

THÉÂTRE DES **LUCIOLES** (Frankrike)
HfS **ERNST BUSCH** (Tyskland)
MALMÖ **TEATERAKADEMI** (Sverige)

Vi är tre europeiska strukturer för konstnärlig utbildning, produktion och spridning. Den gemensamma önskan att förmedla och reflektera över våra metoder, leder oss idag till att engagera oss i ett samarbetsprojekt som syftar till att skapa konkreta kopplingar mellan erfarna yrkesverksamma och ungdomar under utbildning eller som är på väg in i arbetslivet.

1 / EUROPEISKT SAMARBETSPROJEKT 23 > 24

TYSKLAND > FRANKRIKE > SVERIGE

Detta projekt syftar till att ifrågasätta den nuvarande världen baserat på Franz Kafkas verk och texter av Leslie Kaplan, en fransk-amerikansk författare.

Hur ser de på våra samtida samhällen? Hur resonerar deras frågor, deras tankar fortfarande i våra liv idag? Närmare fyrtio studenter kommer att vara direkt involverade i att utföra åtgärderna, liksom mer än tjugo yrkesverksamma personer (författare, regissörer, skådespelare, dansare, scenografer, översättare, lärare, forskare, vetenskapsmän, etc.). Alla kommer att cirkulera i Europa för att lära sig, forska, reflektera, experimentera och delta i skapandet av konstnärliga verk. Arbetsprocessen kommer att ta formen av tvärvetenskapliga laboratorier:

- WORKSHOPS Strasbourg/Berlin/Malmö
- RESEDAGBOK I NAPROTI i Kafkas fotspår
- PODCASTS porträtt av europeisk ungdom
- DIGITALA SPEL Kafkaeskt universum
- RUNDA BORDSSAMTAL scenografi & miljöansvar
- UTSTÄLLNING/FÖRESTÄLLNING Resor med K.

TVÅ FÖRFATTARE

Tjeckisk författare av tyskt uttryck, född i Prag den 3 juli 1883 och död i Kierling den 3 juni 1924, **FRANZ KAFKA** är världsberömd för *Metamorfosen* och *Processen*.

Det är ingen slump att ordet "kafkaesk" har fått ta plats i vardagsspråket: det betecknar en aspekt av den sociala verkligheten som den österrikisk-ungerske mästarens känslighet hade lyckats fånga på ett fantastiskt sätt: den byråkratiska mardrömmens förtryckande och absurda karaktär, av genomförandet av godtycke. Litteraturkritiker kämpar fortfarande idag för att knyta Kafka till en viss rörelse; hans verk är verkligen väldigt specifikt. Han efterlämnade ett verk som ansågs gåtfullt, konstigt, flirtande med det fantastiska, det metafysiska eller det absurda. Varför intresserar vi oss fortfarande för honom och hans arbete idag?

Jag skulle vilja försöka prata om min kärlek till Kafka. Kafka är en man som ville rädda sig själv med ord, som kände deras absoluta nödvändighet och som samtidigt sökte göra det utan någon självgodhet, på det mest rigorösa, det mest krävande sättet.

LESLIE KAPLAN

Vi bad Leslie Kaplan, fransk-amerikansk författare, att följa med oss på denna utforskningsresa.

I sina böcker skildrar Leslie dagens karaktärer som, precis som i Kafkas verk, försöker ta reda på hur man kan leva i världen som den är.

2019 gav hon ut en bok med titeln LE MONDE ET ITS CONTRAIRE- PORTRAIT KAFKA med P.O.L-upplagor. Denna text målar korsporträttet av den tjeckiska författaren med det av en skådespelare vars liv som tonåring vändes upp och ner av upptäckten av "Metamorfosen".

Tanken är att fortsätta detta arbete: korsa porträttet av Franz Kafka med porträttet av unga européer, konfrontera hans liv, hans arbete med hans samtidas ögon.

FRANZ KAFKA av LESLIE KAPLAN

Franz Kafka är som vi vet en judisk författare född 1883 i Prag, i det som då var det österrikisk-ungerska riket, och dog 1924 i tuberkulos på ett sanatorium i Österrike, strax innan han skulle fylla 41 år.

Även om han kände sig judisk och pratade jiddisch skrev han på tyska. Det var utan tvekan en paradox, men han som var rädd för många saker i sitt liv, inklusive sin far, denna fruktansvärda varelse, denna tyrann, var aldrig rädd för att konfrontera paradoxer och motsägelser.

Han arbetade på ett försäkringsbolag, han hanterade arbetsolyckor och han försvarade arbetare, men han avskydde detta kontorsjobb som hindrade honom från att skriva.

Hans ryktbarhet gick inte långt utöver vissa kretsar under hans livstid, men sedan andra världskriget, och till stor del tack vare vännen Max Brod, som inte respekterade hans begäran att bränna alla hans skrifter och som gjorde allt för att göra honom känd, anses han vara en av 1900-talets största författare.

Kafka hatar dominans. Vi kan säga att för honom är varje läsare, varje åskådare, en talmudist, som tolkar lagen på sitt eget sätt, för vilken det inte finns en enda man utan män, och för vilken det som till varje pris måste prövas och upprätthållas är dialog.

Den mest politiska meningen för mig som författare: den av Franz Kafka, Dagbok, 27 januari 1922, som talar om litteratur som ett "språng ur mördarnas led." Jag fick den här raden kommenterad i min förra bok, *Le Psychanalyste*, av en av karaktärerna, som är en skådespelerska, och som citerar den här raden om skådespeleri:

Det finns en mening från en av mina favoritförfattare, Kafka (...) Han talar om handlingen att skriva, han säger att skriva är att hoppa ur raden av lönnmördare. Det är att leka för mig.(...)

Lönnmördare, tvärtemot vad man kan tro, är de som står i kö, som följer världens vanliga gång, som upprepar och börjar om det dåliga livet som det är.

Vad mördar de? Det möjliga, allt som skulle kunna börja, bryta, förändras.

Kafka säger att skrivandet, handlingen att skriva, är att sätta distans till denna vanliga värld, avståndet till ett hopp.

Han säger, hoppa utanför, hoppa någon annanstans. Det förutsätter en stödpunkt någon annanstans.

Att spela...är att uppfinna något, en stödpunkt, som är någon annanstans, som gör att vi kan förstå var vi kommer ifrån, var denna värld kommer ifrån, mördarnas gamla värld.

2/ FÖRESTÄLLNING

RESOR MED K. kommer att vara en utvecklande, hybrid, kalejdoskopisk skapelse, den kommer att samla alla verk som skapats under projektet.

Konstnärerna kommer att mötas, i februari/mars 2024 i Paris och Rennes för att föreställa sig och skapa denna mångfacetterade UTSTÄLLNING/FÖRESTÄLLNING.

Scenografin kommer att skapas och produceras av ÉLISE VIGIER och scenografin av EMMANUELLE BISCHOFF. Det blir en fråga om att fundera över hur man associerar förslag som kommer att uppstå från olika efterforskningar som bedrivs inom ramen för projektet: hur kan de samexistera, korrespondera, konfrontera varandra.

Föreställningen kommer att framföras på franska, tyska och svenska. En lösning för flera översättningar kommer att integreras i scenografin (undertexter, samtidiga, talade eller projicerade översättningar, osv.). Denna språkliga blandning kommer att förstärka den universella effekten av Franz Kafkas och Leslie Kaplans arbete.

Skapelsen kommer att bli föremål för en första presentation i Rennes i mars 2024. Föreställningar kommer att följa i Berlin och Malmö med anledning av 100-årsminnet av Franz Kafkas död.

> ELISE VIGIER REGI

Med utgångspunkt från sina texter "Encore une fois le monde" och "Le monde et son contraire" kommer Leslie Kaplan att skriva ett originalverk som kommer att integrera kafkaeska berättelser inspirerade av de möten och forskning som utförts av konstnärerna under hela samarbetsprojektet.

Skapandet av en föreställning, oavslutad, öppen kommer bland annat att baseras på detta originalverk.

Tanken är att dela med allmänheten en process, ett ifrågasättande, olika synpunkter uttryckta på olika språk kring samma frågor.

Att skapa en modern "kafkaesk" stämning. Är den densamma i Frankrike, Tyskland eller Sverige? Är den densamma för alla generationer? Vad kommer tillbaka?

Ett försök att rita ett porträtt som förknippar olika kulturer, eller snarare en väg i denna tid, här-nu i samtal med...

I **Resor med K** går vi tillsammans med Kafka, Kaplan och andra okända K för att intervjua unga konstnärer som studerar, eller har studerat, olika konstuttryck (scenografi, dockkonst, skådespelarkonst...), på olika platser, i olika städer och i olika länder. Fråga dem och undersök:

Vad är kafkaeskt idag?

Vad samlar man i en mapp?

Vad är en främling?

Har jag en främling i mig?

När jag säger att en situation är galen, vad säger jag då?

Vad förändras? Vad förändras inte?

Det som inte kan förändras?

Vad är normalt?

Vad är inte normalt?

Vem bestämmer vad?

Vad är kategoriord?

(frågor ställda av Leslie Kaplan)

> LESLIE KAPLAN SKRIFT

Det finns många ögonblick i texten "Världen och dess motsats" som kan öppna upp för andra situationer, liknande, inte alls lika, i andra europeiska länder och som gör att vi kan mötas och/eller motarbeta varandra.

Finns adjektivet "kafkaesk" i dessa länder? Finns det några problem här i Frankrike relaterade till uppehållstillståndet för utlänningar? Kan det liknas vid historien om ID-kortet? Fanns det rättegångar som Papon-rättegången i Frankrike för personer som var nazistiska kollaboratörer under andra världskriget? Hur är det med de administrativa dokumenten, hur är det med "kedjorna av kontorspapper" som Kafka kallar dem, hur är det med judarna, eller finns det andra befolkningar som har lidit samma öde som judarna (eller zigenarna...)?

Har det förekommit några stämningar mot chefer för stora företag som misshandlat sina anställda till den grad

att de orsakar självmord, som i Frankrike på France Telecom?

Utan att situationerna nödvändigtvis är identiska finns det säkert överlappningar, motsvarigheter.

> EMMANUELLE BISCHOFF SCENOGRAF

Scenografin är också en skrift, rummets skrift. Vi kommer att utveckla dess alfabet genom forskning som utförs med studenter och unga konstnärer, som återspeglar våra olika workshops, för att tillgodose de former som kommer att dyka upp under processen och våra resor.

Tomheten är en startpunkt för **Resor med K**.

Ett block tas upp på scenen. Skådespelare, skådespelerskor, artister manipulerar det genom att flytta det och förvandla det, framför våra ögon.

En stad dyker upp lite i taget, med sin trafik, sin kartografi. Sedan en till och en till...

Rummet utvecklas i en ständig rörelse.

Konstruktion Dekonstruktion Ombyggnad av privata och offentliga rum.

En interiör blir exteriör. En exteriör blir interiör. Systemet är under ständig förändring.

Utövarna; dansare, tekniker eller skådespelare väcker dessa små städer till liv på scenen, en sorts byggarbetsplats av improviserade modeller. De uppfinnar dessa stadslandskap och modifierar dem i sin oupphörliga marsch.

Vi kommer att arbeta med utgångspunkt från avfall. Hushållsavfall, industriellt avfall. Vi kommer att ge det en annan tillvaro. Objekt och fragment av saker med skruvade biografier.

> DISTRIBUTION

Text

LESLIE KAPLAN

Iscensättning

ÉLISE VIGIER

Scenografi

EMMANUELLE BISCHOFF med kollektivet **Ça Gronde**

Scenografiassistent

LUDIVINE LAUSTRIAT

Dramaturgi & översättning (svenska)

MARIANNE SÉGOL-SAMOY

Översättning (tyska)

SONJA FINCK

Med

skådespelare

MARC BERTIN

dansare

JIM COUTURIER

och konstnärerna

TILDE ELLEN

EMMA KRAFFT

SOPHIA KROWICKI

LUDIVINE LAUSTRIAT

BENEDICTE REA KRAGSKOV

ALMUT SCHÄFER-KUBELKA

LIZA TEGEL

PER HOLMQVIST

Ljudtekniker

MANU LÉONARD aka MANUSOUND

tolkning

Victor Selze

Setkonstruktion, allmän ledning & set

CAMILLE FAURE

UPPTRÄDANDE

Kollektivet **ÇA GRONDE**

Alice Chapotat, Gaëlle Axelbrun, Pauline Jacquet, Anna Lamsfuss,
Lucie Mao, Nicolas Verguin

LJUDREPORTAGE

Perrine MALINGE

LJUD/BILD

BENJAKON

PRODUKTION /ADMINISTRATION

Odile MASSART

3 / WORKSHOPS

HEAR (Strasbourg/Fr)

HfS ERNST BUSCH (Berlin/De)

MALMÖ TEATER ACADEMY/LUNDS UNIVERSITET (Malmö/Se)

Från mars till augusti 2023 genomfördes tre forskningslaboratorier successivt i partnerinrättningarna för konstnärlig utbildning.

Dessa workshops placerar europeiska studenter, lärare och yrkesverksamma i hjärtat av en innovativ kreativ process, som är baserad på utformningen av samarbetande konstnärliga verk, i syfte att föra samman färdigheter, kunskap och know-how från olika utbildningskurser (scenografi, dockteater, drama, föreställning, osv.).

Främja utbyte av erfarenhet, kunskap, expertis... inom ramen för en pluralistisk estetisk forskning.

Verket bygger på skrifter av Franz Kafka samt två texter av Leslie Kaplan ("Le monde et son contraire", "encore une fois le monde"). För att uppmuntra till dialog författaren frågar till eleverna:

Vad du lägger i en mapp/Vad du inte lägger i en mapp

Vad är en främling / Har jag en främling i mig

När jag säger att en situation är galen, vad säger jag då?

Vilket språk talar jag / Hur talar jag språket jag talar / Till vem talar jag

Vad tänker jag på/Vad drömmer jag om

Jag går upp på morgonen jag kämpar / jag går ut på gatan jag kämpar / .....jag kämpar

Vad jag vill vara/Vad jag inte vill vara

Vad förändras/Vad förändras inte/ Vad kan inte förändras

Min värsta fiende

Vad kan jag om min stad/Vad kan jag inte om min stad

Ett möte

> STRASBOURG / BERLIN

20 - 31 mars 2023

HEAR Haute Ecole des Arts du Rhin - Strasbourg (Fr)

3 - 15 april 2023

HfS Ernst Busch - Berlin (De)

Utifrån korta texter av Franz Kafka, Leslie Kaplans frågeformulär samt utdrag ur "Le monde et son contraire" och "Encore une fois le monde" utforskade eleverna olika performativa former. De experimenterade med skuggteater, kroppens transformation genom förlängningar genom plastisk forskning (textilier, föremål och olika material) och improvisationer med dessa kroppshybrider: hur skapar man rum med sin egen kropp?... Frågan om rummet var en ständigt återkommande central fråga för vår forskning: Var tittar publiken ifrån? Hur riktar du ditt lyssnande och din blick? Hur låter man hen titta? involvera hen i spelrummet? aktivera hen? Efter att ha experimenterat med en intuitiv konstnärlig gest genom föreställning, iscensättning, objekt... skrev eleverna olika scenförslag.

En andra workshopfas 2 - 15 april 2023 i Berlin ägnades sedan åt utbyggnaden av dessa skisser, med Gassenfenster/Fenêtre sur rue och Kleine Fabel/Petite fable de F.Kafka som utgångspunkt. Den har resulterat i två scenföreställningar: "Tape Town" och "the Kitten Show".

Den 15 april 2023 rapporterade en offentlig presentation på HfS Ernst Busch i Berlin om arbetet med dessa fyra forskningsveckor.

[instagram.com/voyages.mit.k](https://www.instagram.com/voyages.mit.k)

Berlinfotografen Benjakon dokumenterade workshop 1 och 2.

> **MALMÖ**

19 - 22 juni 2023 & 20 - 28 augusti 2023

Malmö Scenskola - Lunds universitet (Se)

Den 29 augusti 2023 kl. 11.00 kommer vi i en offentlig presentation att rapportera om det arbete som utförts under forskningsveckorna. Den kommer att integrera elevernas scenskisser såväl som utvecklingen av det verk som är under utarbetande "Voyages avec K."

> **DISTRIBUTION**

Med

HEAR Scenografiprogrammet - år 4

Ludivine Laustriat

Elliott Aubey

Garance Rolland

Louise Billaud

Anaïs Leveuil

Luciane Pasques-Sainz

HfS Dockteaterprogrammet - År 3

Almut Schäfer-Kubelka,

Laura Schulze,

Leon Schamlott,

Madita Kuhfuhs,

Annika Schaper,

Sven Tillmann

Malmö Scenskola Scenprogrammet

Benedicte Rea Kragstov

Emma Krafft

Liza Tegel

Sophia Krowicki

Adrian Kautsky

Tilde Ellen

Maja Ellborg

Amanda Wahlström

Marta Malmsten

Ytterligare personal

Emmanuelle Bischoff, scenograf

Elise Vigier, regissör

Leslie Kaplan, manusförfattare

Marcus Joss, regissör

Marc Bertin, Skådespelare

Jim Couturier, dansare

Martin Selze, skådespelare

Marianne Segol-Samoy, dramaturg

Benjakon, fotograf

Erik Pold, tolk och regissör

och

Det tekniska teamet vid studio

de la Hfs Ernst Busch

3 / PODCAST

I KAFKAS FOTSPÅR

I varje skede av projektet, i respektive land, kommer Perrine Malinge att lämna över sin mikrofon till franska, tyska och svenska artister och studenter.

Utifrån de insamlade svaren på olika språk (simultanöversättning), kommer ett porträtt av en europeisk ungdom att växa fram.

Dekoren kommer först och främst att bestå av atmosfären i verkstäderna, de pågående resorna, sedan öppnas ett fönster mot utsidan för utflykter på vissa platser i de städer som korsas under resans gång. De insamlade orden kommer delvis att ge näring åt skrivandet av de texter och verk som kommer att skapas under samarbetets gång.

En omfattande fältundersökning genomförd i europeisk skala: Hur hjälper Kafka oss att tänka på vår plats i världen? Att leva i världen som den är?

EPISOD 1 - STRASBOURG I BERLIN

DISTRIBUTION

Realisation **Perrine MALINGE**, journalist

Alla studenter och intressenter i projektet kommer att delta i inspelningarna av podcasten

4/ RESEDAGBOK / Napróti

Napróti – imaginärt territorium

I oktober/november 2023 kommer kollektivet *ça gronde* att genomföra en resa mellan Stora Östern och Tjeckien i Kafkas fotspår.

"Territorium" betyder inte bara "geografisk avgränsning". Territoriet rör sig, det byggs när vi reser genom det, praktiserar det och upplever det. Dess omfattning definieras av alla de element som finns i det, som interagerar, är nätverksanslutna och ger resonans. Det definieras alltså av sin historia, medlemmarna som utgör den, dess rumsliga utvecklingar, dess färdvägar...

Kollektivets *ça gronde*s målsättning är att genom ett utställningsverk skapa ett imaginärt territorium med titeln NAPRÓTI: ett nätverk av mänskliga och icke-mänskliga varelser, platser och kulturer, ett slags territorium med porösa och föränderliga gränser, mellan fiktion och verklighet .

Materialet som kommer att utgöra denna utställning kommer att skördas, produceras och vävas fram under resans gång och när de återvänder från sin resa. Det kommer att komponera ett proteanskt verk, utplacerat i rummet och bjuda in allmänheten att vandra genom det.

Kollektivet kommer att föreställa sig, genom fiktion och kanske utopi, vad ett territorium mellan Frankrike, Tyskland och Tjeckien skulle kunna vara. Ett territorium som inte definieras av stater utan av de områden som korsas, mötena och de band som kommer att knytas.

Det handlar således om att idag besvara de frågor som Kafka ställde för mer än hundra år sedan i sitt arbete, om annanhet, samlevnad, identitet, byråkrati, på ett absurt sätt, lekfullt och poetiskt.

En konstnärlig omvandling av resandet, reseminnen, konfrontation av någon annanstans med intimitet... Den här resedagboken kommer att bli en hybrid, ett mosaikverk, en sammanslagning eller blandning av genrer, medier (foton, teckningar, collage, skrift, ljud, video, sömnadskonst, skulptur...)...

Napróti – imaginärt territorium kommer att integreras i föreställningen: RESOR MED K.

6 steg för ett utställningsverk

Det föreslagna utställningsprojektet är ett imaginärt territorium som består av verk av sex konstnärer försatta i dialog.

IMAGINÄRA LANDSKAP

Alice Chapotat är intresserad av de historier som en plats kan berätta. Vårt sätt att uppfatta platser påverkas av vår egen upplevelse, platsens historia och det sammanhang vi går dit i. I ett utredningsarbete som genomförs uppströms kommer hon att leta efter geografiska platser som har präglat Kafkas arbete och privatliv. Hon kommer att lära sig om dessa platsers betydelse för honom, orsakerna till hans resor och vilken inverkan de kan ha haft på hans arbete, hans skrifter, hans teckningar. Dessa efterforskningar kommer att göras med hjälp av dagböcker och brev som efterlämnats av Franz Kafka.

Hon kommer att välja platser i Tyskland och Tjeckien.

Under resans gång kommer hon att åka till städerna och landsbygden som Kafka besökte, skrev, tog hand om sig själv, kom för att tillbringa sin semester, träffade människor, arbetade, bodde.

Hon ska försöka hitta Kafka och det som finns kvar av honom på dessa platser. Vilken byggnad, landskap, skog passerade han och hur har de förändrats på 100 år? Kan vi hitta spår av det i hans verk, hans dagböcker, hans brev?

Hon kommer att göra fotografiska undersökningar, som hon kommer att länka till beskrivningar av rum och atmosfärer som finns i Kafkas berättelser. Hon kommer också att producera ett kompositionsverk som ska omtolka skrifterna, hon ska göra collage av foton och teckningar.

Samtidigt kommer hon att skriva brev till sina kamrater för att hålla dem informerade om sina framsteg.

Dessa brev kommer att åtföljas av ritningar och samlingar av dokument, blommor eller andra skatter som hittats under resans gång.

De kommer att befinna sig vid korsningen av brevkommunikation och den personliga anteckningsboken, på Kafkas sätt.

NAPRÓTI : IMAGINÄRA INVÅNARE

Gaëlle Axelbrun & Pauline Jacquet ifrågasätter, genom detta projekt, hur vår identitet tilldelas oss av administrativa system. Tanken är att skapa identitetskort som skulle vara mer representativa eftersom de är uttömmande och unika. Verktygen som används kommer att vara teckning, collage, stämplor, kalkeringspapper... För att komma så nära människors intima verklighet som möjligt togs ett flervalsformulär fram inför mötena.

Frågeformuläret kommer att konstrueras i två steg. Å ena sidan fokuserat på relationen till intimitet, ensamhet, fristad och hem. Å andra sidan fokuserat på relationen till den Andre, till Främlingen, till fördomar. Identitet och tillhörighet är slutstenen mellan dessa två ytterligheter.

Detta protokoll kommer att matcha svar på visuella element och i slutändan skapa illustrationer som representerar olika rum. Dessa illustrerade rum kommer att vara identitetskorten. Efter att ha bearbetat svaren och skapat illustrationerna får invånarna sedan sina kort. Varje kort kommer att skapas i två exemplar, den andra kopian är avsedd att visas i Naprótis territorium under utställningen.

PÅ ARBETET

Gaëlle Axelbrun vill ifrågasätta förhållandet till arbetsplatsen idag, balansen arbete/hem och frågan om den "sociala masken". För detta ändamål kommer hon att arbeta med en serie dokumentära fotografier som visar absurda och mardrömslika situationer i dagens arbetsvärld (uberisering, internationella företag, globalisering). Ingångspunkten kommer att vara att träffa människor som arbetar med repetitiva eller administrativa uppgifter, på kontor, på fälten, fabriker eller liknande. Tillsammans kommer de att, efter en förberedelse uppströms, tillsammans skapa en serie fotografiska diptyker. På en första bild kommer hon att iscensätta dessa individer hemma, i sina arbetskläder. På en andra bild, omvänt, kommer hon att iscensätta dem på deras arbetsplats, i pyjamas eller morgonrockar.

Detta leder till bilder av absurda eller surrealistiska situationer, mellan verklighet och mardröm, där uniformen har ett grepp om arbetarnas kroppar.

ETT MÖTE GENOM EN GEST

Pauline Jacquet är intresserad av frågor som rör identitet och fördomar, relationen till den andre, till det främmande och främlingen, och till kroppens anpassning i förhållande till den sociala blicken. Hon är intresserad av de sätt på vilka en kropp kan förvandlas, omvandlas, tills den blir grumlig, oigenkännlig, monstruös.

Genom teckning och kroppsspråk, koreografiskt eller gestaltat, söker hon i detta projekt kontakt med människor som bor i de städer hon besöker. Hon undrar, i egenskap av icke-invånare i dessa städer, över sätten att träffas, att knyta förbindelser och att kommunicera på annat sätt än i ord.

För detta ändamål kommer hon att sätta upp en polymorf repertoar som kommer att ackompanjera hennes möten och kommer att vittna om utvecklingen av dessa. Detta kommer att gå igenom kinegrafi (notation av gest), video, ljudinspelning av konversationer, för att skapa ett ordförråd av gester, platser, berättelser.

EN HISTORIA AV TÅG...

Lucie Mao & Anna Lamsfuss kommer att skapa en resande dockteater. Dess utarbetande kommer att börja med att skapa en resväska med fack. Vissa delar av deras promenader och möten kommer att ske i deras fantastiska resväska. Detta objekt kommer att fyllas med berättelser, karaktärer och landskap i hela residenset. De kommer att tillverkas i klippt papper och trä. Utifrån traditionen med bordsteater (Tischteater) och pappersteater, kommer de att levandegöra de berättelser och landskap som de kommer att möta i residenset. Denna lätta enhet kan tas med till olika platser inomhus och utomhus. Föreställningen kan presenteras i en lada, på en åker, i en glänta eller till och med i en teaterlokal.

Efter denna tid av research kommer Anna och Lucie att åka på en ambulerande resa med allt material byggt mellan Grand Est och Prag. Resväskan kommer gradvis att fyllas med fantasifulle berättelser och allt fler invånare. De kommer att återvända i slutet av sin resa för att presentera det som ryms i resväskan.

INDELNINGAR-STÄDER

Nicolas Verguin vill analysera stadens utveckling mellan dess kärna och dess mest extrema konturer. Detta projekt är en studie av markens kring ett rörelseprotokoll: tanken är att genomföra en serie steg från hjärtat av stadsrummet till utsidan av staden (dess förorter, jordbruksfält, landsbygd, skogar). När den mänskliga närvaron inte längre känns av, avstannar sökandet.

Projektet består i att skapa en kartografi från ritningar och olika anteckningar enligt hans intryck och uppfattningar om territoriet. För detta ändamål kommer han att följa en i förväg fastställd bana enligt en

kursplan och befintliga kartor. Under hela sin undersökning kommer han att återskapa sina upptäckter leporelli (bokdragspel), för att de ska kunna läsas som olika landskapindelningar.

Han kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt effekten av denna promenad på hans kropp, förändringar i relief, arkitektur, befolkningstäthet...

Han kommer också att ställa sig frågorna: Är det lätt att fly från ett urbant system eller ett labyrintsystem som städernas? Och hur vet vi om vi verkligen har lämnat en stad och att den inte längre har grepp om oss?

I den slutliga utställningen kommer alla dessa subjektiva kartor att vecklas ut i rummet för att kartografiskt och kronologiskt representera den kontinuerliga rörelsen av dessa stadskorsningar.

Kollektivet ça gronde

Alice Chapotat

Gaëlle Axelbrun

Pauline Jacquet

Anna Lamsfuss

Lucie Mao

Nicolas Verguin.

FÖLJ RESAN PÅ KARTAN

Du kan följa de kollektiva resplanerna live på Umap (förberedelser, resor, möten, frågor, forskning, prestationer...).

5/ DIGITALA SPEL

Hur översätter man Kafkas anda till videospelstermer? Hur ska man representera hans surrealistiska, gåtfulla, absurda universum?

Det är i en transdisciplinär och öppen dynamik som datateknikstudenter deltar i projektet. De deltar alltså genom design och produktion av digitala verktyg. Tillsammans med ett tvärvetenskapligt pedagogiskt team kommer de att ansvara för skapandet av spel.

Det kommer att handla om att översätta Kafkas särart i videospelstermer. Presentera hans surrealistiska, labyrintiska universum, styrt av orättfärdiga och godtyckliga regler.

De unga utvecklarna kommer att utgå från författarens noveller för att hämta inspiration till sina skapelser. De kommer att föreställa sig ett arkadspel, inspirerat av de första 2D-spelen, som främjar tillgängligheten för en mycket bred publik.

DISTRIBUTION

med **l'ISEN, INSTITUT NATIONAL D'ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE**

Mickaël Marellec, lärare

Michael ARON, ansvarig för l'école de Rennes
och eleverna

Mathéo BERTIN

Hugo BETTON

Jean BOUTET

Ange COLSENET

Elwen COROLLER

Baudouin DRIEU LA ROCHELLE

Ewen PICHOFF

6/ RUNDA BORDSSAMTAL

EKO-DESIGN & EKO-ANSVAR Miljöfrågorna påverkar i allt högre grad våra sätt att skapa, bygga, producera och undervisa scenyrken.

De senaste åren har de ekologiska frågor som våra samhällen upplever ställt allt större krav på yrkesverksamma inom scenkonsten. En nyhet för en sektor som brukade tillverka dekorer som krävde många material för föreställningar som var tillfälliga till sin natur. Sektorn var också tvungen att ta ställning till miljöpåverkan från turnéverksamhet.

Som en del av vårt samarbete kommer vi också att erbjuda konstnärer, scenografer, lärare, ingenjörer, studenter, etc., möten/rundabordsamtal kring de frågor som väcker hållbar utveckling inom scenkonstsektorn.

Dessa möten kommer att ge ordet till konstnärer och representanter för kulturella strukturer som har reflekterat över frågorna om den ekologiska utmaningen. Feedback kommer att ge konkreta exempel på anordningar och kommer att åtföljas av analyser från filosofer och vetenskapsmän. Detta projekt kommer också att vara ett tillfälle att reflektera över utvecklingen av en miljöansvarig scenografi via de möjligheter som erbjuds genom digital teknik.

Rundabordsmöten kommer att anordnas i varje partneranläggning i mars/april 2024 (program tas fram)

7/ TEXTER OCH PUBLIKATIONER

ÖVERSÄTTNINGAR

Samarbetsprojektet syftar till att främja och underlätta spridningen av Leslie Kaplans verk som kommer att översättas och distribueras i Europa

Le Monde et son contraire

Edition P.O.L. - februari 2021

Encore une fois le monde (utdrag ur "l'Aplatissement de la terre")

édition P.O.L. - februari 2022

Resor med K

under utarbetande med översättning

Översatt till svenska av Marianne Ségol-Samoy

Översatt till tyska av Sonja Finck

8/ TEAM

ÉLISE VIGIER

Elise Vigier utbildade sig vid École du Théâtre National de Bretagne. 1994 skapade hon tillsammans med eleverna i sin klass Les Lucioles, ett skådespelarkollektiv.

Från 2015 till 2023 är hon associerad artist i ledningen för Comédie de Caen – CDN de Normandie.

Hon är också associerad konstnär vid Sorbonne Nouvelle (Paris).

Hon regisserar flera shower med Marcial Di Fonzo Bo, inklusive stycken av Copi, Rafaël Spregelburd, Martin Crimp, Petr Zelenka. Hennes senaste verk: "M comme Méliès" (2019), "Le Royaume des animaux" av Roland Schimmelpfening (2020), "Buster Keaton" (2021).

Med Frédérique Loliée spelar och regisserar hon Leslie Kaplans författarskap, "Toute ma vie j'ai été une femme", "Louise, elle est folle", och "Déplace le ciel". 2018 satte de upp "Kafka dans les villes" på en komposition av Philippe Hersant för Ensemble Sequenza 9.3

Som skådespelerska spelar hon främst i produktioner av Marcial Di Fonzo Bo, Pierre Maillet, Bruno Geslin, Brigitte Seth och Roser Montlló Guberna.

Som en del av ett europeiskt projekt regisserade hon dokumentären "Les femmes, la ville, la folie 1. Paris". Hon regisserade också, tillsammans med Bruno Geslin, en mellanlång film "La mort d'une voiture" och bidrog, tillsammans med Lucia Sanchez och Frédérique Loliée, till produktionen av kortfilmer med titeln "Let's Go" där de också spelade.

2017 satte hon upp "Harlem Quartet" baserad på James Baldwins roman (MAC de Créteil), 2021 "Le monde et son contraire – Portrait Kafka" av Leslie Kaplan (Plateaux Sauvages-Paris), och 2022 "Anaïs Nin au miroir" av Agnès Desarthe (Avignonfestivalen).

LESLIE KAPLAN

Leslie Kaplan föddes i New York 1943, hon växte upp i Paris i en amerikansk familj, och hon skriver på franska. Efter att ha studerat filosofi, historia och psykologi arbetade hon i två år på en fabrik och deltog i maj 68-rörelsen.

Sedan 1982 har hon publicerat berättelser (L'Excès-l'usine... nyligen Désordre, Un Fou), romaner (Le Pont de Brooklyn, Depuis maintenant, Fever, Millefeuille, Mathias et la Révolution...) och essäer (Les Outils...).

Hon skriver också för teatern och i synnerhet en trilogi som spelas och regisseras av Elise Vigier och Frédérique Loliée: Toute ma vie j'ai été une femme, Louise elle est folle och Déplace le ciel.

Hennes böcker har publicerats hos förlaget Editions POL.

Leslie Kaplan fick Wepler-priset 2012 för Millefeuille och Grand Prix de la SGDL 2017 för allt sitt arbete.

EMMANUELLE BISCHOFF

Under sina konstnärliga universitetsstudier skapar hon främst installationer med en stark textuell och performativ dimension. Hennes attraktion för den levande konsten är redan mycket närvarande i hennes plastiska verk.

Därefter, på INSAS-skolan i Bryssel, studerade hon regi. Mycket snabbt övergick hon till scenografi, som hon fördjupade genom att avsluta sin utbildning vid ESAD, Ecole supérieure des arts décoratifs i Strasbourg.

Hon arbetar mellan Berlin, Bryssel, Paris och Strasbourg, som scenograf, i troget samarbete med Peggy Thomas, Olivier Chapelet, Brigitte Seth och Roser Montillo Guberna... i flera, mycket olika, kreativa processer.

Under sina olika projekt experimenterar hon också med skådespeleri, iscensättning och skrivande, vilket berikar hennes tänkande och hennes relation till rummet.

Efter femton års erfarenhet erbjöds hon att undervisa på HEAR-skolan i Strasbourg (tidigare ESAD) på scenografprogrammet. Hon utvecklar en pedagogik som bygger på en sammanflätning av inläring av tekniska verktyg och tämjandet av sina intuitioner, baserat på upplevelsen av framförande och skådespeleri på scen.

MARC BERTIN

Marc Bertin har precis spelat i "Le monde et son contraire" av Leslie Kaplan i regi av Elise Vigier, "J'ai un nouveau projet", skriven och regisserad av Guillermo Pisani, och i "Kafka dans les villes", i regi av Frédérique Loliée och Elise Vigier, i samarbete med Gaetan Levêque, originalmusik av Philippe Hersant. Han spelade nyligen i "Tragedy d'après Hamlet ou la mécanique des phénomènes" av C. Saint Paul. Han arbetar nu med ett forskningsarbete i samarbete med Catherine Vallon Makina burleska kring burlesk i teatern

Han har sedan 1995 arbetat med kollektivet Les Lucioles. Tillsammans med Pierre Maillat spelade han i "Little Joe" baserad på trilogin "Flesh Trash and Heat" av P. Morissey, "La chevauchée sur le lac de Constance" av P. Handke, "Les ordures la ville et la mort" av R.W. Fassbinder, "Igor ectaetera" av L. Javaloyes. Med Marcial Di Fonzo Bo spelar han i "Une femme" av Minyana; med Élise Vigier, i "L'inondation" av E. Zamiatine; och med Laurent Javaloyes i "La maison des morts" av P. Minyana.

Sedan 1996 har han arbetat med kompaniet "Les endimanchés". Tillsammans med Alexis Forestier och Cécile Saint-Paul spelar han i Elisavietha Bahms, Sunday clothes en sorts konsert; "Une histoire vibrante" enligt Kafka, "Faust ou la fête électrique" av G. Stein.

Han spelar med Régis Hebette och kompaniet Public chéri i "Don Quichotte" av Cervantes, "Onomabis repetito", "Un chêne" av Tim Crouch på MEO i en J.M. Lanteri-uppsättning.

Med kollektivet Humanus Gruppo (Anne de Queiroz) spelar han i "Les mauvaises fréquentations - entretien avec Françoise Dolto" (regisserad av Eric Didry); "Pole E" (regisserad av Vincent Guédon); "La conquête de pôle sud" av M. Karge och "Quai ouest" av B.M. Koltès (regisserad av Rachid Zanouda).

Han spelar även med J.F. Sivadier (La mort de Danton) av G. Buchner, Thierry Roisin (La grenouille et l'architecte), Christian Colin, Nicolas Klotz, Nordine Lahlou, Denis Lebert, Clyde Chabot, Marie Pierre Deporta.

Kollektivet Ça Gronde

Alice Chapotat. I Gaëlle Axelbrun I Pauline Jacquet I Anna Lamsfuss I Lucie Mao I Nicolas Verguin

Ça gronde är ett kollektiv som arbetar för att skapa scenografiska föreställningar och i relation till allmänheten. Dess permanenta medlemmar är sex scenografer-konstnärer, alla från scenografiverkstaden vid Haute École des Arts du Rhin i Strasbourg.

Deras metoder befinner sig i korsningen mellan scenkonsten och den plastiska konsten, vilket ger kollektivet en mångfald av handlingsfält.

Kollektivet är ett initiativ av multidisciplinära projekt vars resultat är presentationen av kollektiva scenografiska former. Dess medlemmar samarbetar i utvecklingen av storskaliga projekt som sammanför multidisciplinära konstnärer och/eller kring gemensamma teman. Det agerar på olika nivåer i territoriet, från Grand Est till internationell nivå.

Det svarar också på förfrågningar om scenografiska tjänster för evenemang som välkomnar allmänheten.

Kollektivet *ça gronde* uppmärksammar det faktum att skapa rum som provocerar fram möten, interaktion och dialog mellan kreatörer, konstnärer, talare och deras publik.

Jim Couturier

Jim började dansa vid 5 års ålder, med sin mamma som då var lärare. Därefter introducerades han till samtidskonst innan han började på Conservatoire national de danse et de musique de Paris. Han utbildar sig där under 7 års tid. Det sista året kommer att ägnas åt repertoarstycken som kommer att bli föremål för en internationell turné i Europa och Asien.

> 2017-2018 Skapandet av duon "Kairos" med Cie Marécage, Benjamin Tricha.

Återupptagande av rollen "Frution" med Christine Bastin.

> 2016-2017 Skapande av ett solo för ung publik "Swing Muséum" med CCN de Belfort.

Skapande av ett dans-plastiskt konstverk: "Oscyl" med CCN i Belfort, Hela Fattoumi-Eric Lamoureux.

> 2015-2016 Skapande av en föreställning för biblioteket, "Le Bruit des Livres", Cie Toujours après minuit.

Studerar Alexandermetoden och Marta Moores metod.

> 2014-2015 Kreationen "Esmerate", Cie Toujours après minuit, Brigitte Seth och Roser Montllo-Guberna, (teater/dans)

> 2013-2014 Föreställning "Les Chutes", Les Gens d'Uterpan, Annie Vigier- Franck Apertet.

Återupptagande av rollen "Le Baiser", av Thomas Lebrun. Creation Waves, CCN Caen, Hela Fattoumi -Eric

Lamoureux i samarbete med sångaren Peter Von Poehl.
Föreställningen "Selva", för den samtida kompositören Juan Arroyo med Louise Hakim och Sabine Rivière
> 2012-2013

Var med och grundade Cie A.J.T, skapar verket "Locked space in" (gatushow).

Skapande av "Quelques parts sous la neige", Cie Didascalie (teater/dans) med Vincent Morieux och Jean-Christophe Bletton, - Tolkar La danse des Madriers, Hervé Diasnas, för examen vid Éducation nationale.

Sonja Finck

Sonja Finck (1978) växte upp i Moers, Nordrhein-Westfalen. Efter ett års utbildning på cirkusskolan Le Lido i Toulouse studerade hon litterär översättning i Düsseldorf och Madrid. Hon delar sin tid mellan Gatineau, Quebec och Berlin.

Litterär översättning har varit hennes yrke och levebröd i nästan tjugo år. Hon översätter från franska, engelska och ibland även från spanska till tyska. Hennes lista över publikationer omfattar nu mer än femtio böcker: romaner, barnböcker, pjäser och dokumentärer.

Hon är vinnare av André Gide-priset 2006 för sin översättning av Leslie Kaplans roman Fever, Tyska priset för barnlitteratur 2018 och Eugen Helmlé-priset 2019 för alla hennes översättningsverk från franska till tyska, i synnerhet Annie Ernauxs böcker.

Hon har genom åren fått flera arbetsstipendier från Tyska översättarfonden. 2005 fick hon ett stipendium från Georges Arthur Goldschmidt-programmet för unga litterära översättare.

2013 tillbringade hon tre veckor på Banff International Centre for Literary Translation i de kanadensiska klippiga bergen.

Med oregelbundna mellanrum undervisar hon i litterär översättning vid universitetet i Düsseldorf; ger workshops, anordnar seminarier, deltar i evenemang och åker på lästurnéer med sina författare. Hon arbetar för närvarande med översättningen av den nya boken av Édouard Louis, Changer: méthode. Därefter översätter hon L'Autre fille av Annie Ernaux (The other girl, Suhrkamp Verlag, release hösten 2022) och S'Adapter av Clara (Prix Femina 2021, ingen tysk titel ännu, Piper Verlag, release våren 2023) till tyska.

Pelle Hanæus

Pelle Hanæus född 1972, är en svensk skådespelare, regissör och lärare. Han gick på Teaterhögskolan i Malmö 1993-1996. 1999 grundade han Kollektiva Komonq Teater, tillsammans med Wilson D. Michaels.

Han var även konstnärlig ledare för Regionteater Väst (ambulerande scenkonstinstitut för ung publik / produktion av dans- och teaterföreställningar).

Han undervisar vid Teaterhögskolan vid Lunds universitet - Malmö.

Markus Joss

Markus Joss föddes i Fribourg, Schweiz 1967.

Sedan 2013 har han ansvarat för programmet "Modern dockteater" vid Ernst Busch teaterskola i Berlin.

Efter studierna arbetade han som frilansande regissör i Schweiz, Tyskland och Frankrike. Från 2005 till 2008 var han konstnärlig ledare för Dresdens dockteater.

Relationen mellan kroppen och föremålet står i centrum för hans installationer och hans teaterverk.

Han är närvarande tack vare sina verk på många festivaler i Tyskland och Europa.

Erik POLD

Han har en Bachelor of Fine Arts från School for New Dance Development i Amsterdam (1994-98) och en doktorsexamen i konstnärligt och kulturellt ledarskap från Sydsjællands Universitetscenter/Odsherred Teatercenter (2009 - 2011).

Han arbetar som självproducerande artist i sitt eget företag Liminal Group (www.liminal.dk), en struktur som han styr tillsammans med Adelaide Bentzon sedan 1999.

Säsongen 2014/15 utsågs han till konstnärlig ledare för ett år på Teater Momentum i Odense.

Han har även skapat föreställningar i samarbete med andra teatersällskap i Danmark och utomlands, bland annat: NORPOL/Daniel Norback, Nørrebro Theatre i Köpenhamn, The Flea Theatre i New York, Theseum teater för konst i Aten

Marianne Segol-Samoy

Översättare från svenska och norska och dramatiker, hon arbetar regelbundet i Sverige och Frankrike med författare och regissörer som Marcus Lindeen, Malin Axelsson, Suzanne Osten, Marcial Di Fonzo Bo eller Pascale Daniel Lacombe.

I Frankrike är hon engagerad i att upptäcka och marknadsföra nordiska teaterns nya röster.

Hon har översatt ett fyrtiotal pjäser och trettio romaner. Teaterförfattare som Jon Fosse, Jonas Hassen Khemiri, Sara Stridsberg, Rasmus Lindberg, Monica Isakstuen, Arne Lygre..., romanförfattare som Henning Mankell, Jonas Hassen Khemiri, Sami Saïd, PO Enquist.

Många av hennes översättningar publiceras och sätts regelbundet upp i Frankrike och i fransktalande länder. Sedan 2016 har hon samordnat den nordiska kommittén för Maison Antoine Vitez, International Centre for Theatrical Translation.

Sedan 2017 har hon arbetat som översättare, dramatiker och konstnärlig samarbetspartner med den svenska författaren och regissören Marcus Lindeen. Tillsammans startade de företaget Wild Minds.

Sedan 2021 har hon varit associerad artist vid Méta - CDN de Poitou-Charentes och Comédie de Caen - CDN de Normandie och hon är rådgivare för skandinavisk programmering vid Théâtre de Nanterre-Amandiers.

År 2021 tilldelades Medicipriset för utländsk roman till La Clause paternelle av Jonas Jassen Khemiri i hans översättning.

2021 fick hon Svenska Akademiens översättningspris.

Martin Selze

Martin Selze debuterade inom Sentimental Bourreau-kollektivet och arbetade med former som kombinerar teater och musik, med början med redigering av texter eller manusanpassningar.

Han kommer också att samarbeta inom gatuteater med kompanierna Eclat Immédiat et Durable eller La langue écarlate och den svenske regissören Ulf Anderson. På teatern arbetade han under ledning av Arnaud Churin, Laurence Hartenstein, Mathieu Bauer, Laurent Fréchuret, David Lescot, Charlotte Lagrange, Laurent Vacher, kompaniet Barouf och Susanne Osten (Sverige).

Han deltar i skrivandet och produktionen av shower som "La vérité en peinture" av J. Derrida med S. Farison, J.Rudent-gili och G.Rannou. På senare tid genom att samarbeta med dramatiker som Lancelot Hamelin och Dorothee Zumstein med skapelser i Frankrike och Italien.

Han arbetar inom radio och för film- och tv-produktioner. Slutligen har han under många år lett pedagogiska workshops för amatörer på flera teatrar och på CMP i Jarny. Sedan han fick sin DE, undervisar han också på konservatorier i Paris.

9 / KONTAKTUPPGIFTER

LES LUCIOLES

61, rue Alexandre Duval

35000 Rennes

T + 33 (0)6 49 29 47 25

www.theatre-des-lucioles.net

Hochschule für Schauspielkunst ERNST BUSCH

Zinnowitzer Str. 11

10115 Berlin

T +49 30 755 417 - 111

F +49 30 755 417 - 175

www.hfs-berlin.de

MALMÖ UNIVERSITET

205 06 Malmö, Sverige

+46 40 665 70 00

info@mau.se

mau.se/en/