

DEVISED THEATRE DANCE THEATRE

M E T O D Y

MIĘDZYNARODOWA
KONFERENCJA NAUKOWA
26-27 IX 2025 KATOWICE

DEVISED THEATRE

Jedna z najciekawszych i najbardziej dynamicznych form współczesnego widowiska. Zainicjowany w latach 60-tych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w Europie (w tym w Polsce), Devised Theatre zaczął rozwijać się także w innych przestrzeniach kulturowych i do dziś modyfikuje swoje założenia skoncentrowane wokół poszukiwania alternatywnych form eksperymentalnych.

Artyści Devised Theatre często wychylają się w stronę kontekstów pozaartystycznych i przekraczają normatywne zasady i granice teatru komercyjnego, instytucjonalnego i repertuarowego. Równocześnie, często podejmują wszelkie decyzje artystyczne i organizacyjne jako zespół. Devised Theatre określany też jako **collective creations**, stara się być niehierarchiczny, bez gotowego scenariusza, skupiony równie mocno na procesie twórczym, co na jego efekcie finalnym, za który odpowiedzialność i uznanie ponosi każda osoba w zespole. Devised Theatre jest często multisensoryczny, ograniczający rolę słowa na rzecz **ciałomyślenia**, choreografii, ruchu, teatru obrazu, muzyki i dźwięku. Model, który jest preferowany przez zespół, opiera się na długoterminowym zaangażowaniu i współpracy wszystkich jego członków. Ta bardzo różnorodna praca nad tworzeniem spektaklu jest rozmaicie definiowana przez znawców przedmiotu i dlatego wymaga dziś szczególnego metodologicznego namysłu. Praktyki te od samego początku ewoluowały wraz z różnymi szkołami zajmującymi się przygotowaniem przyszłych artystów. Począwszy od Francji w latach 50-tych, Jacques Lecoq był pionierem paradoksalnej „pedagogiki tworzenia”, która poprzez wersję **via negativa** opartą na głębokiej organicznej percepcji świata przyrody i innych ludzi, wprowadzała studentów w fizyczne widowisko i tworzenie zespołów. Współcześni artyści, tacy

jak Pig Iron Theater Company w Stanach Zjednoczonych, zarówno stworzyli wiele **devised**, opartych na fizyczności, zespołowych prac, jak i kontynuowali pedagogikę Lecoqa w innowacyjny sposób (w szczególności włączając pracę z głosem w tradycji Roya Harta). W Europie ośrodki edukacyjne w Giessen, Uniwersytet Folkwang w Essen i DAS w Amsterdamie odgrywają znaczącą rolę w propagowaniu praktyk Devised Theatre i widowisk. Zakład Tańca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, założony przez Jacka Łumińskiego, choreografa i nauczyciela, w podobny sposób działa na rzecz bogatej tradycji polskiego tańca i teatru eksperymentalnego.

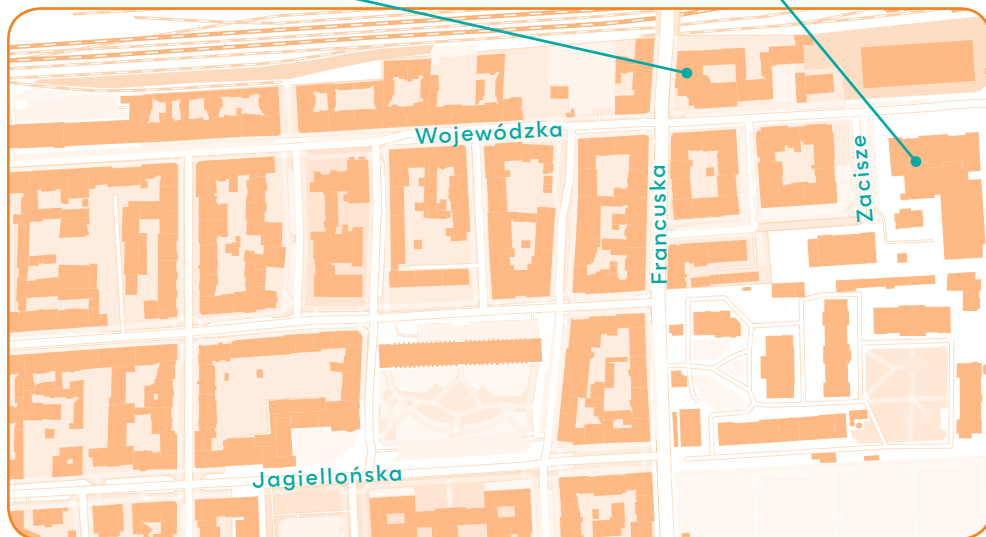
Celem konferencji DEVISED THEATRE / DANCE THEATRE jest refleksja nad Devised Theatre w relacji do tańca współczesnego i stworzenie platformy dla wspólnej dyskusji. Pierwsza edycja, zrealizowana wspólnie z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk, odbyła się w dniach od 9-12 listopada 2023 roku. Zaproszeni goście objęli refleksją teoretyczną oraz zaprezentowali w praktyce różne przejawy Devised Theatre, występujące od Stanów Zjednoczonych, przez Europę, po Azję. Tegoroczna edycja, dopełnia temat Devised Theatre o metody pracy twórców obejmujących swoimi działaniami teatr tańca, muzykę współczesną, choreografię konceptualną i teatr fizyczny.

Zakład Tańca Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach, ul. Francuska 12

- AULA
- SALA 104
- SALA 115

Akademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach,
ul. Zaczysze 3

- ATRIUM
- SALA KONCERTOWA
- SALA AUDIOWIZUALNA

PRZEJDŹ DO MAPY ONLINE

<http://bit.ly/4g6LYbn>

PROGRAM KONFERENCJI

26 września | piątek

- 10:00 – 12:00 **OFICJALNE OTWARCIE** – Wykład prof. Allena J. Kuharskiego (US) – *Inkubacja i Improwizacja: Teatr fizyczny i zespołowy w Stanach Zjednoczonych, Francji i Polsce* | SALA AUDIOWIZUALNA
- 13:15 – 14:45 **WARSZTAT**
Jonathan Stancato (US) | AULA
- 15:00 – 16:30 **WARSZTAT**
Yana Reutova (UA/CZ) | AULA
- 13:30 – 16:30 **LABORATORIA**
Sarah Sanford (US) | SALA 104
Asa Horvitz (US/BE) | SALA 115
- 19:00 – 19:30 **SPEKTAKL – *Together Alone – Lost***
Yana Reutova & coll. (UA/CZ) | SALA KONCERTOWA
- 20:00 – 21:00 **SPEKTAKL – *Możesz spać i wejść na szczyt***
Grupa Devised Theatre / Dance Theatre Zakładu Tańca,
Jacek Łumiński (PL) | SALA KONCERTOWA

27 września | sobota

- 10:00 – 12:00 **ROUND TABLE**
Sarah Sanford (US), Asa Horvitz (US/BE), Jonathan Stancato (US), Kathryn Mederos Syssoyeva (US), Duška Radosavljević (UK/SE), Allen J. Kuharski (US), Yana Reutova (UA/CZ), Yvona Kreuzmannová (CZ), Jacek Łumiński (PL)
| SALA AUDIOWIZUALNA
- 13:15 – 14:45 **WARSZTAT**
Jonathan Stancato (US) | AULA
- 15:00 – 16:30 **WARSZTAT**
Yana Reutova (UA/CZ) | AULA
- 13:30 – 16:30 **LABORATORIA**
Sarah Sanford (US) | SALA 104
Asa Horvitz (US/BE) | SALA 115
- 17:30 – 18:30 **POKAZY LABORATORIÓW I PODSUMOWANIE** | AULA
- 19:30 – 22:00 **SPEKTAKL – *Bezkręsy*** (dyskusja po spektaklu)
Grupa Devised Theatre / Dance Theatre Zakładu Tańca,
Allen J. Kuharski (US) | SALA KONCERTOWA

KONFERENCJA DWUJĘZYCZNA

Podczas Wykładu i Round Table planowane tłumaczenie z języka angielskiego na język polski, i odwrotnie

LABORATORIA

Zamknięte spotkania dla praktyków ruchu/badaczy/teoretyków w celu opracowania innowacyjnych planów interdyscyplinarnych w obszarze devised theatre. Czas trwania Laboratoriów to 3h (13:30-16:30). W finale konferencji zostaną zaprezentowane rezultaty pracy szerszemu gronu odbiorców.

ROUND TABLES

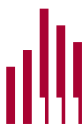
Rozmowa specjalistów przy „okrągłym stole”, otwarta na dialog z publicznością, moderowana, ukierunkowana tematycznie (devised theatre/dance theatre).

Komitet Naukowy i Organizacyjny: prof. Allen J. Kuharski, dr Jacek Łumiński, mgr Mateusz Czekaj, mgr Ewelina Cieśla oraz dr Adriana Świątek, mgr Angelika Karal, mgr Sebastian Wiertelak, mgr Łukasz Zgórk.

Projektant graficzny: mgr Piotr Herla

Taniec
KONFERENCJA

Akademia Muzyczna
im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

**Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego**

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

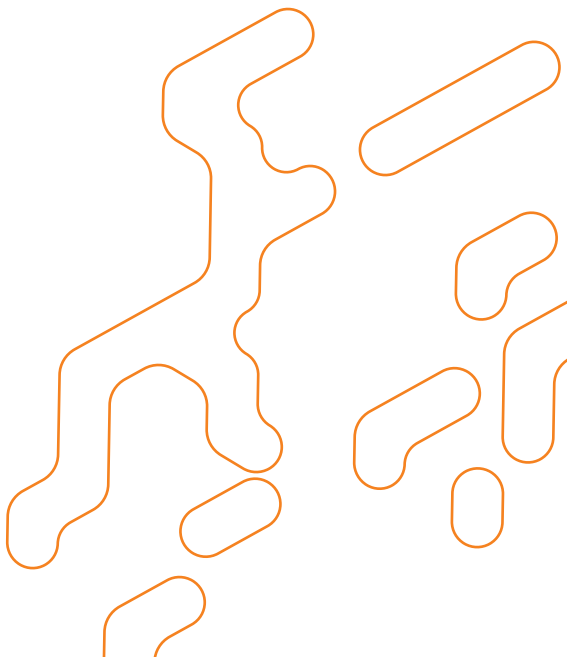
Inkubacja i Improvizacja: Teatr fizyczny i zespołowy w Stanach Zjednoczonych, Francji i Polsce

Prof. Allen J. Kuharski

Swarthmore College, Filadelfia (US)

Najważniejsze przykłady teatru kreowanego kolektywnie (devised theater) pokrywają się z praktykami teatru fizycznego i zespołowego. Kolektywny teatr fizyczny w Stanach Zjednoczonych, we Francji i w Polsce narodził się w latach 60. XX wieku w oparciu o ideę „teatru ubogiego”, co miało służyć innemu rozumieniu wolności artystycznej i bogactwa wyrazu. Paradoks tej historii można ująć w dwoistości „improvizacji” i „inkubacji” – pozornie oszczędna, lekka i improvizacyjna forma wymaga również znacznych nakładów na trening fizyczny i wokalny, praktyki zbiorowego tworzenia oraz szerokie podstawy intelektualne, aby cel, jakim jest aktor-twórca, mógł zostać pomyślnie zrealizowany. Przyjęcie idei „teatru ubogiego” było zatem nierozzerwalnie związane z duchem artystycznej hojności, innowacji i ekspansywności. Nowe metody ekspresji ciała i głosu wykonawcy łączyły się z innowacyjnymi modelami treningu, kreacją zespołową, trwałą współpracą w stabilnych grupach oraz bezpośrednim zaangażowaniem społecznym na wielu płaszczyznach. W Stanach Zjednoczonych na pracę z ciałem i praktyki zespołowe duży wpływ miał taniec współczesny, który stał się wzorem dla

tego typu działań. W teatrze reżyserzy-autorzy i zespoły stali się kluczowymi twórcami, w miejsce dramatopisarzy, co w pewnym stopniu przypomina historyczne praktyki choreografów i zespołów w świecie tańca współczesnego. Historyczne granice między dramatopisarzem, reżyserem, choreografem, scenografem, kompozytorem i dramaturgiem zacierają się w tej pracy, podobnie jak rozróżnienie między aktorem, muzykiem a tancerzem.

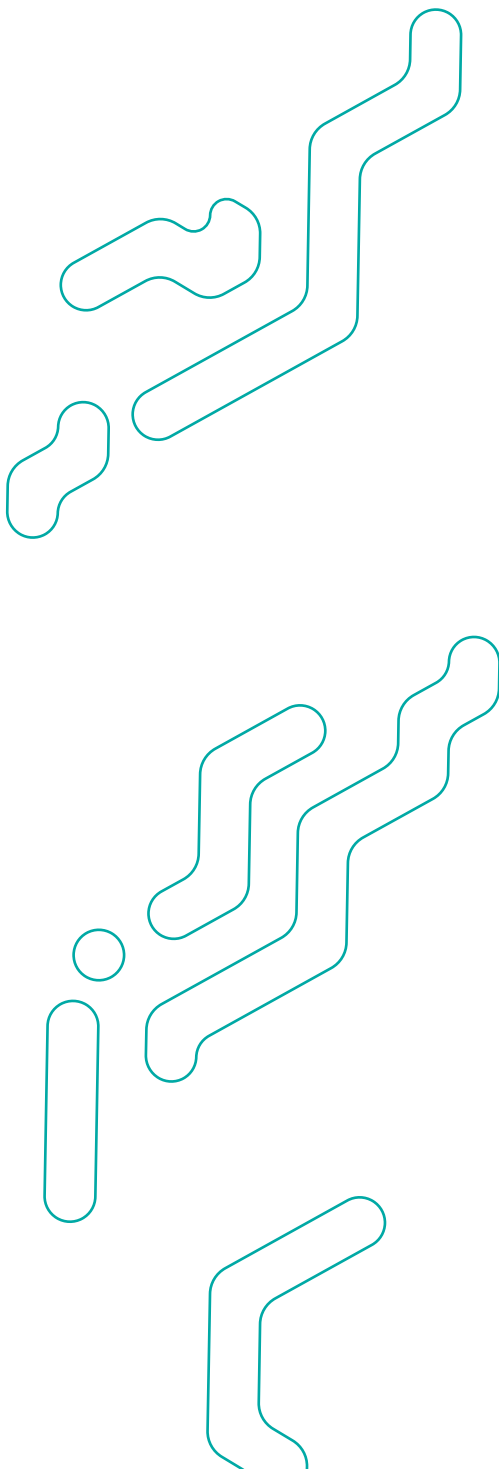
WARSZTATY

26 WRZEŚNIA | PIĄTEK | 13:15 – 14:45

27 WRZEŚNIA | SOBOTA | 13:15 – 14:45

Jonathan Stancato (US)

Wielu piosenkarzy i aktorów ma trudności z pełnym ucieleśnieniem swojej fizycznej ekspresji podczas wokalizacji, podczas gdy tancerze często uważają za wyzwanie zintegrowanie głosu bez utraty skupienia na ciele. Poprzez swoją praktykę „Inside Voice”, Jonathan Stancato czerpie z zaawansowanych technik wokalnych Alfreda Wolfsohna/Roya Harta oraz badań nad performansem Jerzego Grotowskiego/Thomasa Richardsa, aby zjednoczyć ciało, umysł i głos w jedną, ekspresyjną siłę. W warsztacie La Bouche Ici („usta są tutaj”), prowadzi tancerzy i artystów ruchu do odkrycia, że dźwięk nie pochodzi z małego „pudełka głosowego” w gardle, ale wyłania się potężnie i organicznie z tych samych energetycznych impulsów co ich ruch. Poprzez ćwiczenia grupowe i indywidualne etudy, warsztat ten pozwala uczestnikom doświadczyć głosu jako nierozłącznego z ciałem, umożliwiając głębszą integrację dźwięku, doznań, ekspresji, tekstu, wibracji i przyjemności.

26 WRZEŚNIA | PIĄTEK | 15:00 – 16:30

Warsztaty kompozycji tańca. Dramaturgia ciała – od obrazu do ruchu

Yana Reutova (UA/CZ)

Warsztat oparty jest na autorskiej metodzie, w której ruch wyłania się z tekstu pisanego i obrazów. Proces zaczyna się od stworzenia krótkiej historii, określenia tonu emocjonalnego lub serii mikro-narracji, które służą jako podstawa do kompozycji choreograficznej.

Każda sekcja jest analizowana i przekształcana w ruch poprzez rytm, dynamikę, pracę w przestrzeni oraz impuls. Uczestnicy odkrywają, jak treść narracyjna może być wyrażona przez ciało, zamieniając ruch w potężne narzędzie opowiadania historii.

Warsztat przeznaczony jest dla tancerzy i choreografów zainteresowanych tworzeniem znaczących i opartych na obrazach kompozycji scenicznych, w których fizyczność staje się rozszerzeniem wewnętrznego znaczenia.

27 WRZEŚNIA | SOBOTA | 15:00 – 16:30

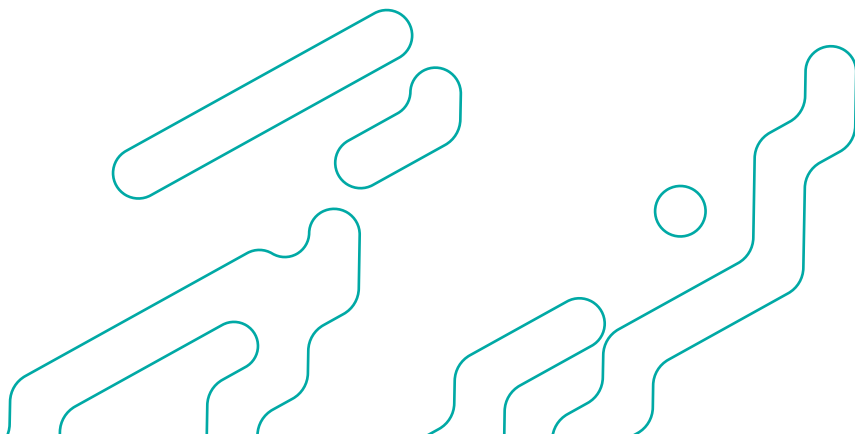
Warsztaty kompozycji tańca. Wyobraźnia w ruchu – wyobraźnia i kreatywność

Yana Reutova (UA/CZ)

Ten warsztat bada potencjał twórczy wyobraźni w tańcu. Wyobraźnia pomaga tancerzom postrzegać każdy ruch nie jako błąd, lecz jako część procesu twórczego. Eliminuje strach przed niedoskonałością i pozwala na swobodę eksperymentowania oraz wyrażania indywidualności.

Wyobraźnia staje się narzędziem do głębokiego samopoznania i komunikacji poprzez taniec. Uczestnicy będą pracować z wizualizacją, metaforami, inspiracjami z innych dziedzin sztuki, eksplorować ograniczenia, wchodzić w interakcje z obiektami i zagłębiać się w doznania cielesne.

Warsztat jest dla tych, którzy chcą rozwijać kreatywność i tworzyć ekspresyjne, unikatowe kompozycje taneczne poprzez zabawę i eksplorację.

LABORATORIA

26 WRZEŚNIA | PIĄTEK | 13:30 – 16:30

27 WRZEŚNIA | SOBOTA | 13:30 – 16:30

Prezentacja prac uczestników odbędzie się

27 WRZEŚNIA | SOBOTA | 17:30 – 18:30

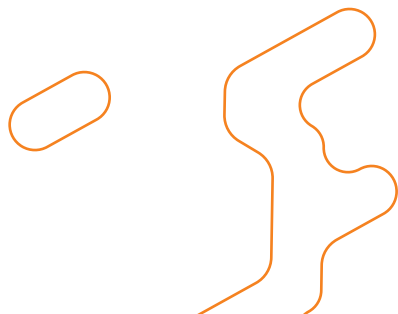
Sarah Sanford (US)

Jak grupa artystów tworzy coś z niczego? Jakie aspekty procesu „devising” umożliwiają twórcom-wykonawcom współpracę i tworzenie czegoś nowego? Termin „devising” oznacza, że kreatywna energia grupy artystów została wykorzystana do stworzenia autorskiego dzieła scenicznego – jednak sposób, w jaki ta energia jest używana podczas prób i jak dzieło nabiera ostatecznego kształtu, różni się w zależności od grupy. Nie ma jednej, uniwersalnej metody „devising”.

Pig Iron Theatre Company tworzy oryginalne dzieła od 1997 roku, wykorzystując improwizację fizyczną i zabawę jako punkty wyjścia. Ich proces przybiera wiele form, ale w jego sercu pozostają pewne kluczowe zasady i praktyki. W tym 6-godzinny laboratorium Sarah Sanford, główna wykładowczyni w Pig Iron School, oferuje intensywny kurs na temat podejścia Pig Iron Theatre Company do tworzenia przedstawień. Uczestnicy będą angażować się w kreatywne, spontaniczne działania, poznają narzędzia generatywne, stworzą surowy materiał i zaczną nadawać mu formę z myślą o widzach.

Asa Horvitz (US/BE)

Genesis in the Retort. Większość dwudziestowiecznych teoretyków montażu (Eisenstein itd.) podchodziła do kompozycji na ekranie i scenie w logice dialektycznej przeciwieństw. Podstawowa idea polegała na tym, że poprzez umieszczenie obok siebie dwóch przeciwstawnych sił (obrazów, gestów, tekstur itp.) w wyobraźni widowni pojawiał się trzeci, nieprzewidywalny element, naładowany energią. W miarę jak wiek XX przechodził w czasy współczesne, myślenie dialektyczne w stylu Hegla, Marksa itd. ustąpiło miejsca postrzeganiu świata jako sieci, spłotu, systemu pogodowego, złożoności (jak widać w teorii systemów, myśleniu ekologicznym, AI itp.). Podobnie postmodernistyczny taniec i teatr postdramatyczny często używają montażu złożoności, w którym warstwy są układane w nieprzewidywalny i zaskakujący sposób, aby wywołać określone wrażenia w wyobraźni publiczności. W najlepszym wydaniu montaż złożoności może wywołać u widzów pojawienie się czegoś Nowego, światów doznań, wyobraźni i sposobów bycia, których nie można sobie wcześniej wyobrazić. W trakcie tego krótkiego, dwudniowego warsztatu, wykonamy serię konkretnych ćwiczeń, aby zbadać kompozycję i montaż na scenie jako opozycję, zaczynając od dialektyki, a przechodząc w kierunku złożoności. Ten warsztat jest przeznaczony dla (aspirujących) twórców, reżyserów, choreografów, a także dla wszystkich zainteresowanych zgłębianiem sztuki montażu i narzędzi do tworzenia przedstawień.

Together Alone – Lost

Yana Reutova & coll. (UA/CZ)

SPEKTAKL

26 WRZEŚNIA | PIĄTEK | 19:00 – 19:30

Ich historie są różne, ale łączy je wspólny mianownik: każda z nich uciekła z okupowanego kraju i na co dzień mierzy się z traumą, niepewnością i lękiem związanym z byciem uchodźczynią w obcym państwie. Kreatywność, możliwość tworzenia i szansa na znalezienie nowej społeczności – artystycznej rodziny, to właśnie daje im siłę.

Ukraińskie tancerki, brutalnie wyrwane ze swoich domów, są tu i teraz. Każda sama dla siebie, a jednak razem. Nawet gdy są w grupie, ostatecznie każda z nich jest w życiu zdana na siebie.

Spektakl inspirowany jest werseta-
mi Antona Ovchinnikova napisanymi
w Kijowie w czasie wojny, a tło muzyczne
tworzą utwory kanadyjsko-ukraiń-
skiego, radykalnie antyputinowskiego
zespołu Balaklava Blues. Za dopraco-
wanie atmosfery dźwiękowej odpowia-
da Tomáš Kerle.

Uchodźcy i uchodźczynie w obcym kraju to również temat projektu Moving Borders, współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt bada, w jaki sposób ukraińskie artystki tańca kształtują podejście do przyjmowania i angażowania uchodźców poprzez taniec, a także rozwój inkluzywnych praktyk w Europie. Yana Reutova jest jedną z trzech głównych artystek projektu.

Koncepcja, choreografia: Yana Reutova |
Tancerki: Olena Korotkova, Anastasiia
Pavlovska, Yana Reutova, Liza Taldykina |
Reżyseria światła: Pavel Kotlík | Muzyka:
Balaklava Blues, Tomáš Kerle | Poezja: Anton
Ovchinnikov | Recytacja: Olesya Usata |
Producent: Tanec Praha/Ponec – ośrodek
tańca.

Foto: Vojtěch Brtnický

Dofinansowane przez
Unię Europejską

aerowaves
dance across europe

TANEC
PRAHA

Możesz spaść i wejść na szczyt

Grupa Devised Theatre /
Dance Theatre Zakładu Tańca,
Jacek Łumiński (PL)

SPEKTAKL

26 WRZEŚNIA | PIĄTEK | 20:00 – 21:00

Możesz spaść i wejść na szczyt.
Dusza nie ma tajemnicy,
której zachowanie nie ujawnia.

Psalm Żółtej Gorączki

Raor ti nihtiw selag ytrof dnA,
Erom ro not a hgiew lliw daeh ruoY,
Sgniwn dna snif dna snroh dna swalc
htiW,
Sgniht dlotnu fo etsat lliw htuom ruoY,
Maes ertnec eht kaerts ytsur A,
Maerc deldruc ekil leef eugnot ruoY,
Worb ruoy pmalc lliw sdnab norl,
Won morf syad net tuoba nl, Seye
wolleY,
Revef eht evah ot gniog era uoY.

Będziesz miał gorączkę
Żółte oczy
Za jakieś dziesięć dni
Żelazne opaski zacisną ci czoło
Twój język będzie przypominał
zsiadłą śmietanę
Rdzawa smuga na środkowym szwie,
Twoje usta będą smakować
niewypowiedzianymi rzeczami
Z pazurami, rogami, płetwami
i skrzy- dłami,
Twoja głowa będzie ważyć tonę
lub więcej,
A czterdzieści wichrów w niej
będzie ryczeć

Muzyka: Hans Zimmer, Tan Dun, Jocelyn
Pook | Tancerze: Marcelina Jasińska,
Aleksandra Jóźwiak, Sławomir Juszcak,
Mel Sielańczyk, Oskar Kusiłek, Szymon
Perczyński | Taniec z wachlarzami: Zhang
Zhiping | Praca pod kierunkiem Jacka
Łumińskiego.

Bezkresy

Grupa Devised Theatre /
Dance Theatre Zakładu Tańca,
Allen J. Kuharski (US)

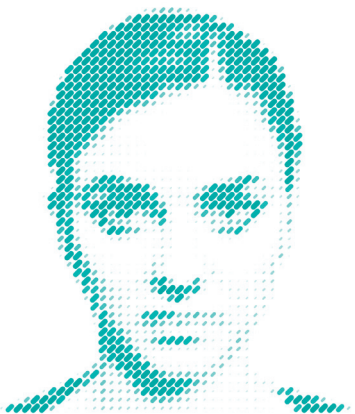
SPEKTAKL (DYSKUSJA PO SPEKTAKLU)

27 WRZEŚNIA | SOBOTA | 19:30 - 22:00

„Bezkresy” to eksperyment z teatru tańca devised. Ten projekt wymagał od tancerzy stworzenia dzieła, w którym połączyli oni ruch, mowę i śpiew. Współpracując w zespole, artyści pracowali pod kierownictwem reżysera, który wniósł solidne podstawy praktyki teatru fizycznego i devised, czerpiąc z kontekstów zarówno polskich, jak i międzynarodowych. Tekst Części I „Bezkrasów” składa się z fragmentów poezji dramatycznej Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Witolda Gombrowicza, które uzupełnia wiersz awangardowego poety, Józefa Czechowicza. Część II to pełny tekst amerykańskiego, eksperymentalnego słuchowiska radiowego Josepha Chaikina i Sama Sheparda, „Wojna w niebie” (1984), przedstawiony w polskim tłumaczeniu Grzegorza Godlewskiego. Poezja pełni tu tradycyjną rolę muzyki w tańcu niewerbalnym.

Zamiast akompaniamentu, sami wykonawcy tworzą melodię i dźwięki perkusyjne. Poszczególne teksty łączy nie narracja, lecz spójny temat, głos i ruch. Aktor/tancerz w „Bezkrasach” służy dramaturgowi zarówno jako partner w procesie twórczym, jak i złożone narzędzie ekspresji. Ciało artysty staje się w ten sposób równorzędnym partnerem dla dramaturgów i poetów w procesie tworzenia znaczenia. Jak powiedziała amerykańska choreografka Martha Graham: „ciało nigdy nie kłamie”, lub, ujmując to pozytywnie: „ciało mówi prawdę”.

Reżyseria i współtworzenie: Allen J. Kuharski.
Konsultacje dramaturgiczne: Lillian Vallee,
Mateusz Czekaj | Wykonawcy i współtwórcy:
Marcelina Jasińska, Aleksandra Jóźwiak,
Sławomir Juszcak, Oskar Kusiołek, Szymon
Perczyński, Mel Sielańczyk.

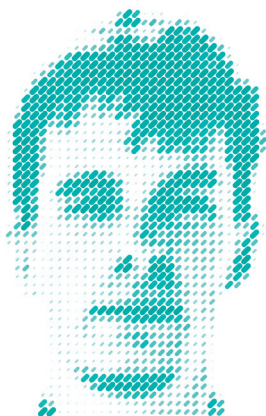
Ewelina Cieśla (PL)

Otrzymała stopień magistra sztuki na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu (AST im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie) oraz Politechniki Śląskiej (kierunek Zarządzanie Projektami). Studiowała także w Beijing Dance Academy i Codarts Rotterdam. Występowała m.in. w spektaklach: „Ashes from the Dead Frog”, „Anamneza”, „Feblik”, „Tryptyk powstańczy”, „bliżej”, „Flying Fish”. Autorka choreografii do „WłŁY” (Teatr Lubuski) i „Musical & Opera 17 pragnień” (Variete). Laureatka m.in.: Stypendium Twórczego MKiDN 2025, rezydencji Tancerz-Rezydent (Polski Teatr Tańca 2025), One Body One Career 2024, finału Młody Tancerz Roku 2019. Wykładowczyni tańca współczesnego w Zakładzie Tańca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, prowadzi warsztaty Contact Improvisation. Certyfikowana nauczycielka Jogi Powięziowej. Koordynatorka projektów artystycznych i społecznych. Uczyła się u wielu uznanych artystów z Polski i świata (m.in. Anouk van Dijk, Wim Vandekeybus, Akram Khan, Jacek Łumiński).

Mateusz Czekaj (PL)

Menadżer kultury i promotor tańca, od 2020 roku związany z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca, gdzie odpowiada za międzynarodowe projekty wspierające tancerzy i choreografów. W latach 2022-25 był liderem programu rezydencji twórczych „Dancing Together, Again!”, zrealizowanych w ramach Kreatywnej Europy, współpracując z producentami, artystami i kuratorami z Chorwacji, Gruzji i Włoch. Dwukrotnie, w 2022 i 2024 roku, koordynował polskie stoisko na targach tańca Tanzmesse NRW. Zorganizował również tournée polskich artystów tańca współczesnego, które objęło m.in. Stany Zjednoczone, Meksyk, Gruzję oraz Malezję, a zakończyło się festiwalem i dokumentacją filmową. Pełnił także rolę jurora w konkursie młodych choreografów „AK21” w Korei. Mateusz jest absolwentem pierwszego rocznika Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (AST im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Przez sześć lat mieszkał w Londynie, gdzie aktywnie działał w edukacji artystycznej, wierząc w twórczą i budującą siłę tańca.

Asa Horvitz (US/BE)

Wychował się w muzycznej rodzinie w wiejskiej Kalifornii i studiował kompozycję pod kierunkiem Alvina Luciera i Anthony'ego Braxtona. Kluczowe dla jego rozwoju artystycznego były spotkania z nowojorską sceną DIY, filozofią średniowieczną oraz nurtem post-dance. Od 2013 roku wykorzystuje analityczne i somatyczne metody pracy ze snami oraz obrazami wewnętrznymi. W performansach łączy choreografię, teatr, sztuki wizualne i muzykę, aby zderzyć publiczność z paradoksem. Współpracował z Romeo Castelluccim i Scottem Gibbonsem. Skomponował muzykę do opery VR pt. „SONGS FOR A PASSERBY”, która w 2023 roku zdobyła Lwa dla Projektów Immersyjnych w Wenecji, a następnie była prezentowana na całym świecie. Jego album „GHOST” (2025), spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków. W 2021 roku Asa ukończył DAS Theatre w Amsterdamie. Stypendysta programów Camargo, Fulbrighta i MacDowell, a obecnie redaktor współpracujący z „Anarchist Review of Books”. Prezentował prace w miejscach jak deSingel, Bozar, Het HEM, SPRING czy The New Museum.

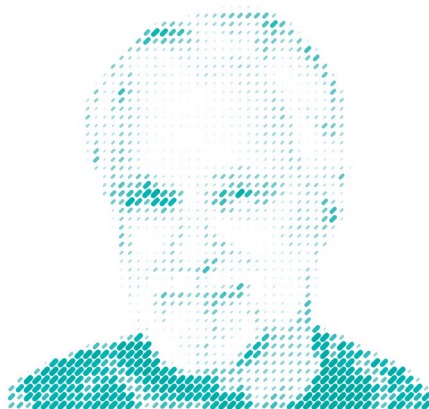
Angelika Karal (PL)

Absolwentka Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (AST im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Od 2022 roku wykładowca w Zakładzie Tańca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W latach 2021-23 współpracowała z Przestrzeniami Sztuki-Katowice. Na co dzień związana z grupą Luminski Dance Project, współpracuje z Jackiem Łumińskim przy licznych projektach w Polsce i za granicą, w tym pełniąc rolę asystentki w międzynarodowym projekcie "The Roots of Dance", organizowanym przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w latach 2021-22. Brała udział w różnych wydarzeniach, warsztatach i festiwalach m.in w Gruzji, Chorwacji, Holandii, Portugalii, Macedonii, Stanach Zjednoczonych, Chinach czy Indiach. Występowała m.in. na Seattle International Dance Festival (US), Kolkata Literary Meet (Indie), China-CEEC Music and Dance Festival (Chiny), w City Center (Nowy Jork) oraz na 25. Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów Tańca w Lublinie (Polska).

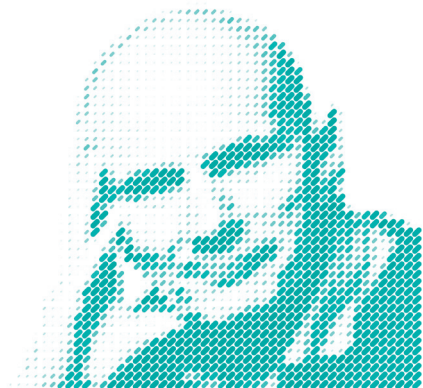
Yvona Kreuzmannová (cz)

Założyła organizację pozarządową Tanec Praha w 1991 roku po ukończeniu studiów na Wydziale Tańca Akademii Muzycznej i stypendium w Paryżu. Jest dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Tańca TANEC PRAHA (także artystyczny), PONEC – sceny tańca oraz Czeskiej Platformy Tańca, oprócz wielu projektów wspieranych przez Kreatywną Europę i aktywnego członkostwa w sieciach unijnych (platforma Aerowaves, EDN – European Dance Development Network, Dance Festivals Network Europe). W latach 2006–08 pracowała jako doradczyni Ministra Kultury Republiki Czeskiej. W 2004 roku została odznaczona przez prezydenta Francji Orderem Kawalera Narodowego Zasługi (Chevalier de l'Ordre du Mérite National) za wybitny wkład w rozwój europejskiej współpracy kulturalnej. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę intensywnie pomaga artystom uchodźcom i wspiera ich zaangażowanie w europejskie projekty. Wśród nich są „Moving Borders” i „Unity in Motion”.

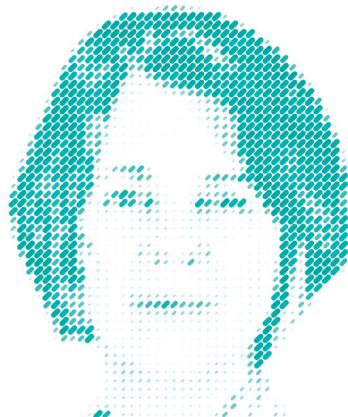
Allen J. Kuharski (us)

Emerytowany profesor i starszy pracownik naukowy w dziedzinie teatru w Swarthmore College w pobliżu Filadelfii, gdzie wykładał reżyserię, teorię performansu i historię teatru. Jest również członkiem kadry dydaktycznej studiów MFA w Pig Iron School of Dissided Performance w Filadelfii, a od 2021 roku uczy teatru w Chinach. Dwukrotnie był stypendystą Fulbrighta w Polsce w dziedzinie teatru: najpierw studiując scenografię u Józefa Szajny w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1981), a następnie historię polskiego teatru i dramatu romantycznego w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (2017-18). Kuharski był współzałożycielem i współdyrektorem programu wymiany zagranicznej w Polsce dla studentów teatru i tańca ze Swarthmore, we współpracy z Jackiem Łumińskim i Śląskim Teatrem Tańca w Bytomiu. Jest cenionym autorytetem w dziedzinie współczesnej teorii i praktyki reżyserskiej, a także polskiego teatru i dramatu, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Witolda Gombrowicza.

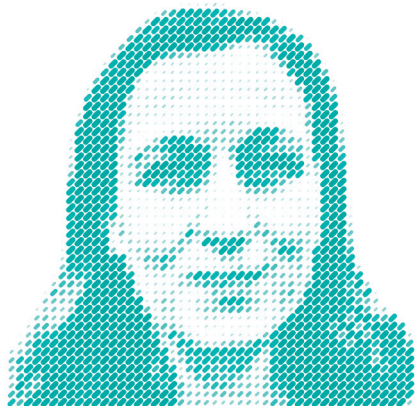
Jacek Łumiński (PL)

Założyciel Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu, czołowego zespołu i instytucji promującej taniec w Polsce i za granicą. Opracował pierwszy w kraju akredytowany uniwersytecki program nauczania tańca. Jego unikalny styl, rozwijany przez 25 lat badań, łączy polski folklor i tradycje żydowskie z trendami współczesnymi. Łumiński jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Tańca w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Aktywnie wspiera młodych i niezależnych choreografów (np. program Przeszrenie Sztuki) oraz inicjuje międzynarodowe projekty taneczne (np. „The Roots of Dance”). Był kluczową postacią w założeniu stowarzyszenia Katowickie Poszukiwania Ruchowe i Choreograficzne oraz twórcą Luminski Dance Project. Za swoją pracę otrzymał wiele nagród krajowych i międzynarodowych. Jest także profesorem Beijing Dance Academy i pełni funkcje w międzynarodowych organizacjach. Jego zainteresowania obejmują m.in. ucieleśnioną kulturę i taniec jako okno na różnorodność kulturową.

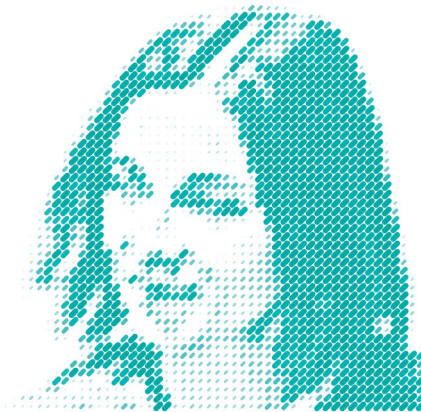
Kathryn Mederos Syssoyeva (us)

Reżyserka, badaczka i pedagogożka, której twórczość obejmuje teatr awangardowy i współczesny, twórczość zbiorową i performans autorski (devised performance). Jest założycielką i dyrektorką artystyczną AnomalousCo, zespołu prowadzonego przez imigrantki i osoby queerowe, którego prace były prezentowane na całym świecie. Jej praktyka reżyserska kładzie nacisk na autorstwo zespołowe, podmiotowość aktora oraz teatr jako narzędzie interwencji kulturowej i protestu. Doktorat uzyskała na Uniwersytecie Stanforda. Jej publikacje, w tym „A History of Collective Creation”, „Collective Creation in Contemporary Performance” oraz „Women, Collective Creation, and Devised Theatre”, pomogły zdefiniować dziedzinę performansu opartego na pracy zespołowej. Redagowała również nadchodzącą publikację „Grotowski’s Process”. Pedagogika Syssoyevy, ściśle związana z jej reżyserią, opiera się na ciągłym dialogu z twórczością Stanisławskiego, Meyerholda i Brechta, łącząc pracę opartą na obrazach z emocjonalną prawdą, współautorskim tworzeniem oraz inkluzywną i interdyscyplinarną praktyką.

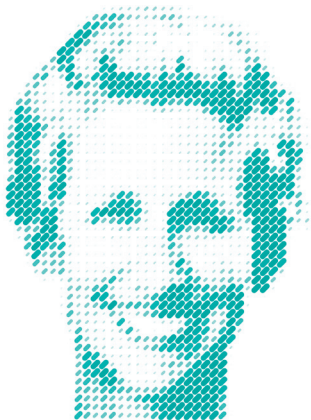
Duška Radosavljević (UK/SE)

Profesor i pracownik naukowy w Royal Central School of Speech and Drama na Uniwersytecie Londyńskim, a obecnie wykłada na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Jej zainteresowania badawcze obejmują współpracę w teatrze i performansie współczesnym, a także procesy innowacji artystycznych w różnych kontekstach kulturowych. Jest autorką książek, takich jak: „Theatre-Making,” (2013), „The Contemporary Ensemble” (2013), „The Mums and Babies Ensemble: A Manual,” (2015), „Theatre Criticism: Changing Landscapes” (2016), „Aural/Oral Dramaturgies: Theatre in the Digital Age” (2023) oraz wielokrotnie nagradzanego repozytorium cyfrowego www.auralia.space (2020–22). Duška pracuje również jako dramaturżka i krytyczka teatralna.

Yana Reutova (UA/CZ)

Pracowała jako tancerka, choreografka i nauczycielka w Czarnomorsku w obwodzie odeskim na Ukrainie. W 2014 roku założyła Dance Theatre Plastilin i stworzyła kilka spektakli, które zdobyły nagrody. Zorganizowała festiwal Dance Platform Most (przez 5 lat) i intensywnie pracowała z dziećmi (projekt Creative Kids) oraz ze swoimi uczniami. W marcu 2022 roku uciekła przed wojną do Pragi, gdzie łączy pracę choreograficzną, performerską i społeczną. Jej twórczość obejmuje tryptyk „Together Alone” („Lost”, „Invisible Traces”, „Paradoxical Bodies”), duet „Womanhood”, projekty dla galerii oraz dla dzieci. Dzięki koncepcji „Together Alone” odniosła sukces w pierwszym naborze EFFEa Open Call (<https://www.effea.eu/>) i była jednym z 40 wspieranych projektów. Brała udział w międzynarodowych festiwalach, takich jak: TANEC PRAHA (CZ), Czech Dance Platform, Kilowatt Festival (IT), Danca em Transito (BR), L'Altre Festival (ES), Kontornu Fest (Cabo Verde) oraz ukraińsko-litewskiej platformie w Wilnie (LT).

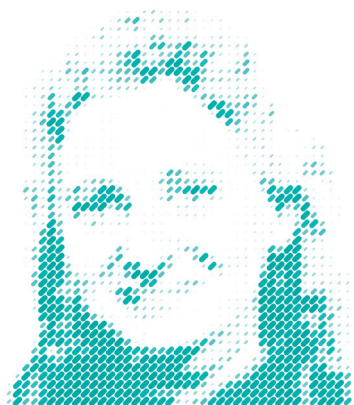
Sarah Sanford (us)

Artystka i edukatorka teatralna z Filadelfii, należąca do głównego grona wykładowców na studiach MFA i programie certyfikacyjnym z Performance'u Devised w Rowan University/Pig Iron. Sarah kształciła się w École Jacques Lecoq, a w latach 2001-14 współtworzyła i występowała w wielu spektaklach z Pig Iron Theatre Company (z których kilka gościło w Polsce). Praktyka artystyczna Sarah obejmuje zarówno jej własne autorskie dzieła devised (jej solowy spektakl „Love you Love you Love you” o demencji i macierzyństwie miał premierę na 2024 Philadelphia Fringe Festival), jak i projekty innych twórców (do jej reżyserskich dokonań należą m.in. „The Choice” teatru InFlux oraz „Underground Railroad Game” Lightning Rod Special).

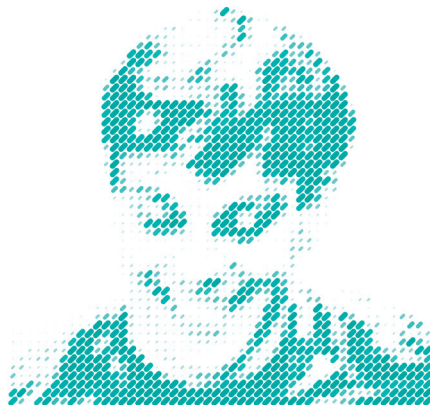
Jonathan Stancato (us)

Studiował w Swarthmore College pod kierunkiem Allena J. Kuharskiego, otrzymując grant Lang Foundation na szkolenie w tradycjach Alfreda Wolfsohna/Roya Harta oraz Jerzego Grotowskiego/Thomasa Richardsa — doświadczenie, które rozpałoło w nim trwającą całe życie pasję do odkrywania skrajnych granic ekspresji wokalne. Jako współdyrektor artystyczny nowojorskiej Stolen Chair Theatre Company, współtworzył 15 oryginalnych dzieł, zdobywając cztery nominacje do Drama Desk i pochwały od „The New York Times” jako „pomysłowy”. Przez cztery lata, będąc instruktorem w londyńskiej Royal Academy of Dramatic Art, zaczął rozwijać swoją autorską metodologię, „Inside Voice”, łącząc zaawansowane techniki wokalne ze stanami transu/niezwykłej świadomości oraz psychodynamicznymi podejściami terapeutycznymi. Wśród klientów Jonathana znajdują się nominowani i laureaci nagród Emmy, Grammy, Oscar i Tony, a także dyrektorzy generalni, mówcy TED, terapeuci psychodeliczni, szamani i liderzy myśli z różnych dziedzin, a jego praca ma więcej publicznych referencji niż którekolwiek innego trenera głosu w USA.

Adriana Świątek (PL)

Doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych oraz Wydziału Filologicznego (obecnie Humanistycznego) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez wiele lat związana była z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych – z Zakładem Teatru i Dramatu – gdzie w latach 2011-17 realizowała projekt badawczy „SLAVDOM!EXPEDITION”, poświęcony badaniom nad huculskim obrzędem weselnym w perspektywie teorii widowiska kulturowego. Od 2018 roku adiunkt na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu (AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie). W roku 2017 pod jej współredakcją w Wydawnictwie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukazał się tom „Teatrologia na rozdrożach”. Natomiast w roku 2020 została wydana przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszelewskiego w Warszawie oraz AST im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie jej monografia „Huculskie peregrynacje weselne. Obrzęd weselny jako widowisko kulturowe”. Autorka licznych reportaży fotograficznych. Cykle „Pilgrims” oraz „Hutsuls” znalazły się w finale konkursu Urban Street Photo Awards + Exhibition.

Sebastian Wiertelak (PL)

Nauczyciel tańca w Zakładzie Tańca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, tancerz i choreograf związany z zespołem Luminski Dance Project. Posiada doświadczenie w pracy artystycznej i dydaktycznej w Polsce oraz za granicą (m.in. Meksyk, Kanada, US, Chiny, Indie, Macedonia, Ukraina). Autor choreografii i spektakli prezentowanych na krajowych i międzynarodowych festiwalach. Prowadzi warsztaty tańca współczesnego, opierając się na polskiej technice tańca współczesnego i autorskich metodach. Współtworzy projekty edukacyjne i artystyczne łączące taniec z muzyką oraz buduje przestrzeń dla kreatywności młodych artystów. Jego misją jest rozwój tańca jako narzędzia ekspresji, dialogu i współpracy międzykulturowej.

Łukasz Zgórka (PL)

Absolwent Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (AST im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie). Tańczył w spektaklach Jacka Łumińskiego, m.in.: „Wróć tu po swoje serce”, „Anamneza”, „Ashes of a Dead Frog”, „Bodily Suites Reclaimed”. Autor choreografii: „Sklejam złotem...”, „Bezkres”, „Słyszę dzwony...”, „Ze snu wyłowię złoty płaszcz”. W 2022 był asystentem Aleksandry Dziurosz i Jacka Łumińskiego w projekcie NIMiT – Korzenie Tańca, prowadząc zajęcia w Indiach i Malezji. Wystąpił w spektaklu Peiju Chien-Pott i Łumińskiego w Nai-Ni Chen Dance Company w Nowym Jorku. Od 2022 wykłada polską technikę tańca współczesnego w Zakładzie Tańca Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Reprezentował uczelnię na China-CEEC Festival w Hangzhou (2023) i tańczył w spektaklu Sudarchana Chakravorty’ego i Łumińskiego w Kalkucie (2024). W marcu 2024 w ramach Erasmusa prowadził zajęcia na Codarts w Rotterdamie. W czerwcu 2024 wystąpił w spektaklu Łumińskiego na Seattle International Dance Festival.

