress of external expression and stylized results. Contact Improvisation is a dance form that takes practitioners into a wide range of physical encounters based on physical contact and exchange of weight through safe and methodical exercises. In this workshop, the three sources will be blended in one whole that will help the participants embody the potential poetry and the pure pleasure of movement.

The workshop is open to dancers, actors, performers and all those who are interested in movement and physical expression. Suited to all levels, from experienced practitioners to beginners.

فانيو باباديللي

عرض - محاضرة | ٢٤ أيار
الساعة السابعة مساءً في استديو زقاق
الدخول مجاني

يرصد هذا العرض مسيرة حركة البحث الخاصة بفانيو باباديللي ضمن سياق ذاتي وتاريخي وفلسفي. ستقدّم وتناقش فانيو عملية تأليف مختارات لتسجيلات حيّة وأعمال فيديو لعروضها المختلفة. في تحليلها للمصادر المختلفة في تدرّياتها الحركية، لن تقدّم نبذة ذاتية فقط، بل ستعرض للسياق التاريخ المؤثر في تلك المصادر: الفرق البولندية للمسرح الحركي المتأثرة بـ جيرزي غروتوفسكي، والحركة الجسمانية وكيفية تداخلها في الرقص والتمارين المسرحية، وإرتجالات الإتصال الجسدي في مشهد الرقص المابعد حدثي في أميركا وتطبيقه على تدريب الممثل.

ورشة عمل | ٢٥ - ٢٦ أيار

من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة
من بعد الظهر

١٤ ساعة | رسم الإشتراك: ١٠٠٠٠٠ ليرة لبنانية

تجمع الورشة عناصر من عمل الفرق البولندية للمسرح الحركي والحركة الجسمانية وإرتجالات الإتصال الجسدي والرقص بهدف توسيع القدرة على التعبير الجسدي والعاطفي، من خلال إيقاظ الحواس وردّات الفعل والمخيّلة. تقترح الورشة طرقاً في تحويل النبض الداخلي والخارجي إلى حركة مبدعة، تظهر الوعي والحساسية ودقّة وأصول الحركة، والتي يمكنها أن تقود إلى تعابير مكثفة وحميمية. إن التمارين البولندية النفس - جسدية في التقليد العائد لـ جيرزي غروتوفسكي تدرّب المؤدّي على الإيقاع والتناسق والنبض وأهم من ذلك، فإنها تخوّله للذهاب إلى ما بعد مبتدلاته الخاصّة، وتقوده إلى اكتشاف إمكانياتنا التعبيرية المتعلّقة بعواطفه وجسده. تفتح الحركة الجسمانية حدود التجربة الداخلية الفردية للجسد المتحرّك، دون ضغط من نتائج التعبير الخارجي والأشكال المنمّطة والمأسلبة. إن ارتجالات الإتصال الجسدي هي شكل من أشكال الرقص، تأخذ المشاركين إلى احتمالات كثيرة من اللقاءات الحركية والجسدية التي تستند على الإحتكاك الجسدي وتبادل الأوزان من خلال تمارين آمنة وممنهجة. في هذه الورشة، سيتم دمج تلك المصادر الثلاثة المتعلّقة بالحركة في قالب واحد يمكنه مساعدتنا على تجسيد الشعر الكامن والرغبة الصافية في الحركة.

الورشة مفتوحة للراقصين/ات والممثلين/ات والمؤدّين/ات وكل الذين لديهم الاهتمام بالحركة والتعبير الجسدي. تناسب الورشة جميع المستويات من المبتدئين والمتمرّسين أصحاب الخبرة.

Performance | "The Air Changes The Colour of Things Here" | 28 May

at 8 pm in Zoukak Studio

Tickets: 20000 L.L. – 15.000 L.L (students)

Rooted in a timeless and dreamlike universe, 'The air changes the color of things here' is an enigmatic landscape of individual memories and fiction traced by the fear of losing moments, people and keys, or the fear of being lost. Real figures from the performer's life are tamed and subtly transformed through the encounter with fictional characters and the spectators. In this encounter, fragile moments are interwoven with poetic images and lyrical journeys dissolving one into the other.

The air changes the colour of things here' is a dance-theatre piece that uses intimate and intense physicality, recorded sounds and music, video, text and interaction with the audience. It revolves around the idea of being caught in a limbo state. Standing in the doorway, impeding the arrival of day: "through my arms glimpsed pieces of sky and, beneath my feet, traces of light"...

Biography

Vanio Papadelli is a London-based performer, movement teacher, and performance maker. She is a member of the London-based laboratory of Athletes of the Heart and currently works as an actress with the international award-winning physical theatre ensemble Song of the Goat. Vanio has performed in Greece, Spain, Italy, UK and Poland. She has co-devised various site-specific pieces in Greece and the UK. Her physical theatre pieces Here By Mistake, The Air Changes the Colour of Things Here... and Phantom Limb, create poetic, visceral and intimate universes.

Vanio studied theatre history, acting, history of art, performance and dance in Greece, Paris, Spain, and London. In Contact Improvisation, she has trained with various international teachers. She has recently completed a practice-based PhD in movement training. Her research proposes a hybrid model of movement practice drawing on somatic movement, post-modern dance and Polish ensemble physical theatre. She has been teaching movement and drama regularly in primary schools, Universities (Goldsmiths, Royal Holloway) and Drama schools (Rose Bruford College).

عرض مسرحي | «الهواء يغيّر لون الأشياء هنا» | ٢٨ أيار

الساعة ٨ في استديو زقاق

البطاقات: ٢٠٠٠٠ ل.ل و ١٥٠٠٠ ل.ل للطلاب

متجذّر في عالم لا زمني يشبه الحلم، يشكّل «الهواء يغيّر لون الأشياء هنا» صورة شاسعة لذكريات الفرد وخيالاته، يقتفي أثرها الخوف من خسارة اللحظات والناس والمفاتيح، أو الخوف من الضياع الذاتي. صور حقيقية من حياة المؤدّي تروّض وتتحوّل بتأنٍ عبر اللقاء مع شخصيات خيالية ومع الجمهور. في هذا اللقاء، تحاك لحظات هشّة وصور شاعرية ورحلات غنائية بحيث تتناغم وتذوب الواحدة مع الأخرى.

«الهواء يغيّر لون الأشياء هنا» هو رقص مسرحي يستخدم أسلوباً حركياً وجسدياً حميمياً ومكتئفاً، كما يستخدم تسجيلات صوتية وموسيقى فيديو ونصوص إضافة إلى التفاعل مع الجمهور. يدور العمل حول فكرة أن يتم القبض عليك في حالة النسيان، واقفاً على المدخل، تعرقل وصول النهار: «من ذراعيي تلمح قطع من السماء ومن تحت قدمي آثار ضوء»...

نبذة عن الفنانة

مؤدية تعيش في لندن، معلّمة في الحركة وفنانة متمرسة في الفنون الأدائية. هي من أعضاء محترف «أثليستس أوف ذا هارت» في لندن وتعمل حالياً كممثلة مع فرقة «سونغ أوف ذا غوت» للمسرح الحركي الجسدي (الحائزة على الجوائز العالمية).

سبق لفانيو وأدّت أعمالاً في اليونان وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا. شاركت في إقامة العديد من العروض الخاصة بالموقع في اليونان والمملكة المتحدة. من أعمالها في المسرح الحركي الجسدي، إلى جانب «الهواء يغيّر لون الأشياء هنا»: «عن طريق الخطأ» و «العضو الشبح»، الذي يخلق عوالم شاعرية وباطنية حميمة.

درست فانيو تاريخ المسرح والتمثيل وتاريخ الفن والرقص وفن الأداء في اليونان وباريس ولندن. تدرّبت على إرتجالات الإتصال الجسدي مع معلّمين عالميين. أنهت مؤخراً أطروحة عملية في الدكتوراه في التدريب الحركي. يقترح بحثها نموذجاً مختلطاً في الممارسة الحركية الجسدية، يجمع بين تقنيات الحركة الجسمانية والرقص المابعد حدائي (خاصة في إرتجالات الإتصال الجسدي) فرق المسرح الحركي الجسدي البولندية (مابعد غروتوفسكي). تدرّس منذ زمن في مجالي الحركة الجسدية والدراما بشكل منتظم في مدارس ابتدائية وفي جامعتي «غولدسميث» و «رويال هوللوواي» ومعاهد دراما كجامعة «روز بروفورد».

Company: Border Crossings | Michael Walling and Brian Wooland

Closed workshop

During this residency, Zoukak Theater Company and Border Crossings, with the participation of local theater makers, will experiment, through a theater workshop, with the text of "This Flesh is Mine".

Artist presentation | "This Flesh is Mine" | 7 June

at 7:00 pm in Zoukak Studio

Free Entrance

This Flesh is Mine has its roots in The Iliad and will dramatize specific moments from it, but is not simply a reworking of The Iliad to fit contemporary circumstances. It will be a play in which retellings of The Iliad become a kind of subject matter in themselves.

Michael Walling, Artistic Director of Border Crossings, will talk about the history of the company, its work, its development and its ideology. Brian Wooland, playwright and teacher, will talk about his working methods as a playwright; his long fascination with The Iliad and how he is developing the play This Flesh is Mine. Presentations of some of the material that the group worked on and the processes that were used during the residency will follow.

Company biography

Michael Walling founded Border Crossings in 1995, a theater company that works across the borders between cultures and art forms, and between nations and peoples. He studied History at Oxford University, and subsequently trained at Trinity College, Dublin. He has directed numerous productions across four continents, winning awards for *Two Gentlemen of Verona* in the US and *Paul & Virginia* in Mauritius.

Michael also directs and teaches at Rose Bruford College, and at Central School of Speech and Drama. He is also a Governor of a school for autistic children in Enfield. Michael directed the ENO's acclaimed workshop productions of Wagner's Ring at the Coliseum and Barbican, and was Associate Director to Peter Sellars on Nixon in China, and to Phyllida Lloyd on The Handmaid's Tale (Canada).

فرقة: بوردر كروسينغز | مايكل والينغ وبرايين وولاند | ورشة عمل مغلقة

خلال هذه الإقامة ستعمل فرقتنا زقاق وبوردر كروسينغز، بمشاركة مسرحيين محليين، على اختبار مسرحي لنص «هذا اللحم لي».

عرض/لقاء فني | «هذا اللحم لي» | بوردر كروسينغز وزقاق | ٧ حزيران

الساعة السابعة في استديو زقاق

الدخول مجاني

«هذا اللحم لي» له جذوره في الإلياذة وسيكون عملاً درامياً للحظات منها. إنه ليس مجرد عمل على الإلياذة كي تلائم الأوضاع المعاصرة، بل سيكون عملاً مسرحياً تصبح فيه عملية إعادة إخبار قصص الإلياذة مواضيع المسائل بحد ذاتها.

مايكل والينغ، المدير الفني لفرقة «بوردر كروسينغز»، سيتحدث عن تاريخ الفرقة وأعمالها وتطورها وخلفيتها الأيديولوجية. كما سيتحدث الكاتب المسرحي والمدرّس، براين وولاند، عن مناهج وأساليب عمله ككاتب، وعن سيرة إنجذابه للإلياذة وكيفية بناءه نص «هذا اللحم لي». ستعرض بعض المواد الناتجة عن ورشة العمل وسيطرح مسار العمل الذي اعتمد خلال الإقامة الفنية.

<http://www.bordercrossings.org.uk/>

نبذة عن الفنانين

مايكل والينغ أسس سنة ١٩٩٥ الفرقة المسرحية «بوردر كروسينغز» التي تعمل خلف الحدود التي تفصل بين الثقافات والأشكال الفنية، كما بين الدول والناس. درس التاريخ في جامعة «أوكسفورد» وتدرّب بعدها في جامعة «ترينيتي» في دبلن. أخرج العديد من الأعمال المسرحية في قارات أربع، حاصداً عدّة جوائز لإخراجه «سيدان من فيرونا» في الولايات المتحدة، و «بول وفيرجينيا» في ماوريتيوس. يقوم مايكل والينغ كذلك بممارسة الإخراج والتعليم في جامعة «روز بروفورد» حيث هو بروفيسور زائر في مركز البحوث المختص في العروض الأدائية التي تحمل طابع التعدد الثقافي والتبادل الثقافي، وفي المدرسة المركزية للدراما والخطابة (Central School of Speech and Drama). إلى جانب ذلك، هو مدير لمدرسة «بيت روسيت» للأطفال الذين يعانون من التوحد في أبنفيلد. كان مُخرجاً مساعداً مع بيتر سلارز في عمله «نيكسون في الصين» ولـ «فيلليدا لويدي» في «حكايات الهاندمايديز» (كندا).

<http://www.bordercrossings.org.uk/>

Brian Woolland worked as a van driver, a farm hand, a wine merchant and a photographer; as a teacher in mainstream education and in a therapeutic community for maladjusted adolescents before becoming an Advisory Teacher for Drama. He then took up a post at the University of Reading.

He is widely published as an author of educational and academic books, where his specialism is theatre of the early modern period. He is also a playwright – with eight plays commissioned and produced by professional companies, and two published in book form. He regularly leads theatre workshops and teaches creative writing. His work on Ben Jonson and his publications in the field of educational drama have been highly acclaimed. He has written two novels, *Dead in the Water* (2010) and *Tunnel Vision*; and is currently working on a third, *The Gallows Cheat*. His most recent play, *A Terrible Madness*. He is a Visiting Lecturer at Regents College, London, where he teaches on the MA in Writing for Screen and Stage.

<http://www.brianwoolland.co.uk/>

براين وولاند عمل سائق باص ومزارعاً وتاجر نبيذ ومصوراً فوتوغرافياً. عمل مدرساً في التربية، وفي مجموعات علاجية للمراهقين، قبل أن يصبح مدرساً إدارياً للدراما. بعد ذلك توظف فدرّس في جامعة «ريدينغ». هو كاتب لديه عدّة منشورات حول التربية وكتب أكاديمية ومختصة في مسرح أوائل مرحلة الحداثة. إضافة إلى ذلك، هو مؤلف مسرحيات ولديه ثماني مسرحيات أنتجتها فرق محترفة، ومسرحيتين منشورتين. يقود ورش عمل بشكل مستمر ويدرس الكتابة الإبداعية. كتب روايتان: «ميت في الماء» (٢٠١٠) و «رؤية نفق»، ويعمل حالياً على روايته الثالثة «غش المشنقة». آخر أعماله المسرحية «جنون مريع». براين وولاند محاضر زائر في جامعة «ريجينتس» في لندن حيث يدرّس طلاب الماجستير التأليف للسينما والمسرح.
<http://www.brianwoolland.co.uk/>

Toni Cots and Esther Freixa

Workshop | "Dramaturgy /
Assemblage / Action" |

30 July – 3 August

from 10:00 am till 3:00 pm

in Zoukak Studio

(20 hours) | Participation fees: 120000L.L.

One could say that the score of the performer / maker is the result of the dramaturgy while the assemblage is the result of a work based on the dismantling and reconstruction of it.

The workshop aims to explore and work on a series of actions from different situations and physical sequences shared between the group of participants in an interactive space, based on certain basic principles such as trust, rigor, mutual respect... We will work on movement, physical actions, shared composition and collaborative practices.

Performance | "Medea (a la carta)"
| 3-4-10-11 August

at 8:00 pm in various homes around
Beirut (the Locations will be specified
later) | Tickets: 20000 L.L.

Medea (a la carta) is a performative proposal about the myth and deconstruction of Medea as a character. This work is based on the films Medea by Pasolini and Medea by Lars Von Trier; Roberto Calasso's narrative in The Weddings of Cadmo and Harmony, and the texts Medea Material by Heiner Müller and God-Dog by Toni Cots. It is structured around 4 short pieces, each of which has its own entity and consists in a different approach to the character and its myth, which become visible through the dialogues that are taking place between the performer, the spectator and the character. The evocation of Medea helps us to build a new relation to her.

This proposal aims at generating a space of intimacy in which new ways of looking upon performativity take place, and to establish a relation with the public in which to expose and share different issues that question the contemporary approach of the myth.

طوني كوتس واستير فريشا
ورشة عمل | «دراماتورجيا /
مجموعة / فعل» | ٣٠ تموز - ٣ آب
من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة

من بعد الظهر

٢٠ ساعة | رسم الإشتراك: ١٢٠٠٠٠ ليرة لبنانية

يمكن القول أن ما يحرزه المؤدي/الصانع هو نتيجة الدراماتورجيا، بينما المجموعة نتيجة العمل على تفكيك وإعادة بناء الدراماتورجيا. تهدف الورشة إلى إستكشاف والعمل على سلسلة أفعال تعود إلى وضعيات مختلفة وحركات جسدية تشاركها مجموعة المشتركين ضمن فضاء تفاعلي، وذلك بالإرتكاز على مبادئ أساسية معينة كالثقة والصرامة والإحترام... سنعمل سوياً على الحركة والأفعال الجسدية، وعلى توليفات مشتركة وتطبيقات جماعية.

عرض مسرحي | ميديا (تحت
الطلب) | ٣ - ٤ - ١٠ - ١١ آب

الساعة الثامنة مساءً

(في منازل مختلفة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً)

البطاقات: ٢٠٠٠٠ ليرة لبنانية

ميديا (تحت الطلب) هو مقترح أدائي حول أسطورة ميديا وتفكيك لها ك شخصية. يرتكز هذا العمل على فيلمي ميديا ل بازوليني وميديا ل لارس فون تريير، كما على رواية روبرتو كالاسو في عرس كادمو وهارموني وعلى نص مادة ميديا لهاينز مولر ونص كلب الله لطوني كوتس. هذا العمل مبني حول أربعة أجزاء قصيرة لأربع مقاربات مختلفة لشخصية ميديا وأسطورتها، والتي تصبح مرئية من خلال الحوارات التي تأخذ مكاناً بين المؤدي والمشاهد والشخصية. إن روح ميديا الحاضرة تساعدنا على بناء علاقة جديدة معها.

يهدف هذا المقترح إلى توليد فضاء من الحميمية بحيث تظهر طرقاً جديدة في النظر إلى الأداء، وإلى بلورة علاقة مع الجمهور تشارك وتضيء على مسائل مختلفة، تسائل المقاربة المعاصرة للأسطورة.

Artist Talk | "Between fiction and reality: the world of the image and the commitment of the act" | 7 August

at 7:00 pm in Zoukak Studio

Free Entrance

My purpose is to question the image as a reconstruction of the 'real', while the act as a body based commitment can build a sense that deconstructs both the fictitious 'identity' culturally framed, as well as the values systematized into diverse creeds.

Artists' biographies

Toni Cots is researcher and director of Performing Arts. After a BA in Theatre at the Theatre Institute of Barcelona, he studied contemporary dance in Barcelona, London and Oslo. For several years, he explored and practiced both performing and martial arts in Japan, Bali and India. For 10 years he was an actor of the Odin Theatre and a member of the International School of Theatre Anthropology. He has directed Performing Arts international festivals and programs in Spain, Italy and Denmark. He initiated, produced and toured many cultural and artistic projects in Europe, Latin America and currently in the Mediterranean area. He is a founding member of CRA'P – Arts practices and research and director of the Master in Contemporary Arts Practice & Dissemination.

Esther Freixa is an actress and theater maker. As a performer she has collaborated with different theatre companies and independent artists, showing work in England, Berlin, Amsterdam and Spain. In recent years, her work focused on a research and creative project together with Toni Cots: Medea (a la carta), that she currently performs since its premiere in 2009. <http://www.medealacarta.org/>. She works as a dramaturge and scenic movement advisor for different projects. At the same time, she searches for pedagogic outlines to allow the transmission of knowledge about the body and the creative act: classes, workshops and various courses. From 2006 she has initiated different projects working as a producer and cultural manager in different contexts. She is a founding member of CRA'P - Arts practices and research <http://www.cra-p.org>

حوار مع الفنان | ٧ آب

الساعة السابعة في استديو زقاق
الدخول مجاني

محاضرة / لقاء | «بين الوهم والواقع: عالم الصورة والتزام الفعل»

أهدف من هذا اللقاء إلى مساءلة الصورة كمركب لإعادة بناء الواقع، ومساءلة الفعل باعتباره التزام مرتبط بالجسد بإمكانه بناء معنى ما يفكك الهوية الوهمية والمؤطرة ثقافياً، ويفكك القيم المأسسة في عقائد ومذاهب متنوعة.

نبذة عن الفنانين

طوني كوتس: باحث ومخرج في الفنون الأدائية. بعد حيازته شهادة جامعية في المسرح من معهد برشلونا للمسرح، درس الرقص المعاصر في برشلونا ولندن وأوسلو. استكشف ومارس لسنوات عدّة الفنون الأدائية والقتالية في اليابان وبالي والهند. كان ممثلاً في مسرح الأودن لعشر سنوات وعضواً في المدرسة العالمية لأنثروبولوجيا المسرح الـ «إيستا». أدار مهرجانات وبرامج عالمية لفنون العرض في إسبانيا وإيطاليا والدماراك. أنشأ وأنتج وجال في العديد من المشاريع الثقافية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وحالياً في منطقة حوض المتوسط. هو عضو مؤسس في «كراب» للممارسات والبحوث الفنية <http://www.cra-p.org> ومدير برنامج الماجستير في الممارسات الفنية ونشرها - MACAPD.

إستر فريشا: إستر فريشا ممثلة وفنانة مسرحية. تعاونت كمؤدية مسرحية مع العديد من الفرق والفنانين المستقلين، عارضة أعمال في إنكلترا وبرلين وأمستردام وإسبانيا. ركز عملها في السنوات الأخيرة على البحث والمشاريع الإبداعية مع طوني كوتس: ميديا (تحت الطلب)، والذي مازالت تؤدّيه حالياً منذ سنة ٢٠٠٩. <http://www.medealacarta.org>. تعمل دراماتورج ومستشارة فنية في عدّة مشاريع. في الوقت عينه، تبحث عن خطوط عامة تربوية من شأنها السماح لنقل المعرفة حول الجسد والفعل الإبداعي: الصوف، ورشات العمل، دروس متنوعة. أطلقت منذ سنة ٢٠٠٦ مشاريع مختلفة كمنتجة ومديرة ثقافية في أكثر من سياق مختلف. هي من الأعضاء المؤسسين لـ كراب - للممارسات والبحوث الفنية.

تشرين الأول
OCTOBER

JÖRG LUKAS MATTHAEI

Lecture | "Selling the Audience
& Wandering Through
Urbanscapes" | A lecture on the
work of Matthaei & Konsorten |
3 October

at 7:00pm in Zoukak Studio

Free Entrance

Since 2000 more than 40 works have been presented under the label "matthaei & konsorten", a performing arts network that is based in Berlin, Germany, and produces site-specific interventions in many different cities over Europe.

In the last few years most of these works have taken place in a wide variety of urban landscapes - where inhabitants become performers, visitors are turned into collaborators and wide-spread interactive structures are set up that turn situations of the everyday into challenges of a hidden game. Political issues are dealt with in very concrete settings and individual encounters open up new spaces of possibilities for everybody involved.

In this talk Jörg Lukas Matthaei will present some recent productions that are exemplary for their work and offer a view behind the scenes on how they are set up on different levels. He will also be offering a discussion of the theatrical and political implications of this approach.

Workshop: Site Specific
Performance/Intervention |
"Backstages of the Real: The City
as an Open Source" |

3-4-5-6 October

from 10:00am till 5:00pm

in Zoukak Studio

Participation fee: 120000 L.L.

In this workshop Jörg Lukas Matthaei, the director of "matthaei & konsorten" from Berlin, will share & explore some tools of performative interventions in urban spaces. Ranging from the "invisible" that only informed spectators perceive, to interactive settings that enable

يورغ لوكاس ماتاي

محاضرة | «بيع الجمهور والتجوال
في أماكن مدينية» | محاضرة حول
عمل ماتاي وكونسورتن |
٣ تشرين الأول

الساعة السابعة في استديو زقاق
الدخول مجاني

منذ عام ٢٠٠٠ تم تقديم أكثر من ٤٠ عمل تحت إسم ماتاي وكونسورتن، وهي شبكة للفنون الأدائية مقرها برلين في ألمانيا، تنتج تدخلات فنية خاصة بالموقع في مختلف المدن الأوروبية.

اتخذت معظم هذه الاعمال أماكن مختلفة حيث تحوّل المشاهدين إلى مؤدّين مشاركين في العرض، والزوّار إلى شركاء، كما حوّلت تجهيزات الفضاء التفاعلية، مواقف وحالات الحياة اليومية العادية إلى تحدّ ولعب خفي. يتم التعامل مع الموضوعات السياسيّة في سياق واضح وملموس، يواجهه من خلالها الأفراد لقاءات تفتح لهم فضاءات فيها إمكانيات جديدة لكل شخص.

يقدم يورغ لوكاس ماتاي في هذا اللقاء بعض أعماله الحديثة، والتي تمثل نموذجاً عن أسلوب وتوجه عمله الفني، وتظهر طريقة بناء تلك الأعمال على كافة المستويات. يشكل هذا اللقاء فرصة لنقاش ارتباط وتأثير هذا التوجه الفني سياسياً ومسرحياً.

ورشة عمل: أداء/تدخل خاص
بالموقع | «كواليس الواقع:
المدينة كمورد مفتوح» |
٣-٤-٥-٦ تشرين الأول

من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة من بعد
الظهر في استديو زقاق

رسم الإشتراك: ١٢٠٠٠٠ ليرة لبنانية

يشترك يورغ لوكاس ماتاي في هذه الورشة بعض وسائل التدخلات الأدائية الفنية في الفضاءات المدينية. تتراوح تلك الأدوات بين المواقف غير المرئية التي لا يدركها سوى من هم على علم بها من الجمهور والتي تتيح لهم لقاءات تصل بصغرها إلى حد الإستحالة، وصولاً إلى عمليات أوسع تحوّل حياً بأكمله أو حتى مدينة بأكملها إلى مساحة تضيء على المسائل السياسيّة والإجتماعية في طبع غامض.

encounters that would otherwise never have happened, up to large-scale operations that may turn a whole neighborhood or all of the city into a playground that highlights social and political issues in an ambiguous manner.

While discussing with the participants some strategies of m&k, the workshop will also explore sites in Beirut to develop collaborative ideas on how artistic interventions can relate to different urban surroundings. There will be space to share concepts of the participants as well using the workshop as a chance for exploration into new ideas and spaces for performative arts.

Artist biography

Jörg Lukas Matthaei, born in 1969 in Cologne. While studying Literature and Philosophy he started to work on performances in specific public/private settings. He developed a practice within a wide field of work – with actors, dancers, young people of different backgrounds and often site-specific portraits of locations, cities and people in their surroundings, highlighting a certain aspect of the public realm. Various performances, installations and discourse productions have been created under the label “matthaei & konsorten” since 2000. The projects are often performed in the public space and involve inhabitants and passers-by. The specific conditions at each venue, the abstract social and historical texture as well as architectural conditions always become part of the performance. Recent productions: “Under the Radar” for the festival Theater der Welt (Theatre of the World) at Halle/Leipzig airport, “Shortly After I Had Died” for the festival Politik im Freien Theater (Politics in Independent Theatre) in Cologne (both in 2008), and “2019 Our Early Years” with Ingo Reulecke, about five dancers in six different locations in Berlin where time is showing holes, as well as “Missing Link coop. berlin”, a secret research agency at an Institute for the Blind from the 19th Century (both in 2009).

For further information:

www.matthaei-und-konsorten.de

من خلال نقاش مع المشاركين حول بعض استراتيجيات عمل م.ك.، تستكشف الورشة مواقع مختلفة في مدينة بيروت، من أجل تكوين أفكار تشاركية حول كيفية تقاطع التداخلات الفنية مع البيئات المدبنة المختلفة. ستشكل الورشة مساحة لتبادل المفاهيم مع المشاركين، وبالتالي لاكتشاف أفكار وفضاءات جديدة للفنون الأدائية.

نبذة عن الفنان

يورغ لوكاس ماتاي، من مواليد كولونيا ١٩٦٩. بدأ العمل على عروضه ضمن أطر خاصة لجمهور خاص حيناً وللجمهور العام حيناً آخر. كوّنت نتيجة هذه التجارب ممارسة لمجال واسع من الأعمال مع ممثلين وراقصين وشبان من خلفيات مختلفة، وفي الأغلب على أطر لمواقع خاصة من المدن والمواقع والناس ضمن محيطهم، والتي تظهر عوامل محدّدة من الحيز العام. أبدع العديد من العروض والتجهيزات الفنية والعروض الخطابية تحت عنوان «ماتاي وكونسورتن» منذ سنة ٢٠٠٠. معظم العروض تقدّم في أماكن عامّة وتشرك المقيمين والمارة. الطابع الموقعي الخاص في هذه الأمكنة والطابع المجرد الاجتماعي والتاريخي، بالإضافة إلى الطابع المعماري لهذه المواقع، تصبح جزءاً لا يتجزأ من العرض. من أعماله في السنوات الأخيرة: «تحت الرادار» لمهرجان مسرح العالم في مطار هال/لايبزيغ سنة ٢٠٠٨، و«بعد وقت قليل على موتي» لمهرجان السياسة في المسرح المستقل في كولونيا سنة ٢٠٠٨، و«٢٠١٩ أعوامنا المبكرة» مع «إنغو رويليك» عن خمسة راقصين في ستة مواقع مختلفة في برلين سنة ٢٠٠٩، و«رابط مفقود تعاونية برلين» مكتب سرّي للبحوث في معهد للمكفوفين من القرن التاسع عشر سنة ٢٠٠٩.

لمزيد من المعلومات www.matthaei-und-konsorten.de

LYDIA ZIEMKE and CLAIR
SCHIRCK

Theater Workshop:
Experimentation with
dramaturgy, creative writing and
performance-composition. |

11-12 October

from 10:00am till 5:00pm

in Zoukak Studio

Participation fee: 100000 L.L.

'Open Episodes + Travelling Elements'

Live-Improvisation & text fragments/positions/objects
as rhythmical points

- 1- We sketch figures from each other's biographical details. We develop relationships between figures. We develop a set of rules. Performers begin in their own spaces and follow (gentle) commands from a 'game-keeper'. They develop physical positions for their figures, they choose and use objects, they act upon the relationships. With all these ingredients they build narratives without pre-contemplation, discovering them as they go along. In this way performers and audiences partake of a new real-time experience together without the necessity of logic.
- 2- We develop a short story. We extract the essential meanings and charge elements - words, positions and objects - with it. Then we thread them through the small piece - in changing their usage they become agile metaphors that reflect and elaborate the original meaning. They also act as rhythmical points guiding or diverting attention, and challenging habits of seeing and perspective.
- 3- We combine the two: we work with the collected outcomes of 1.+2. and elaborate on them. We half the group and prepare two short performance sessions, so that each half can be performers and spectators.

ليديا زيمكي وكليير شميرك

ورشة عمل في المسرح:
إختبار في الدراماتورجيا والتأليف
والتوليف الأدائي.
١٠-١١ تشرين الأول

من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة من بعد
الظهر في استديو زقاق

رسم الإشتراك: ١٠٠٠٠٠٠ ليرة لبنانية

حلقات مفتوحة + عناصر مرتجلة

- إرتجالات حيّة وشذرات من نصوص / مواقف / أغراض كمفاصل إيقاعية
- ١- نرسم نماذج من تفاصيل السير الذاتية الخاصة بالمشاركين الآخرين. نبنى علاقات ما بين النماذج. نكوّن مجموعة قوانين. يبدأ المؤدون في فضاءاتهم الخاصة ويتبعون أوامر (لطيفة) من «موزّع اللعبة». يشكلون مواقف جسدية لنماذجهم، يختارون ويستخدمون الأغراض، ويقومون بأدائهم ضمن تلك العلاقات. مع كل هذه المكونات، سيقوم الجميع ببناء سرديات دون تأملات مسبقة، مختبرينها بينما يتقدمون بالعمل. بهذه الطريقة، يشترك المؤدي والجمهور في تجربة من الزمن الواقعي دون حاجة لمنطق عقلائي.
 - ٢- سنبنى قصة قصيرة. نستخلص منها المعاني الجوهرية والعناصر المشحونة من كلمات ومواقف وأغراض. ثم نحيكهم في مقطوعة قصيرة. في تغيير وجهة استخدامها تتحول هذه العناصر إلى إستعارات رشيقة تعكس وتطور المعنى الأساسي. تعمل هذه العناصر كذلك كمفاصل إيقاعية، تقود أو تحوّل الإنتباه، وكعادات تتحدى النظر والإدراك.
 - ٣- نجمع الإثنين: نعمل على إشراك مخرجات ونتائج المرحلتين السابقتين ١ و٢، ونبنى عليها. ننقسم إلى مجموعتين، ونحضر عرضين مسرحيين قصيرين، فيلعب الجميع تبعاً أدوارهم كمؤدين وكجمهور.

Talk | "Fantasy Density" |
8 October
at 7:00pm in Zoukak Studio
Free entrance

Open Episodes + Travelling Elements: For an experiential, political, complex, poetical theatre practice combining text work, movement, music and visual components.

After developing these methods over two years Lydia will share the experiences and present video examples of three theatre productions. As a director and dramaturge Lydia works in the context of post-Wall Germany, originally from East Berlin, and the post dramatic theatre dramaturgy after Brecht und Heiner Müller. Her international company suite42 focus on the effect of violence, war and migration on the individual and society, and have recently concentrated on working with authors from Syria, Palestine and Morocco. www.suite42.org

Reality is limited to physical rules. History as a linear concept is dead and must be buried consciously. In our minds and dreams we surpass them both constantly and have our own clear, instinctive understanding for these processes. To access this part of the mind in the theatre we must achieve a similar density as our fantasy.

In a rational de-spiritualized society, in which individualization is encouraged through capitalistic mechanisms, a political conscience and individual freedom gets lost easily. As a life experience theatre offers an opportunity of becoming the author of a unique self-experience when partaking of the performance. Accessing the mind on the fantastic level can create an understanding that enters the rational level from behind and retrieves an independent happiness in the social achievement.

The two areas of practical exploration are live-improvised performance episodes that follow certain rules on the basis of established figures and relationships, and the multiple developing uses of different elements: text fragments, positions and objects. The dialectic of improvisation versus representation on the one hand, and the use of elements in other than their original function, on the other hand, create a tension that can lift the story outside of reality, into a realm of sensual rather than rational perception. The dialectic approach becomes the connection point of intellectual work and practical playfulness.

محاضرة | «كثافة الفنتازيا»
٨ تشرين الأول
الساعة السابعة بعد الظهر في استديو زقاق
الدخول مجاني

حلقاات مفتوحة + عناصر مرتجلة: من أجل ممارسة مسرحية شاعرية تجريبية وسياسية تركيبية، تجمع العمل على النصوص والأداء الحركي والموسيقى وعناصر مرئية.

بعد تطويرها لهذه الأساليب على مدى سنتين، ستشارك ليديا زيمكي الجمهور في لبنان تجاربها، وتقدم نماذج مصورة بالفيديو لثلاثة أعمال مسرحية. كمرحلة ودراماتورج، تعمل ليديا في سياق مرحلة ما بعد الجدار في ألمانيا، خاصة أنها من أصول تعود إلى برلين الشرقية، كما يندرج عملها في سياق دراماتورجيا مسرح ما بعد الدراما لفترة ما بعد بريشت وهايتر مولر. تركّز فرقتها الدولية سويت ٤٢ (suite 42) على تأثيرات العنف والحرب والهجرة على الفرد والمجتمع، كما وركّزت مؤخراً العمل على نصوص لمؤلفين من سوريا وفلسطين والمغرب.

www.suite42.org

إن الواقع مقيد بقوانين مادية. مات التاريخ كمفهوم خطي، ووجب دفنه عن وعي. نتخطى في عقلنا وأحلامنا الواقع والتاريخ بشكل ثابت مع فهم واضح غريزي. كي نلج هذا الجزء من العقل في المسرح، علينا الوصول إلى كثافة تشبه الفنتازيا الخاصة بنا.

في مجتمع عقلائي مجرد من الروحانية، حيث تشجّع آليات رأسمالية الروح الفردية، يضع الضمير السياسي وتضيع الحرية الفردية بسهولة. يقدم المسرح، باعتباره تجربة حياتية، فرصة أن يكون صانعه مؤلف تجربة خاصة مميزة. من شأن إشراك العقل على مستوى الفنتازيا أن يخلق فهم يلج المستوى العقلائي من الخلف، فيسترجع سعادة مستقلة في الإنجازات الاجتماعية.

إن مساحتنا الإختبار العملي هما الإرتجال الحيّ لوقائع أدائية تتبع قواعد معينة ومستندة إلى صور وأهواط وعلاقات متشكّلة، والإستخدام المتعدد المرح لعناصر مختلفة: شذرات من نصوص، مواقف، أغراض. تخلق جدلية الإرتجال مقابل الأداء من جهة، واستخدام الأشياء بخلاف وظيفتها الإعتيادية من جهة أخرى، تخلق توتراً من شأنه رفع القصة إلى ما فوق الواقع، نحو عوالم حسية، أكثر من كونها إدراكات عقلانية. تصبح المقاربة الجدلية هي نقطة الإتصال ما بين العمل الفكري واللعب العملي التطبيقي.

الرفاق
زقاق

2013

zoukak
sidewalks

Open studio | "Hussein": written
by Omar Abi Azar and directed by
Lydia Ziemke
12 October
at 8:00pm in Zoukak Studio
Free entrance

"Hussein" is born conscious of his obligation to pass into
the next world without much regard for this one...
An exploration into the nature of religiosity, its life-
destructive forces and true faith. This is the first
collaboration of Omar Abi Azar and Lydia Ziemke,
combining their dramaturgical expertise and interest in
each other's working practice.

استديو مفتوح للجميع | «حسين»
من تأليف عمر أبي عازار وإخراج
ليديا زيمكي
١٢ تشرين الأول

الساعة الثامنة مساءً في استديو زقاق
الدخول مجاني

حسين ولد واعياً على التزامه المرور إلى العالم الآخر دون تقدير يذكر إلى عالمه
هذا.
استكشاف في طبيعة التدين وقواه المدمرة للحياة والإيمان الحقيقي. هذا هو
التعاون العملي الأول بين عمر أبي عازار وليديا زيمكي، الذي يجمع خبراتهما
الدراماتورية واهتمامهما في عمل بعضهما البعض.

For information or reservation for the workshops please
contact: Omar AbiAzar, omar@zoukak.org and 03-989664

لمزيد من المعلومات وللحجز لورشات العمل، الرجاء الإتصال بعمر أبي عازار:
omar@zoukak.org
03-989664

الزقاق

zoukak
sidewalks

2013

About Zoukak

We created Zoukak in 2006, out of a need to develop professional continuity for our theatre practice, and based on the active role this practice can play as a politically and socially engaged collective against marginalizing systems.

Our methodology of work emphasizes processes of creation. To us collaboration lifts the creative operation to a higher level, allowing for unexpected approaches to theatre-making, all the while providing a more horizontal participation in decision making, as well as a multiplicity of expression.

Since Zoukak's inception, and with each new project, we have strived to find new ways of collective creation, springing from our understanding of theatre as collective work done by diverse individuals. Over the years we have also been applying theatre on various levels: social, psychological, and educational. We have developed a special approach to drama therapy and socially engaged theatre, giving workshops and training sessions, and devising performances in different Lebanese regions and various contexts, all along finding ways to connect our social interventions with our artistic investigations.

On the other hand and in Zoukak endeavor to develop an environment of dialogue and reflection around the performing arts, it supports and expands a network of diverse practitioners, by organizing cultural events that put together Zoukak members and its audience with artists from Lebanon and around the world (Europe, USA, Asia, the Middle East and North Africa) through workshops, residencies, performances, lectures, encounters and discussions around theater, dance, live art, play-writing, architecture, drama therapy, education, and cultural policies. One of the main goals of this networking is to attempt to provide a space for practical exchange and critical thinking about these practices.

This space was concretized with Zoukak's studio, which opened its doors in 2008, serving in part as a free access rehearsal and creation space for local performing artists and remaining "the kitchen" of this entire project.

فرقة زقاق المسرحية

تأسست «زقاق» عام ٢٠٠٦ من قبل ستة فنانيين نتيجة حاجتهم إلى خلق استمرارية مهنية لعملهم المسرحي، ولقناعتهم بالمسرح كفعل والتزام سياسي واجتماعي، وإيماناً بالعمل الجماعي كموقف في مواجهه مختلف الأنظمة التهميشية.

تركز منهجية العمل في زقاق على عملية ومسار الخلق. ففي حين يساهم التعاون الفني في فتح أفق جديد لدى الفرقة في مقارنة المسرح، تعتمد الفرقة تشاركاً أفقياً في إتخاذ القرار وإختلاف أساليب التعبير. منذ بداية زقاق، ومع كل مشروع، والفرقة تبتدع طرقاً وأساليباً جديدة في الخلق الجماعي. ينبع ذلك من فهم معيّن يعرف المسرح على أنه عمل جماعي بطبيعته، يصنعه أفراد مختلفون ومتنوعون.

يتم تطبيق المسرح في زقاق وعلى مدى السنوات الماضية بمستويات مختلفة: إجتماعية ونفسية ونفس إجتماعية وتربوية. طوّر أعضاء الفرقة أسلوباً ومقاربة خاصة في المسرح العلاجي والمسرح الاجتماعي، فأقاموا ورشات عمل ومحترفاتٍ تدريبيّة وأعمالاً مسرحية في مختلف المناطق اللبنانية وضمن أطر وبيئات مختلفة، مختبرين طرقاً خاصة في ربط التداخلات الاجتماعية مع بحثهم الفنية.

من جهة أخرى، وضمن السعي إلى فتح مساحة نقاش وتبادل حول فنون العرض، عملت زقاق على توسيع شبكة تصل بين فنانيين مختلفين، عبر تنظيم أحداث ثقافية جمعت الفرقة وجمهورها مع فنانيين من لبنان والعالم (أوروبا، آسيا، شمال أفريقيا، الشرق الأوسط، الولايات المتحدة) من خلال الإقامات الفنية والعروض واللقاءات والمحاضرات، حول المسرح والرقص والفنون الحيّة والتأليف المسرحي والهندسة المعمارية والمسرح العلاجي والتربية والسياسات الثقافية؛ في محاولة لتأمين فضاء للتبادل العملي والتفكير النقدي حول تلك الممارسات. جاء «استديو زقاق» تجسيدا لهذا الفضاء الذي فتح أبوابه في الـ ٢٠٠٨ فقد خدماته كمساحة تستقبل تمارين وتدريبات الفنانين المحليين دون مقابل مادي من جهة، وبجانب آخر ككونه «مطبخ» لكافة مشاريع فرقة زقاق.

ارصاف
زفان

2013

zoukak
sidewalks

INSTITUT
FRANÇAIS
LIBAN

