

⟨HE⟩ART BEATS! FOR THEATRE

Mezinárodní kolokvium
Srdce bije pro divadlo
Hronov 31. 7. – 4. 8. 2023

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

MINISTERSTVO
KULTURY

Národní
plán
obnovy

Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Mezinárodní kolokvium

<HE>ART for puppetry – Chrudim 1.–5. 7. 2023
BEATS! for theatre – Hronov 31. 7. – 4. 8. 2023
for dance – Jablonec n. Nisou 26.–28. 10. 2023

(HE)ART BEATS!

Mezinárodní síťovací konference o participaci v umění 3 obory – 3 setkání – mezinárodní dialog

Loutkářství – činoherní divadlo – scénický tanec: s čím se aktuálně potýkají umělecké obory v oblasti amatérského umění a vzdělávání? Historická tradice jednotlivých oborů a jejich současná tvář: umíme předávat tradici a jak se obory inovují? Kdo a jak vzdělává? Umíme předávat zpětnou vazbu a kritiku? Jak funguje spolupráce a „prolínání“ profesionálů a amatérů? V roce 2023 budou hledat odpovědi na tyto otázky 3 odborná kolokvia, v roce 2024 „spojíme síly“ na mezinárodní konferenci (HE)ART BEATS! v Praze.

Mezinárodní kolokvium (HE)ART BEATS! FOR THEATRE Srdce bije pro divadlo Hronov , 31. 7. – 4. 8. 2023

CO?

Mezinárodní odborné kolokvium zaměřené na výměnu informací a zkušeností v oblasti divadelní kritiky a vzdělávání v oboru, se zřetelem na amatérské divadlo v Česku a na Slovensku. Chceme posílit síť profesionálních lektorů a porotců (také kritiků), kteří mohou působit v obou zemích a pokusit se definovat práci porotce amatérské divadelní inscenace, určit specifika, psychologické zázemí, problémy a překážky. Kolokvium doplní vzdělávací a rozborové semináře festivalu Jiráskův Hronov a příspěvky zahraničních hostů.

PRO KOHO?

Pro umělce, učitele, divadelní lektory a porotce, studenty uměleckých akademií .

PARTNEŘI:

Divadelní fakulta

PROGRAM KOLOKVIA

Každý den 31. 7. – 4. 8. 2023

- 9:00–13:00** **Workshopy a semináře 93. Jiráskova Hronova**
možnost navštívit semináře a zhlédnout v praxi práci profesionálních lektorů s amatérskými divadelníky / po dohodě s lektory
- 14:00–16:00** **Problémový klub / Malý sál Jiráskova divadla**
vzdělávací platforma, která si klade za cíl nahlížet divadlo z různých úhlů pohledu a zasazovat vybrané inscenace do širších kontextů
- 17:00–19:00** **Kolokvium / Malý sál Jiráskova divadla**
konferenční příspěvky kolokvia (HE)ART BEATS! FOR THEATRE / program níže
- Od 22:00** **Klub divadelních rváčů / Malý sál Jiráskova divadla**
diskuse o viděných inscenacích festivalu Jiráskův Hronov pod vedením profesionálního dramaturga

Účastníci kolokvia mají možnost navštívit hlavní i doprovodný program festivalu Jiráskův Hronov a v praxi tak nahlédnout do tvorby amatérských divadelníků.

Kolokvium

Konferenční příspěvky

- Pondělí 31. 7. Spolupráce s profesionálními divadelníky (tradice, současný stav, překážky, rizika)**
Luděk Horký / CZ Ján Šimko / SK
- Úterý 1. 8. Specifika posouzení amatérských inscenací a práce porot amatérských festivalů**
Michal Zahálka / CZ Jozef Krasula / SK
- Středa 2. 8. Umělecké školství v dramatickém oboru**
Popis struktury uměleckého školství v různých evropských zemích a zhodnocení jejich silných a slabých stránek. Do jaké míry je amatérské divadlo výchovou talentů a „zásobárnou“ uměleckých škol? Vrací se mladí profesionálové k amatérskému divadlu jako hostující umělci či lektori a porotci?
Petr Michálek / CZ Alexandra Štefková / SK
Zoltan Fridman / SRB
- Čtvrtek 3. 8. Současný stav amatérského divadla v evropských zemích (tendence, rozšíření, neformální vzdělávání, systém přehlídek a festivalů, srovnání s profesionálním divadlem)**
Lenka Lázňovská / CZ Jakub Molnár / SK
Conny Groot / NL Zoltan Fridman / SRB
Ljiljana Pantelić-Fridman / SRB
- Pátek 4. 8. Umělecká divadelní kritika v obou zemích, její problémy a nové výzvy**
Radmila Hrdinová / CZ Martina Mašlárová / SK

Konferenční příspěvky budou probíhat od pondělí 31. 7. do pátku 4. 8. 2023 vždy od 17:00 do 19:00 hod v Malém sále Jiráskova divadla v Hronově.

PŘÍSPĚVATELÉ A PŘÍSPĚVKY KOLOKVIA

Pondělí 31. 7.

**Spolupráce s profesionálními divadelníky
(tradice, současný stav, překážky, rizika)**

Luděk Horký / Česká republika

Absolvent divadelní vědy na FF UK, dramaturg, režisér a pedagog. Od roku 1995 do roku 2006 pracoval postupně jako lektor dramaturgie a dramaturg v Divadle ABC, scéně Městských divadel pražských. Nyní vede Centrum dramaturgie tvorby pro děti a mládež v České televizi. Vedle toho pravidelně dramaturgicky spolupracuje s režiséry Davidem Drábkem (např. inscenace Racek ve Slovenském Národním divadle), Jakubem Šmídem (např. inscenace Král Ubu v Divadle D21) a Jankem Jirků (například inscenace Amberville v Divadle v Dlouhé). Od roku 1992 působí jako pedagog a režisér dětského divadla a divadla pro děti v pražském Divadle RADAR. Je autorem nebo spoluautorem devíti divadelních her (poslední z nich – raně barokní katovna české politiky se stručným názvem „27“ byla v nastudování souboru Geisslers Hofcomedianten nominována na Cenu Marka Ravenhilla za rok 2022). Je prezidentem Českého střediska ASSITEJ, externím pedagogem Katedry divadelní vědy FF UK a jako divadelní lektor a metodik dlouhodobě spolupracuje s NIPOS-ARTAMA.

Proč se nejstarší české amatérské divadelní soubory jmenovaly podle slavných divadelních profesionálů? Aneb koexistence amatérů a profesionálů v dějinách českého (nejen) amatérského divadla od poslední třetiny 19. století do současnosti.

Jaká je vůbec tradice spolupráce profesionálních a amatérských herců, režisérů, výtvarníků, skladatelů a autorů v českém divadelním prostředí? Jaké funkce taková spolupráce plnila a plní? Nakolik se naplňuje v rovině symbolické a nakolik je určována potřebou a podmíněností obousměrné inspirace? (Kde je hranice mezi divadlem jako uměním a divadlem jako zaměstnáním? Omezuje umělec vstupem do pracovního poměru svobodu své umělecké tvorby nebo své právo se ke svobodné tvorbě kdykoli vrátit?) Jaká je prostupnost mezi světy českých divadelních profesionálů a českých tvůrců amatérského divadla a jak se tato prostupnost proměňuje v čase? Jakou roli v ní hrají studenti a čerství absolventi akademií a konzervatoří? Jakou roli v ní hraje unikátní síť českých ZUŠ? A jakou dynamiku jí dodává fenomén profesionalizace, ať už jednotlivců nebo celých souborů? A jak se prostupnost amatérů s profesionály odráží v praxi českého trojstupňového systému soutěžních přehlídek? Je umělecká migrace (včetně té mezi profesionály a amatéry) překážkou nebo je to princip vývoje oboru? O tom všem letem světem, přehledně, v souvislostech.

Ján Šimko / Slovenská republika

Ján Šimko – pedagóg, dramaturg, kurátor, režisér a autor. Aktuálne pôsobí ako vedúci Katedry divadelných štúdií DF VŠMU. Od roku 1999 je divadelným redaktorom časopisu Vlna a vydavateľstva Drego a srd. Od roku 2004 je dramaturgom zahraničného programu festivalu Divadelná Nitra, kde ako kurátor vytvoril medzinárodné projekty midentity a Paralelné životy. Spoluzaložil Divadlo M.U.T. v Prahe a neskôr TUCET – Štúdio novej drámy v Bratislave. Tvorí autorské inscenácie (Petržalské príbehy, Posledná historická úloha mladej generácie, Steel my heart, Plzeň 1953, My sme tu doma, České porno, Spleť) v divadlách na Slovensku (Štúdio 12 Bratislava, Stanica Žilina-Záriečie, Tabačka Košice, ŠD Košice) a v Čechách (Divadlo Komédie Praha, A-Studio Rubín Praha, Činoherní studio Ústí nad Labem, DJKT Plzeň), a v rozhlase (RTVS).

Never dokumentu, kým ho nefalzifikuješ! Dokumenty, nálezy a iné divadlo

Dramaturgicko-režijný workshop, v ktorom sa inscenácia bude vyvíjať z pozorovania skutočnosti alebo záznamov o skutočnosti. Ukážeme si možnosti, ako pracovať s nájdenými materiálmi (found objects), dokumentami, záznamami. Ako ich fikcionalizovať, aby boli zaujímavé pre divadlo a nestratili kontakt so skutočnosťami, ku ktorým sa vzťahujú? Je príbeh pre divadlo nevyhnutný? Môže byť prednáška divadlom? V prípade záujmu si účastníci môžu priniest vlastné rozpracované projekty.

Úterý 1. 8.

Specifika posouzení amatérských inscenací a práce porotc amatérských festivalů

Michal Zahálka / Česká republika

Michal Zahálka je teatrolog, prekladateľ a dramaturg. Je odborným redaktorom edičného oddelenia Institutu umění – Divadelního ústavu a jedným z dramaturgů Mezinárodního festivalu DIVADLO v Plzni. Překládá z francouzštiny a angličtiny, především divadelní hry, ale příležitostně i prózu a poezii. Pedagogicky působí na Ústavu translatologie FF UK (kde píše disertační práci o českých překladech francouzského veršovaného dramatu) a na Katedře činoherního divadla DAMU. Přes deset let působí jako lektor či recenzent na přehlídkách amatérského divadla, od krajské úrovně po národní (Divadelní Piknik Volyně, Loutkářská Chrudim, Jiráskův Hronov). V letošním roce je šéfredaktorem hronovského Zpravodaje.

Práce porotce amatérského divadla čtyři dekády od Práce porotce amatérského divadla

Zanedlouho uplyne čtyřicet let od doby, kdy Jan Císař publikoval metodickou příručku Práce porotce amatérského divadla. Jak se za tu dobu změnilo prostředí amatérského divadla a jeho potřeby? Jak se dnes porotuje, jak by se porotovat

mělo a jak nemělo? Pochybuje někdy porotce? Má to celé smysl? Teoretizující poznámky k praktickému problému, praktické postřehy k problému teoretickému.

Jozef Krasula / Slovenská republika

Mgr. Jozef Krasula, ArtD., nar. 1961 v Partizánskom. Absolvent kulturológie na FFUK a doktorandského štúdia réžie a dramaturgie na DF VŠMU v Bratislave sa divadlu venuje viac ako 40 rokov. Režiroval o.i. v Mestskom divadle Zlín, v Divadle Aréna v Bratislave, Divadle J. Palárika v Trnave, Divadle 7 a půl v Brne, Mestskom divadle v Šumperku, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v Mestskom divadle v Bratislave, ktorého bol zakladateľom a riaditeľom. Medzi jeho najúspešnejšie patria inscenácie naštudované v spolupráci s Divadelným združením Partizánske, ktoré dvakrát získalo prémii Ministerstva kultúry SR Za tvorivý čin roka. So svojimi inscenáciami sa zúčastnil 9x festivalu Jiráskův Hronov! Ako herec a režisér sa zúčastnil desiatok festivalov na Slovensku, v Česku, v Japonsku, Mexiku, Veľkej Británii, Turecku, Dánsku, Fínsku, Nemecku, Juho-slávií, Švajčiarsku, Holandsku, Španielsku, v Kanade a na svetovom festivale AITA/IATA v Monaku. Je prezidentom Slovenského strediska Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/IATA. Pôsobí ako pedagóg na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topolčanoch, kde vyučuje herectvo. Žije a tvorí v Partizánskom.

Anotace příspěvku

Prečo tak často dochádza k znechuteným reakciám a nedorozumeniam medzi členmi a tvorcami amatérskych divadiel v súvislosti s ich hodnotením odbornou porotou? Dokážu súbory prijať kritiku? V čom spočíva výnimočnosť a prínos amatérskeho divadla v porovnaní s divadlom profesionálnym? Súťaže a ceny – áno alebo nie? Ako zostaviť kvalitnú a objektívnu porotu? To je len niekoľko provokatívnych otázok, na ktoré pokúsime nájsť odpovede. V mojom prípade to bude ťažké, lebo veľa som si toho užil ako tvorca, ale aj ako aj porotca.

Středa 2. 8.

Umělecké školství v dramatickém oboru

Popis struktury uměleckého školství v různých evropských zemích a zhodnocení jejích silných a slabých stránek. Do jaké míry je amatérské divadlo výchovou talentů a „zásobárnou“ uměleckých škol? Vrací se mladí profesionálové k amatérskému divadlu jako hostující umělci či lektori a porotci?

Petr Michálek / Česká republika

Absolvent JAMU, obor divadelní dramaturgie, pracoval mimo jiné jako ředitel Městského divadla Děčín (6 let), ředitel Městského divadla Zlín (12 let), od roku 2022 rektor JAMU. Napsal a režiroval řadu her, včetně kabaretu Ovocáček čtvěráček. Vždy se snažil neztratit svůj kontakt s amatérským divadlem ať už v roli porotce, či jako vedoucí semináře – naposledy Mladá scéna 2023 v Ústí nad Orlicí.

Anotace příspěvku

Prezentace strategie JAMU, která se týká „náboru“ či spíše oslovení budoucích uchazečů o studium na vysoké umělecké škole, doplněná o strategii „práci s absolventy“, kteří vstupují do praxe. To vše postaveno na osobním příkladu prezentujícího.

Alexandra Štefková / Slovenská republika

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD. po dlhoročnom pôsobení v divadelnom súbore v Bratislave vyštudovala dramaturgiu a divadelnú vedu na VŠMU v Bratislave. Potom žila v Španielsku, kde viedla herecké kurzy a občas aj režírovala v divadle. Odtiaľ si okrem nových vedomostí, doniesla aj psíka Mášu, ktorá dostala meno po Čechovovej sestre, ktorého vtedy jej majiteľka v divadle v Zaragoze pripravovala. Odvtedy Máša chodí aj na divadelné súťaže a prehliadky a dokonca sa niekoľkokrát dostala až na Scénickú žatvu. Alexandre sa máľilo štúdiá a tak na VŠMU ešte absolvovala doktorandské štúdium, v rámci ktorého bola aj na študijnom pobyte v Málage. V Národnom osvetovom centre pracuje ako odborná pracovníčka pre divadlo.

Anotace příspěvku

Príspevok sa zameriava na umelecké školstvo v dramatickom odbore na Slovensku. Približuje školy a inštitúcie, ktoré vychovávajú umením, k umeniu a pre umenie. Príspevok sa zameriava aj na vzdelávacie podujatia či divadelné workshopy, ktoré organizuje Národné osvetové centrum samostatne alebo ako súčasť svojich postupových súťaží a prehliadok. Venuje sa aj amatérskemu divadlu, ktoré je často prvým krokom k štúdiu na divadelných školách a vedie poslucháčov k profesionálnemu divadlu.

Zoltan Fridman / Srbsko

Zoltan Fridman je členom Amatérského dramatického studia v Rumě od roku 1984. Jeho první angažmá je spojeno s psaním autorských dramatických textů s kolegy, na jejichž základě se hrají představení na přehlídkách a festivalech. Poté se zúčastnil tří seminářů pro amatérské režiséry pořádaných Svazem amatérské umělecké tvorby ve Vojvodině, které vedli uznávaní divadelní režiséři a profesori z Akademie umění. Svou první samostatnou amatérskou režii realizoval v roce 1991. Po založení nevládní organizace Městské divadlo „Ruma“ (1994) a mezinárodního festivalu Trema fest v roce 1998 se dostal do kontaktu s novými formami a podobami divadelní tvorby, což ovlivnilo jeho rozhodnutí přihlásit se na divadelní režii. Souběžně s prací tajemníka a koordinátora všech divadelních scén navštěvuje NLS „Anima“ v Novém Sadu. Nové poznatky získává také na seminářích, fórech a workshopech a uplatňuje je jako příklady dobré praxe při práci s amatéry v Činoherním studiu. Od roku 2000 tvoří, navrhuje, režiruje, produkuje, vybírá a hodnotí divadelní inscenace jak v Rumě, tak v dalších městech Srbska. Letos absolvoval Fakultu současného umění v Bělehradě, obor Umělecká produkce a mediální management. Aktivně

se také podílí na práci Výboru pro scénická umění Svazu amatérské umělecké tvorby ve Vojvodině.

Svaz amatérské umělecké tvorby ve Vojvodině

Sdružení pořádá semináře pro vedoucí divadelních kroužků ve školách a kulturních střediscích a vedoucí recitačních souborů ve školách a kulturních střediscích. Semináře vedou významní divadelní tvůrci. Naším záměrem je tedy „nakazit“ jevištní tvorbou děti, a to za pomoci jejich pedagogů. Recitace jako forma jevištního projevu je v Srbsku velmi rozvinutá. Kulturně-umělecká amatérská aktivita svým velmi rozmanitým a rozvětveným obsahem tvorby představuje základnu občanské kultury. To potvrzuje i fakt, že četní etablovaní tvůrci ve Vojvodině a Srbsku, ať už z velkých nebo malých obcí, vyšli právě z kulturně-uměleckého amatérského prostředí. V něm si vyzkoušeli a prokázali svůj talent a poté se vydali na profesionální dráhu. Právě řada těchto umělců dnes tvoří profesionální základnu amatérských kolektivů, základnu pro jejich odbornou přípravu i odborné hodnocení amatérských souborů na přehlídkách a festivalech. U profesionálních divadelníků zkušenost ukázala, že nejvhodnější jsou ti umělci, kteří vzešli z amatérského základu – a těch je mnoho. Podílejí se na práci s amatéry jak při tvorbě představení, tak při práci výběrových týmů a porot. Stav ochotnictví v Srbsku, a tedy i amatérské divadelní tvorby, je velmi špatný. Stát jevištní tvorbu ochotníků nepodporuje a velkou snahou naší asociace je, aby se to změnilo.

Čtvrtek 3. 8.

Současný stav amatérského divadla v evropských zemích (tendence, rozšíření, neformální vzdělávání, systém přehlídek a festivalů, srovnání s profesionálním divadlem)

Lenka Lázňovská / Česká republika

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

Současný stav amatérského divadla v ČR

Příspěvek se bude zabývat obecnějšími otázkami amatérského divadla – jak je možno definovat amatérské divadlo? Je rozlišování profesionálního a amatérského divadla správné? Jak je v současné době amatérské divadlo organizováno (od souboru jako spolku po nové formy existence a celostátní organizace)? Příspěvek nabídne přehled, jak funguje v ČR odborná a metodická pomoc tomuto oboru a jaké jsou formy jeho prezentace, včetně systému přehlídek a srovnání se zahraničím.

Jakub Molnár / Slovenská republika

Absolvent Teórie a kritiky divadelného umenia na DF VŠMU v Bratislave a Divadelnej dramaturgie na DF JAMU v Brne. Je spoluzakladateľom študentskej platformy Ateliér 205 a členom SC AICT. V rokoch 2017–2022 bol redaktorom internetového portálu MLOKi a v rokoch 2021–2022 šéfredaktorom časopisu Javisko. Okrem odbornej reflexie súčasného divadla pre viaceré periodiká (Kød, Tanec, Kapitál, Loutkař, Taneční zóna, Divadelný zápisník, Svět a divadlo, MLOKi a i.) či zborníky (Témy na okraji záujmu, 2021; Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle, 2023) sa zaoberá aj daniám v oblasti ochotníckeho divadla – je členom festivalových redakcií a odborných porôt. V roku 2020 napísal knihu T160VEC: Premeň divadlo pod Hradovou o histórii ochotníckeho divadla v Tisovci a v roku 2022 bol zostavovateľom a spoluautorom publikácie Festival festivalov, ktorú vydalo Národné osvetové centrum. Primárne sa venuje praktickej dramaturgii v externých spoluprákach s viacerými divadlami na Slovensku (Bábkové divadlo na rázcestí v Banskej Bystrici, Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Divadlo Viola v Prešove) i v Česku (ZSVOŠU – DÍlna Městského divadla Zlín, Studio G v Ostrave, Divadlo na Orlí JAMU v Brne, Divadlo Studio Marta JAMU v Brne).

Tváre súčasnej ochotníckej dramaturgie na Slovensku

Dnes je nesporné konštatovať, že 100-ročná história amatérskych súťaží a festivalov malo na slovenské ochotníctvo zásadný vplyv. Aj vďaka prehliadkam sa prekonal politické i ekonomické turbulencie, udržiava sa zmysluplná kultúrna aktivita a priestor na sebarealizáciu a neraz z týchto platforiem vzišiel celý rad umeleckých i občianskych podnetov a budúcich profesionálov a profesionálok. V akej kondícii je však ochotnícke divadlo dnes a akým lakmusovým papierikom je systém, popularita a úroveň tunajších festivalov? Chronotop môjho príspevku je analýza ochotníckej dramaturgie od roku 2010 a to optikou vybraných javiskových diel súťažnej kategórie divadla mladých (FEDIM) a divadla dospelých (Belopotockého Mikuláš). Text sústreďuje pozornosť na tie inscenácie, ktoré sa výrazne zapísali na slovenských i zahraničných amatérskych festivaloch, predovšetkým Scénickej žatve v Martine a Jirákovom Hronove v Českej republike. Opiera sa o jednotlivé tvorivé osobnosti, konkrétne predstavenia a divadelné skupiny, ktoré sa snažili a snažia vo svojej tvorbe nachádzať netradičné divadelné postupy a témy. Ako súčasná ochotnícka prax reaguje na dnešný svet a aké mravčenie to vyvoláva vo vzťahu k festivalom?

Conny Groot / Nizozemsko

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

Příspěvek nadace Culture Generation Foundation – Amsterdam, Nizozemsko

Participace v kultuře a umění začíná vždy živým zájmem o to, co si jedinec sám přeje a co může a chce sdílet s ostatními. Kouzlo „kulturní výměny“ spočívá právě v tomto vzájemném sdílení. Nejsilnější sdílení začíná u společně vášně pro krásu a rozvíjí se ve vzájemném dialogu. Nadace Culture Generation Foundation (www.musicgenerations.nl) podporuje projekty, které takový dialog rozvíjejí, zejména prostřednictvím hudby, mluveného slova či fotografie. Volba kulturního média záleží na tom, v čem spočívá vašeš jejich účastníků.

Zoltan Fridman / Srbsko

Zoltan Fridman je členem Amatérského dramatického studia v Rumě od roku 1984. Jeho první angažmá je spojeno s psaním autorských dramatických textů s kolegy, na jejichž základě se hrají představení na přehlídkách a festivalech. Poté se zúčastnil tří seminářů pro amatérské režiséry pořádaných Svazem amatérské umělecké tvorby ve Vojvodině, které vedli uznávaní divadelní režiséři a profesori z Akademie umění. Svou první samostatnou amatérskou režii realizoval v roce 1991. Po založení nevládní organizace Městské divadlo „Ruma“ (1994) a mezinárodního festivalu Trema fest v roce 1998 se dostal do kontaktu s novými formami a podobami divadelní tvorby, což ovlivnilo jeho rozhodnutí přihlásit se na divadelní režii. Souběžně s prací tajemníka a koordinátora všech divadelních scén navštěvuje NLS „Anima“ v Novém Sadu. Nové poznatky získává také na seminářích, fórech a workshopech a uplatňuje je jako příklady dobré praxe při práci s amatéry v Činoherním studiu. Od roku 2000 tvoří, navrhuje, režiruje, produkuje, vybírá a hodnotí divadelní inscenace jak v Rumě, tak v dalších městech Srbska. Letos absolvoval Fakultu současného umění v Bělehradě, obor Umělecká produkce a mediální management. Aktivně se také podílí na práci Výboru pro scénická umění Svazu amatérské umělecké tvorby ve Vojvodině.

Ljiljana Pantelić-Fridman / Srbsko

Narodila se 18. dubna 1977 v srbské Rumě. Vystudovala technickou fakultu „Mihajlo Pupin“ ve Zrenjaninu, katedru Designu a návrhářství textilu a oděvů. Od roku

1996 je stálou spolupracovnicí – kostýmní výtvarnicí Městského divadla Ruma. Vedle tvorby kostýmů v divadle vytváří a zhotovuje unikátní tašky, přehozy, gobelíny, obrazy a různé ruční práce. Vytvořila a vyrobila kostýmy pro více než 60 divadelních her a za svou práci byla oceněna. Pořádala módní přehlídky: „Jedna prosincová noc“ (dámská konfekce a módní detaily pro společnost „Kluz Srem“ Ruma; „Retro art collection“ (unikátní šaty); „Sítě snů v barvách“ v rámci projektu Sítě a pastí – propojení kreativních autorských nápadů, lidí, objektů a prostoru, a také výstavu loutek: „Scénický kostým v dějinách divadla“. V rámci projektu Městského divadla Ruma vedla dílnu scénických kostýmů: Ruma: Tvůrčí akce mládeže Ruma „JÁ, TY, MY, VY a ONI“, kterou podpořila obec Ruma a Sekretariát pro mládež a sport vlády autonomní oblasti Vojvodina. Založila regionální ženskou iniciativu „Panonka“ v Rumě. Vytvořila akci „Rumský bazar tvořivosti“. Účastnila se mezinárodního projektu „Svatojánský průvod“ v polské Vratislavi. Vedla workshop pro tvorbu a výrobu krojů. Vytvořila kroje pro folklorní soubor „VRELO“ Ruma. Pracuje jako vedoucí šicího oddělení ve společnosti HealthCare Europe v Rumě.

Svaz amatérské umělecké tvorby ve Vojvodině

Sdružení amatérských umělců Vojvodiny je moderní, dynamické sdružení, které založili jeho členové za účelem dosažení společných programových, organizačních a rozvojových zájmů. Svaz sdružuje 250 000 aktivních členů zapojených do 1 800 různých organizačních forem (sekce kulturních a uměleckých spolků, samostatné soubory, kluby, umělecké skupiny, sdružení, školní sekce) a je největší společenskou organizací ve Vojvodině. Sdružení funguje na principu sítě: ve všech obcích Vojvodiny je určitá instituce odpovědná za koordinaci kulturních a uměleckých amatérských aktivit (spolky amatérů, kulturní a vzdělávací sdružení, kulturní domy, kulturní střediska, knihovny, oddělení pro společenské aktivity) a představuje základ této sítě. Četná národnostní sdružení ve Vojvodině realizují ústavně zaručené právo na kulturu a plnou rovnoprávnost na společenské rovině prostřednictvím různých forem tvořivosti a projevů Svazu. Ročně se v rámci Svazu realizuje 370 systémových akcí – přehlídek a festivalů, ochotníci z Vojvodiny vystupují a předvádějí až 10 000 programů, jejichž návštěvnost čítá miliony diváků.

Pátek 4. 8.

Umělecká divadelní kritika, její problémy a nové výzvy

Radmila Hrdinová / Česká republika

PhDr. Radmila Hrdinová absolvovala obory Divadelní věda a hudební věda na FF UK v Praze, poté působila jako dramaturg Divadla F. X. Šaldy v Liberci a v letech 1986–1991 jako dramaturg činohry Národního divadla v Praze. V 90. letech byla redaktorkou časopisu Amatérská scéna a externí pedagogkou Katedry divadelní vědy FFUK, věnovala se divadelní a hudební kritice pro různá periodika. Od roku 1995 až doposud působí jako divadelní a hudební

recenzentka a publicistka deníku Právo. Od roku 2003 je externí pedagožkou Katedry teorie a kritiky DAMU a Katedry činohry DAMU. Od 90. let spolupracuje s odbornými periodiky – Svět a divadlo, Divadelní noviny, Loutkář, Hudební rozhledy aj., spolupracuje s Českým rozhlasem a Českou televizí, věnuje se modelování koncertů a besed s umělci.

Anotace příspěvku

Příspěvek se krátce dotkne smyslu a poslání umělecké (divadelní) kritiky i obecných otázek s kritikou souvisejících (moc a působivost kritiky, subjektivita a objektivita kritiky, adresáti kritiky – umělci na jedné a diváci/čtenáři na straně druhé, osobnost kritika a jeho dispozice pro toto povolání). Pojmenuje specifika kritiky pro amatérské divadlo. Bude zakončen stručným vhladem do současného stavu kritiky a její proměny související s proměnou a vývojem divadla. V neposlední řadě nabídne také vhlad do podmínek a prostoru pro uměleckou kritiku v mediální sféře České republiky.

Martina Mašlárová / Slovenská republika

Absolvovala študijný program divadelné štúdiá na Divadelnej fakulte VŠMU, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagogička a študijná prodekanka. Zároveň pôsobí ako interná dramaturgička Divadla Andreja Bagara v Nitre. Od roku 2014 bola redaktorkou a od roku 2021 šéfredaktorkou divadelného mesačníka kØd, je členkou Slovenského centra AICT a o.z. MLOKi, ktoré združuje mladú generáciu divadelných kritikov a vydáva online časopis mloki.sk. Publikovala články a štúdie v rôznych kultúrnych periodikách (Slovenské divadlo, Javisko, Monitoring divadiel, Svět a divadlo, Loutkář...). V minulosti spolupracovala s viacerými divadelnými festivalmi ako členka dramaturgických rád, festivalových redakcií, kurátorka, hostka diskusných platforiem (Dotyky a spojenia, Divadelná Nitra, Nová dráma/New Drama, Bábková Žilina a i.). Od roku 2012 sa venuje aj neprofesionálnemu divadlu ako porotkyňa postupových súťaží. Je spoluautorkou otázok do divadelnej Spoločenskej hry v x dejstvách. Príležitostne prekladá z francúzštiny a angličtiny, v roku 2021 vyšiel jej preklad publikácie britského kritika Marka Fishera How to Write About Theatre (Ako písať o divadle).

Umelecká divadelná kritika – problémy a výzvy

Kritika, respektíve reflexia tvorby, je v zdravo fungujúcom umeleckom prostredí dôležitou a potrebnou súčasťou umeleckého ekosystému. Aká je ale v súčasnosti pozícia divadelnej kritiky v česko-slovenskom divadelnom priestore? Ako sa vyvíja v ére rozmachu digitálnych obsahov, ako pružne reaguje na nové formy a tvorivé postupy divadelníkov a divadelníčok, ako ju poznačila pandémia a ako inflácia? V príspevku, ktorý tematizuje problémy a nové výzvy divadelnej kritiky (nielen) na Slovensku, sa zameriame okrem iného na otázku, ako kritiku vnímajú tvorcovia a tvorkyne a ako širšie publikum, a budeme sa zamýšľať aj nad stavom ešte špecifickejšieho segmentu – reflexie neprofesionálneho divadla. Existuje vôbec? Existuje v dostatočnej miere? Ako ju stimulovať a čo od nej vlastne očakávame?

(HE)ART BEATS!

International networking conference on participation in the arts
3 disciplines – 3 meetings – international dialogue

Puppetry – drama – contemporary dance: what are the current challenges facing the amateur arts and education? The historical tradition of each discipline and its current face: can we pass on the tradition and how are the disciplines innovating? Who is educating and how? Can we pass on feedback and critique? How does collaboration and „blending“ of professionals and amateurs work? In 2023, three professional colloquia will seek answers to these questions, and in 2024 we will „join forces“ at the (HE)ART BEATS! international conference in Prague.

(HE)ART BEATS! FOR THEATRE

International Colloquium
Hronov, 31/7 – 4/8/2023

WHAT?

An international professional colloquium focused on the exchange of information and experience in the field of theatre criticism and education in the field, with a focus on amateur theatre in the Czech Republic, Slovakia and other European countries. We want to strengthen the network of professional tutors and adjudicators (also critics) who can work in different countries and try to define the work of an adjudicator of an amateur theatre production, to identify the specifics, psychological background, problems and obstacles. The colloquium will be complemented by the educational and analysis seminars of the Jirásek's Hronov Theatre Festival.

FOR WHOM?

For artists, teachers, theatre educators and adjudicators, students of art academies.

PARTNERS:

NÁRODNÉ
OSVETOVÉ
CENTRUM

DIVADELNÁ
FAKULTA
VŠMU

MINISTRY OF CULTURE
CZECH REPUBLIC

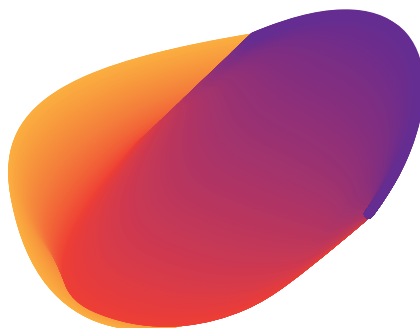

CZECH
RECOVERY
PLAN

Funded by the
European Union
NextGenerationEU

The project is funded by the European Union.

Colloquium Programme

Every day, 31/7 – 4/8/2023

- 9:00–13:00** **Workshops and seminars of the 93rd Jirásek Hronov**
An opportunity to attend seminars and see the work of professional tutors with amateur theatre artists in practice / by agreement with the tutors
- 14:00–16:00** **The Problem Club / Small Auditorium of Jirásek Theatre**
An educational platform that aims to look at theatre from different perspectives and to place selected productions in broader contexts
- 17:00–19:00** **Colloquium / Small Auditorium of Jirásek Theatre**
Conference papers of the (HE)ART BEATS! FOR THEATRE colloquium – see programme below
- From 22:00** **Theatre Fight Club / Small Auditorium of Jirásek Theatre**
A discussion about the Jirásek Hronov Festival productions led by a professional dramaturg.

Participants of the colloquium have the opportunity to visit the main and accompanying programme of the Jirásek Hronov festival and thus get a practical insight into the work of amateur theatre artists.

Colloquium

Themes and timeschedule

- Monday 31/7** **Cooperation with professional theatre artists (tradition, current status, obstacles, risks)**
Luděk Horký / CZ Ján Šimko / SK
- Tuesday 1/8** **Specifics of judging amateur productions and the juries of amateur festivals**
Michal Zahálka / CZ Jozef Krasula / SK
- Wednesday 2/8** **Art education in drama**
A description of the structure of art education in various European countries and an assessment of its strengths and weaknesses. To what extent is amateur theatre a talent pool and a „reservoir“ of art colleges? Are young professionals returning to amateur theatre as guest artists or tutors and adjudicators?
Petr Michálek / CZ Alexandra Štefková / SK
Zoltan Fridman / SRB
- Thursday 3/8** **The current state of amateur theatre in European countries (tendencies, expansion, informal education, system of competitions and festivals, comparison with professional theatre)**
Lenka Lázňovská / CZ Jakub Molnár / SK
Conny Groot / NL Zoltan Fridman / SRB
Ljiljana Pantelić-Fridman / SRB
- Friday 4/8** **Theatre critique in Czechia and Slovakia, its problems and new challenges**
Radmila Hrdinová / CZ Martina Mašlárová / SK

Conference presentations will take place from Monday 31/7 to Friday 4/8 2023 from 17:00 to 19:00 in the Small Auditorium of the Jirásek Theatre in Hronov.

Our contributors and conference papers

Monday 31/7

**Cooperation with professional theatre artists
(tradition, current status, obstacles, risks)**

Luděk Horký / Czech Republic

Graduate of Theatre Studies at the Faculty of Theatre; dramaturg, director and teacher. From 1995 to 2006 he worked as a dramaturgy lecturer and dramaturg at the ABC Theatre, a stage of the Prague City Theatres. He is currently the head of the Children and Youth Programmes at Czech Television. In addition, he regularly collaborates as dramaturg with directors David Drábek (e.g. the production of *The Seagull* at the Slovak National Theatre), Jakub Šmíd (e.g. the production of *King Ubu* at D21 Theatre) and Janek Jirků (e.g. the production of *Amberville* at Dlouhá Theatre). Since 1992 he has been teaching and directing children's theatre and theatre for children at the RADAR Theatre in Prague. He is the author or co-author of nine plays (the most recent of which, an early Baroque execution of Czech politics with the succinct title „27“ performed by the Geisslers Hofcomoedianten ensemble, was nominated for the Mark Ravenhill Prize for 2022). He is the president of the Czech ASSITEJ Centre, a part-time lecturer at the Department of Theatre Science of the Faculty of Arts, Charles University and has long been working as a theatre educator and methodologist with NIPOS-ARTAMA.

Why were the oldest Czech amateur theatre companies named after famous theatre professionals? or the Coexistence of amateurs and professionals in the history of Czech (not only) amateur theatre from the last third of the 19th century to the present

What is the tradition of cooperation between professional and amateur actors, directors, designers, composers and authors in the Czech theatre environment? What are the functions of such cooperation? To what extent is it fulfilled on a symbolic level and to what extent is it determined by the need and conditionality of two-way inspiration? (Where is the boundary between theatre as art and theatre as an occupation? Does the artist's entry into the employment relationship restrict his freedom of artistic creation or his right to return to free creation at any time?) What is the permeability between the worlds of Czech theatre professionals and Czech amateur theatre makers and how does this permeability change over time? What role do students and recent graduates of academies and conservatories play in it? What role does the unique network of Czech ZUŠ leisure schools play in it? And what dynamics does the phenomenon of professionalization, whether of individuals or entire ensembles, add to it? And how is the permeability of amateurs with professionals reflected

in the practice of the Czech three-tier system of competitive festivals? Is artistic migration (including that between professionals and amateurs) an obstacle or a principle of the development of the field? All about this, swiftly, clearly, in context.

Ján Šimko / Slovakia

Ján Šimko – teacher, dramaturg, curator, director and author. He is currently the head of the Department of Theatre Studies at the Faculty of Theatre of the Academy of Performing Arts in Slovakia. Since 1999 he has been the theatre editor of *Vlna* magazine and *Drewo* a *srd* publishing house. Since 2004 he has been the dramaturg of the foreign programme of the *Divadelná Nitra* festival, where as a curator he created the international projects *midentity* and *Parallel Lives*. He co-founded the *M.U.T. Theatre* in Prague and later *TUCET – Studio of New Drama* in Bratislava. He has created original productions (*Petržalka Stories*, *The Last Historical Task of the Young Generation*, *Steel my heart*, *Pilsen 1953*, *We are at home here*, *Czech porn*, *Mesh*) in theatres in Slovakia (*Studio 12 Bratislava*, *Stanica Žilina-Záriečie*, *Tabačka Košice*, *ŠD Košice*) and in the Czech Republic (*Divadlo Komedie Praha*, *A-Studio Rubín Praha*, *Činoherní studio Ústí nad Labem*, *DJKT Plzeň*), and on the radio (*RTVS*).

Don't believe a document until you've falsified it! ***Documents, findings and other theatre***

A dramaturgical and directorial workshop in which the production will evolve from observation of reality or records of reality. We will show the possibilities of working with found objects, documents, records. How to fictionalise them in order to make them interesting for the theatre and not to lose contact with the facts to which they refer? Is a narrative necessary for theatre? Can a lecture be theatre? If interested, participants can bring their own projects in progress.

Tuesday 1/8

Specifics of judging amateur productions and the juries of amateur festivals

Michal Zahálka / Czech Republic

Michal Zahálka is a theatre scholar, translator and dramaturg. He is an editor of the editorial department of the *Institute of Arts – Theatre Institute* and one of the dramaturgs of the *International Theatre Festival in Pilsen*. He translates mainly plays from French and English but occasionally also prose and poetry. He teaches at the *Institute of Translatology of the Faculty of Arts of Charles University* (where he is writing his dissertation on Czech translations of French verse drama) and at the *Drama Department of DAMU*. For over ten years he has been a tutor or reviewer at amateur theatre shows, from regional to national level.

(Divadelní Piknik Volyně, Loutkářská Chrudim, Jiráskův Hronov). This year he is the editor-in-chief of the Hronov Herald.

The work of an amateur theatre juror four decades since The work of an amateur theatre juror

It will soon be forty years since Jan Císař published his methodological manual *The Work of an Amateur Theatre Juror*. How has the amateur theatre environment and its needs changed since that time? How is judging done today, how should it be done and how should it not be done? Does the juror ever doubt? Does it all make sense? Theoretical notes on a practical problem, practical observations on a theoretical problem.

Jozef Krasula / Slovakia

Mgr. Jozef Krasula, ArtD., born in 1961 in Partizánske. A graduate of cultural studies at the Faculty of Arts of the Academy of Performing Arts in Bratislava and a doctoral student of directing and dramaturgy at the Academy of Performing Arts in Bratislava; he has been involved in theatre for more than 40 years. He has directed, among others, at the Municipal Theatre in Zlín, the Arena Theatre in Bratislava, the J. Palárik Theatre in Trnava, the 7 a půl Theatre in Brno, the Municipal Theatre in Šumperk, the State Opera in Banská Bystrica, and the Municipal Theatre in Bratislava, of which he was the founder and director. Among his most successful productions are those staged in cooperation with the Partizánske Theatre Association, which twice won the prize of the Ministry of Culture of the Slovak Republic for the Creative Act of the Year. With his productions he participated 9 times in the Jirásek Hronov Festival! As an actor and director, he has participated in dozens of festivals in Slovakia, the Czech Republic, Japan, Mexico, Great Britain, Turkey, Denmark, Finland, Germany, Yugoslavia, Switzerland, the Netherlands, Spain, Canada, and at the AITA/IATA World Festival in Monaco. He is the President of the Slovak Centre of the International Amateur Theatre Association AITA/IATA. He works as a teacher at the Private Conservatory of Dezider Kardoš in Topoľčany, where he teaches acting. He lives and works in Partizánske.

Paper abstract

Why is it that so often there are frustrated reactions and misunderstandings among members and creators of amateur theatres regarding their evaluation by professional juries? Can ensembles accept criticism? What is the uniqueness and contribution of amateur theatre compared to professional theatre? Competitions and prizes – yes or no? How to assemble a quality and objective jury? These are just a few provocative questions to which we will try to find answers. In my case it will be difficult, because I have enjoyed myself a lot as a creator, but also as a adjudicator.

Wednesday 2/8

Art education in drama

A description of the structure of art education in various European countries and an assessment of its strengths and weaknesses. To what extent is amateur theatre a talent pool and a „reservoir“ of art colleges? Are young professionals returning to amateur theatre as guest artists or tutors and adjudicators?

Petr Michálek / Czech Republic

A graduate of theatre dramaturgy at JAMU, he has worked as director of the Děčín Municipal Theatre (6 years), director of the Zlín Municipal Theatre (12 years), and since 2022 he is the Rector of JAMU. He has written and directed a number of plays, including the satirical cabaret *Ovčáček čtveráček*. He has always tried not to lose his contact with amateur theatre, either as an adjudicator or as a seminar leader – most recently at *Mladá scéna 2023* in Ústí nad Orlicí.

Paper abstract

Presentation of JAMU's strategy of „recruiting“ or rather reaching out to future applicants for study at the art college, complemented by a strategy of „working with graduates“ who enter practice. All this built on the personal example of the presenter.

Alexandra Štefková / Slovakia

Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD. graduated in dramaturgy and theatre science at the Academy of Performing Arts in Bratislava after many years of working in a theatre company in Bratislava. She then lived in Spain where she taught acting courses and occasionally directed theatre. From there, apart from new knowledge, she brought her dog Masha, named after Chekhov's sister, who was being trained by her owner at the theatre in Zaragoza / whose play her owner was then working on at the theatre in Zaragoza. Since then, Masha has been going to theatre competitions and shows and has even made it to the Stage Harvest several times. Alexandra was keen on studying, and so she did a PhD at the Academy of Performing Arts, during which she also did a study internship in Málaga. She works at the National Centre of Culture and Further Education (NOC/Slovakia) as a theatre specialist.

Paper abstract

The paper focuses on art education in the drama sector in Slovakia. It introduces schools and institutions that educate through art, to art and for art. The paper also focuses on educational events or theatre workshops organised by the National Centre of Culture and Further Education independently or as part of its progressive competitions and shows. It also discusses amateur theatre, which is often the first step towards studying at theatre schools and leads students to professional theatre.

Zoltan Fridman / Serbia

Since 1984, Zoltan Fridman has joined the Dramatic Amateur Studio in Ruma. The first engagement is related to the writing of author's dramatic texts with colleagues, based on which performances are performed at shows and festivals. After that, he attended three seminars for amateur directors organized by the Association of Amateurs of Vojvodina, which were led by recognized theater directors and professors from the Academy of Arts. He realized his first independent amateur direction in 1991. After the establishment of the NGO City Theater „Ruma“ (1994) and the international invitational festival Trema fest in 1998, he came into contact with new forms and forms of theatrical creativity, which influenced his decision to enroll in theater direction. In parallel, while working as a secretary and coordinator of all theater scenes, he attends the NLS „Anima“ in Novi Sad. Also, he acquires new knowledge at seminars, forums, workshops and applies them as examples of good practice in working with amateurs in the Drama Studio. Since 2000, he has been creating, designing, directing, producing, selecting and judging both in Ruma and other cities in Serbia. This year he graduated (with work) from the Faculty of Contemporary Arts in Belgrade, majoring in Art Production and Media Management. He is also active in the work of the Committee for Performing Arts of the Union of Artistic Creativity of Vojvodina.

Union of Vojvodina Amateurs of Artistic Creativity

The Association organizes seminars for leaders of theater sections in schools and centers of culture and leaders of recitation groups in schools and centers of culture. The seminars are led by prominent theater creators. So, our intention is to already „infect“ the children, with the help of their pedagogues, with stage creativity. Recitation, as a form of stage expression, is highly developed in Serbia. Cultural-artistic amateurism, through its very diverse and branched contents of work, represents the base of citizens' culture, which is confirmed by the fact that numerous established creators in Vojvodina and Serbia, both from large and small communities, came precisely from cultural-artistic amateurism in which they tested and confirmed their talent, and then moved towards professional directions. A large number of precisely those artists today form the professional base of amateur collectives, the base for their professional training as well as the professional evaluation of amateur ensembles at shows and festivals. As far as amateur theater professionals are concerned, experience has shown that the most suitable are those artists who came from an amateur base, and there are a lot of them. They participate in working with amateurs both in the creation of performances and in the work of selection teams and juries. The status of amateurism in Serbia, and thus of theatrical amateurism, is very bad. The state does not support the stage creation of amateurs and there is a great struggle of our Association to change that.

Thursday 3/8

The current state of amateur theatre in European countries (tendencies, expansion, informal education, system of competitions and festivals, comparison with professional theatre)

Lenka Lázňovská / Czech Republic

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

The current state of amateur theater in the Czech Republic

The paper will deal with some more complex questions related to amateur theater – how can amateur theater be defined? Is the distinction between professional and amateur theater correct? How is amateur theater currently organized (theatre group working in a form of associations, new forms of existence and national organizations)? The contribution will offer an overview of how professional and methodological assistance to this field works in the Czech Republic. What are the forms of its presentation, the system of festivals, including a comparison with foreign ones.

Jakub Molnár / Slovakia

Graduate of Theory and Criticism of Theatre Art at the Faculty of Theatre Studies at the Academy of Performing Arts in Bratislava and Theatre Dramaturgy at the Faculty of Theatre Studies at the JAMU in Brno. He is a co-founder of the student platform Ateliér 205 and a member of SC AICT. In 2017–2022 he was the editor of the MLOKí website and in 2021–2022 he was the editor-in-chief of the Javisko magazine. In addition to professional reflection on contemporary theatre for several periodicals (kød, Tanec, Kapitál, Loutkař, Taneční zóna, Divadelný zápisník, Svět a divadlo, MLOKí, etc.) and collections (Marginalized Themes, 2021; Environmental Problems, Ecological Thinking and Coexistence with the Natural World in Slovak Theatre, 2023) is also involved in the field of amateur theatre – he is a member of festival editorial boards and expert juries. In 2020 he wrote the book Tl60VEC: Transformations of Theatre Below the Castle about the history

of amateur theatre in Tisovec, and in 2022 he was the compiler and co-author of the book *The Festival of Festivals* published by the National Centre of Culture and Further Education. He is primarily involved in practical dramaturgy in external collaborations with several theatres in Slovakia (Puppet Theatre at the Crossroads in Banská Bystrica, ACTORES Municipal Theatre in Rožňava, Viola Theatre in Prešov) and in the Czech Republic (ZSVOŠU – Workshop of the Municipal Theatre in Zlín, Studio G in Ostrava, Orlí Theatre at JAMU in Brno, Studio Marta Theatre at JAMU in Brno).

Faces of contemporary amateur dramaturgy in Slovakia

It is undeniable to state today that the 100-year history of amateur competitions and festivals has had a major influence on Slovak amateur theatre. Also thanks to the festivals, political and economic turbulence has been overcome, meaningful cultural activity and space for self-realisation has been maintained, and often a whole range of artistic and civic impulses and also future professionals have emerged from these platforms. But what is the state of amateur theatre today and what is the litmus test of the system, popularity and level of local festivals? The chronotope of my paper is an analysis of amateur dramaturgy since 2010 through the lens of selected stage works of the competitive category of youth theatre (FEDIM) and adult theatre (Belopotockého Mikuláš). The paper focuses on those productions that have made a significant mark at Slovak and foreign amateur festivals, especially the *Scénická žatva* (Stage Harvest) in Martin and Jirásek's *Hronov* in the Czech Republic. It focuses on creative figures, specific performances and theatre groups that have tried and are trying to find unconventional theatrical methods and themes in their work. How does contemporary amateur practice react to today's world and what tangles does this cause in relation to festivals?

Conny Groot / Netherlands

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

Contribution from Culture Generation Foundation – Amsterdam, Netherlands

Participation in arts and culture start with a vivid interest in what other wish and can share. The beauty of cultural exchange is in the reciprocity of the relationship. The best connections share the passion for beauty through dialogue. Cultural Participation Foundation shared a lot through music and spoken

word: www.musicgenerations.nl. The choice for the cultural medium: photography, storytelling, heritage – is determined by where the passion of the participants lie.

Zoltan Fridman / Serbia

Since 1984, Zoltan Fridman has joined the Dramatic Amateur Studio in Ruma. The first engagement is related to the writing of author's dramatic texts with colleagues, based on which performances are performed at shows and festivals. After that, he attended three seminars for amateur directors organized by the Association of Amateurs of Vojvodina, which were led by recognized theater directors and professors from the Academy of Arts. He realized his first independent amateur direction in 1991. After the establishment of the NGO City Theater „Ruma“ (1994) and the international invitational festival Trema fest in 1998, he came into contact with new forms and forms of theatrical creativity, which influenced his decision to enroll in theater direction. In parallel, while working as a secretary and coordinator of all theater scenes, he attends the NLS „Anima“ in Novi Sad. Also, he acquires new knowledge at seminars, forums, workshops and applies them as examples of good practice in working with amateurs in the Drama Studio. Since 2000, he has been creating, designing, directing, producing, selecting and judging both in Ruma and other cities in Serbia. This year he graduated (with work) from the Faculty of Contemporary Arts in Belgrade, majoring in Art Production and Media Management. He is also active in the work of the Committee for Performing Arts of the Union of Artistic Creativity of Vojvodina.

Ljiljana Pantelić-Fridman / Serbia

Born on April 18, 1977 in Ruma, Serbia. Graduated from the Technical Faculty „Mihajlo Pupin“ in Zrenjanin, Department: Design and Design of Textiles and Clothing. Since 1996, she has been a permanent associate – costume designer of the City Theatre of Ruma. Along with the creation of costumes in the theatre, she creates and makes unique bags, bedspreads, tapestries, paintings and various handcrafts. She created and made costumes for more than 60 plays and was awarded for her work. She held fashion shows: „One night in December“ (Women's ready-to-wear and fashion details for the company „Kluz Srem“ Ruma; „Retro art collection“ (unique dresses); „Nets of dreams in colour“ within the Nets and Traps – project networking creative authors' ideas, people, objects and space, as well as the exhibition of puppets: „Stage costume through the history of the theatre“. She was the mentor of the stage costume workshop in the project of the City Theatre of Ruma: Creative action of the youth of Ruma „I, you, we, you and THEY“ supported by the municipality of Ruma and the Secretariat for Youth and Sports of the Government of autonomous province of Vojvodina. Founded the Regional Women's Initiative „Panonka“ in Ruma. She created the event „Ruma Bazaar of Creativity“. She was a participant in the international project „St John's parade“ in Wroclaw, Poland. She led a workshop for creating and making costumes. Created costumes for „VRELO“ Ruma folklore group. She

works as a manager of the sewing department at HealthCare Europe company in Ruma.

Association of Artistic Creation Amateurs of Vojvodina

The Association of Vojvodina Amateur Artists is a modern, dynamic association founded by its members in order to achieve common programmatic, organizational and development interests. The Alliance is an association of 250,000 active members involved in 1,800 different forms of organization (sections of cultural and artistic societies, independent ensembles, clubs, art groups, associations, school sections) and is the largest social organization in Vojvodina. The association functions according to the principle of a network: in all municipalities in Vojvodina, a certain institution is responsible for the coordination of cultural and artistic amateurism (associations of amateurs, cultural and educational communities, houses of culture, cultural centers, libraries, departments for social activities) and it represents the basis of that network. Numerous national communities in Vojvodina realize the constitutionally guaranteed right to culture and full equality in the social community through various forms of creativity and manifestations of the Alliance. Annually, within the framework of the Association, 370 systemic manifestations are realized – shows and festivals, amateurs from Vojvodina perform and show up to 10,000 programs, whose attendance is recorded by millions of spectators.

Friday 4/8

Theatre critique in Czechia and Slovakia, its problems and new challenges

Radmila Hrdinová / Czech Republic

PhDr. Radmila Hrdinová graduated in Theatre Science and Musicology at the Faculty of Arts, Charles University in Prague. Then worked as a dramaturg at the F. X. Šalda Theatre in Liberec and in 1986–1991 as dramaturg of the drama department of the National Theatre in Prague. In the 1990's, she was editor of the Amateur Scene magazine and a lecturer at the Department of Theatre Science at the Faculty of Arts, and she was a theatre and music critic for various periodicals. From 1995 to the present she has worked as a theatre and music reviewer and columnist for the Právo daily. Since 2003, she has been an external lecturer at the Department of Theory and Criticism of DAMU and the Department of Drama of DAMU. Since the 1990's, she has been working with professional periodicals – Svět a divadlo, Divadelní noviny, Loutkář, Hudební rozhledy, etc., cooperating with Czech Radio and Czech Television, moderating concerts and discussions with artists.

Paper abstract

In the introduction of my paper I will briefly touch upon the meaning and mission of artistic (theatre) critique and general issues related to it (the power and impact of critique, its subjectivity and objectivity, the addressees thereof – artists

on the one hand and viewers/readers on the other, the personality of the critic and his/her disposition for this profession). Then I will try to name the specifics of critique of amateur theatre and I will end my paper with a brief insight into the current state of critique, its changes related to the transformation and development of theatre and last but not least, an insight into the conditions and space for art critique in the media sphere of the Czech Republic.

Martina Mašlářová / Slovakia

Graduated from the Theatre Studies programme at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts VŠMU in Bratislava, where she currently works as a teacher and vice-dean of studies. She also works as an in-house dramaturg at the Andrej Bagár Theatre in Nitra. Since 2014 she has been the editor and since 2021 the editor-in-chief of the *kød* theatre monthly, she is a member of the Slovak Centre of AICT and o.z. MLOKi, which brings together the young generation of theatre critics and publishes the online magazine *mloki.sk*. She has published articles and studies in various cultural periodicals (*Slovenské divadlo*, *Javisko*, *Monitoring divadiel*, *Svět a divadlo*, *Loutkář...*). In the past, she has collaborated with several theatre festivals as a member of dramaturgical boards, festival editorial boards, curator, guest of discussion platforms (*Touches and Connections*, *Divadelná Nitra*, *Nová dráma/New Drama*, *Bábková Žilina*, etc.). Since 2012, she has also been involved in non-professional theatre as an adjudicator of progressive competitions. She is the co-author of the questions for the theatrical *Play Game* in x acts. She occasionally translates from French and English, and her translation of British critic Mark Fisher's *How to Write About Theatre* was published in 2021.

Theatre Critique – Problems and Challenges

Critique, or the reflection of creation, is an important and necessary part of the artistic ecosystem in a healthy artistic environment. But what is the current position of theatre critique in the Czech-Slovak theatre space? How is it evolving in the era of the digital content boom, how flexibly does it respond to new forms and creative practices of theatre critics, how has it been marked by the pandemic and inflation? In this paper, which thematizes the problems and new challenges of theatre criticism (not only) in Slovakia, we will focus, among other things, on the question of how critics are perceived by creators and the wider audience, and we will also reflect on the state of an even more specific segment – the reflection of non-professional theatre. Does it exist at all? Does it exist to a sufficient extent? How to stimulate it and what do we actually expect from it?

N ■ I ■ P O ■ S

nipos.cz

konference.nipos.cz/2023-heartbeats