

EGYPT • FRANCE • SPAIN • MOROCCO • BOSNIA AND HERZEGOVINA

SHAPERS

Transmission, création et coopération en
Méditerranée pour la danse contemporaine
en espaces publics et espaces singuliers

*Training, creation and cooperation across
the Mediterranean for contemporary dance
in public space and unusual locations*

تدريب، إبداع، و تعاون عبر المتوسط من أجل الرقص
المعاصر في المساحات العامة و الأماكن المتفردة

SHAPERS

Au départ du projet de coopération Shapers, il y a l'engagement de partenaires de longue date sur les deux rives de la Méditerranée, chorégraphes, festivals, lieux de résidence : **Ex Nihilo [Marseille], Rézodanse [Alexandrie], Momkin - espaces de possibles [Marseille]** et le festival **Nassim el Raqs [Alexandrie], Mes de Danza, Festival international de danse contemporaine [Séville], Espace Darja [Casablanca], Festival Zvrk, Festival international de danse contemporaine [Sarajevo], In'8 circle - maison de production [Marseille]**.

Il y a la volonté d'inscrire dans le temps la question de la formation, d'accompagner l'émergence de dynamiques artistiques dans l'espace public en Méditerranée, de promouvoir des valeurs de partage, de coopération équitable et de citoyenneté.

De avril 2016 à septembre 2018, huit jeunes danseurs issus d'Egypte, de France, d'Espagne et du Maroc vont se former en participant à la création d'une pièce chorégraphique, interroger le rapport à la ville, aux lieux, aux passants, à l'espace public. Sillonnant la Méditerranée et l'Europe, mettant sans cesse en jeu cette écriture chorégraphique dans de nouveaux contextes, laissant au temps le soin de déposer les fondements de l'apprentissage d'un rapport singulier à un art in situ.

Shapers cooperation project stems from a long standing commitment of partners from both shores of the Mediterranean ; choreographers, festivals, venues for artistic residencies:

Ex Nihilo [Marseille], Rézodanse [Alexandria], Momkin – espaces de possibles [Marseille] and Nassim el Raqs [Alexandria], Mes de Danza, International Contemporary Dance Festival [Seville], Espace Darja [Casablanca], Zvrk Festival, International Contemporary Dance Festival [Sarajevo], In'8 circle – maison de production [Marseille].

These partners are willing to give a long term perspective to questions of training, to accompany emerging artistic dynamics in public spaces across the Mediterranean, to share and promote the values of exchange, mutual cooperation and citizenship.

From April 2016 to September 2018, eight young dancers from Egypt, France, Spain and Morocco will be trained through their participation in the creation of a dance work, questioning their relationship to the city, to the locations, to passers-by, to the public space. Traveling across the Mediterranean region and Europe, always challenging their dance in new contexts, developing a particular relationship with site specific work over time.

*On the left, Shapers workshop, in Nassim el Raqs, Alexandria, 2016
On the right, Marrakech, scouted for spot, 2014*

نبعت فكرة مشروع Shapers من الالتزام طويل الأمد للمنظمات المشاركة في المشروع على ضفتي المتوسط، و مصممي الرقصات و المهرجانات و الأماكن التي تقدم إقامات فنية؛ و هم: **Ex-Nihilo (مarseille)، مركز ريزودانس مصر (الإسكندرية)، ممكن (مarseille)، مهرجان نسيم الرقص (الإسكندرية)، Mes de Danza المهرجان الدولي للرقص المعاصر (إشبيلية)، درجة (الدار البيضاء)، مهرجان زفرك المهرجان الدولي للرقص المعاصر (سراييفو).** و قد أجمع هؤلاء الشركاء على منح الوقت الكافي لمسألة التدريب، و هذا بهدف مواكبة الحركة الفنية الصاعدة في المساحات العامة عبر المتوسط، و بهدف نشر قيم المشاركة و التعاون المشترك، و المواطنة.

بداية من أبريل 2016 و حتى سبتمبر 2018، سيتم تدريب ثمانية راقصين ناشئين من خلال المشاركة في خلق مقطوعة راقصة لتختبر علاقتهم بالمدينة، ساحات العرض، المارة، و المساحات العامة. سوف يختبروا قدراتهم الفنية في الرقص من خلال تنقلهم بين بلدان المتوسط و مخاطبة إمكانياتهم الفنية بوضعها على الدوام في نسق و سياقات مختلفة و متنوعة، ما يسهم في تنمية علاقة غير اعتيادية بالعمل المتعلق بالأماكن مع مرور الوقت.

Dansé Autour project, Espace Darja, Casablanca, Mers Sultan, 2015

Autour de cette création, toute une série de projets s'inventent pour relier opérateurs, artistes publics, permettant à chacun des acteurs de s'enrichir d'expériences partagées à travers une coopération euro-méditerranéenne équitable et durable. Rencontrer ceux qui partagent nos questionnements : artistes, journalistes, chercheurs, formateurs, architectes, urbanistes...

Shapers s'est écrit et co-construit avec l'ensemble des partenaires co-organisateurs tout au long de 2015. Pour autant, ceux-ci ont souhaité laisser ouverts des espaces pour de nouvelles collaborations possibles, des endroits de souplesse dans la conduite du projet, pour laisser la place la plus grande possible à des collaborations avec des acteurs du territoire et permettre au projet de s'ajuster tout au long de son déploiement.

Le projet Shapers bénéficie du soutien de l'Union Européenne sur le programme Europe Créative 2016-2018. Il est impulsé et porté par Ex Nihilo en tant que chef de file.

Around this creation, a series of projects emerge to link operators, artists and audiences, enabling each of them to learn from shared experiences through an equal and sustainable Euro-Mediterranean cooperation ; meeting with those who share our thoughts on the matter: artists, journalists, researchers, trainers, architects, urban developers,...

Shapers was developed through the collaboration of all the co-organising partners in 2015. However, the partners left some room for possible future collaborations, as well as some flexibility in the running of the project, to allow as wide a space as possible for collaboration at the grass-root level, and adjust the project throughout its unfolding.

Shapers project is co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union, between 2016 and 2018. It is initiated and implemented by Ex Nihilo.

Shapers preparation phase, Nassim el Raqs, Alexandria, 2015

يقام على هامش العملية الإبداعية عدة مشاريع تساهم في تواصل المشغلين و الفنانين مع الجماهير، ممكنة إياهم من الاستفادة من الخبرات المتشاركة في إطار تعاوني أورو متوسطي متكافئ و مستدام. وهذا من خلال العمل مع من يشاركونا نفس الأفكار بخصوص هذا الأمر من فنانين، و صحافيين، و باحثين، و مدربين، و معماريين، و مطورين حضريين.

تم بناء مشروع Shapers من خلال التعاون بين جميع الشركاء المنظمين في 2015. و مع ذلك، فقد أفسحو المجال لفرص التعاون المحتملة مستقبلاً. كما وفروا المرونة اللازمة في إدارة المشروع لترك أكبر مساحة ممكنة للتعاون على مستوى قاعدي، و من ثم إعادة ضبط المشروع أثناء عملية التطبيق.

مشروع Shapers ممول من قبل الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج أوروبا الإبداعية 2016 2018. و يقود البرنامج و ينفذه Ex-Nihilo بوصفه قائدًا للمشروع.

FORMER EN FABRIQUANT UNE PIÈCE CHORÉGRAPHIQUE

Une formation de danseurs interprètes

Commencée en avril 2016 avec un premier workshop à destination des danseurs alexandrins et cairotes dans le cadre du Festival Nassim El Raqs, la formation s'articule autour de deux workshops, quatre résidences, quatre masterclass et une tournée internationale. Elle s'achèvera à la fin de la tournée à l'été 2018.

Si le processus complet de formation est ouvert à huit danseurs, les workshops et masterclass sont ouverts à un plus large public de danseurs professionnels ou en professionnalisation.

Une création chorégraphique

Pièce de groupe pour huit danseurs, elle est l'armature du dispositif de coopération.

Masterclass

Un cycle de quatre masterclass se tiendra en 2017-2018 à Marseille, Casablanca, Alexandrie et Séville. Elles seront dirigées par un chorégraphe invité par la structure d'accueil. Elles sont ouvertes aux interprètes de la création Shapers et à tous les danseurs volontaires, professionnels et ou en cours de professionnalisation.

TRAINING BY CREATING A DANCE PERFORMANCE

Training programme for professional dancers

The training started in April 2016 with a first workshop open to Alexandrian and Cairene dancers within the framework of Nassim el Raqs festival. The overall project encompasses a comprehensive programme with two workshops, four artistic residencies, four masterclasses and an international tour. It will end during the summer of 2018.

While the overall training programme is open to eight dancers, workshops and masterclasses are targeting a much wider audience of dancers, either professional or in the throes of becoming professional.

The dance creation

An original dance piece for eight dancers, it is the backbone of the cooperation project.

Masterclasses

A series of four masterclasses will be held in 2017-2018 in Marseilles, Casablanca, Alexandria and Seville. Each masterclass will be delivered by a guest choreographer and held within the partner organization's premises. It is open to the eight dancers who took part in the creation process, as well as to other dancers, either professional or in the throes of becoming professional.

*Shapers preparation phase,
Nassim el Raqs,
Alexandria, 2015*

*Shapers workshop
in Nassim el Raqs
Alexandria, 2016*

التدريب أثناء خلق عرض راقص

البرنامج التدريبي للراقصين المحترفين:

بدأ التدريب منذ شهر أبريل 2016 مع أول ورشة عمل مفتوحة للراقصين الإسكندريين والقاهريين في إطار مهرجان نسيم الرقص. ويشتمل المشروع في مجمله على برنامج شامل يتكون من ورشتي عمل، أربعة إقامات فنية، أربعة محاضرات متقدمة، وجولة دولية، و ينتهي البرنامج في صيف 2018.

بينما البرنامج مفتوح في العموم للراقصين الثمانية، فإن ورش العمل والمحاضرات المتقدمة تستهدف نطاقاً أوسع من الراقصين المحترفين أو ممن في طريقهم للإحتراف.

تصميم العرض

إن تصميم عرض راقص لثمانية راقصين هو أساس المشروع التعاوني.

المحاضرات المتقدمة

تعقد سلسلة من المحاضرات المتقدمة خلال 2017 2018 بين مرسيليا، و الدار البيضاء، والإسكندرية، وإشبيلية. سيقدم كل محاضرة منهم مصمم رقصات يستضيفه المشروع لهذا الغرض، حيث تقام المحاضرات في مقرات المنظمات المشاركة في التنظيم. وهي مفتوحة للراقصين الثمانية الذين شاركوا في عملية الخلق الإبداعي إلى جانب راقصين آخرين سواء كانوا محترفين أو في طريقهم إلى الإحتراف.

ESSAIMER, PARTAGER POUR STRUCTURER

Une tournée internationale

Point d'appui pour la mobilité des danseurs et partenaires du projet, la tournée dans les festivals de la région méditerranéenne et au-delà permettra de porter à la connaissance des publics et professionnels cette expérience de coopération. Elle est aussi un formidable endroit de formation pour les danseurs, que ce soit en terme d'expérience professionnelle, de développement de la culture chorégraphique ou de rencontres avec d'autres cultures..

Deux conférences sur la danse in situ

Instrument de réflexion, de mise en commun d'une pensée artistique, deux conférences invitant des personnalités références de la danse en espace public, ponctueront le développement du projet Shapers. La première à Marseille en Novembre 2017, la deuxième à Düsseldorf en partenariat avec l'Internationale Tanzmesse en août 2018.

Deux rencontres internationales

Au-delà des réunions des partenaires actuels du projet, deux réunions élargies se tiendront à Sarajevo et à Lisbonne respectivement en 2017 et 2018 pour réfléchir sur de nouveaux axes de coopération à mettre en place en méditerranée autour de la danse en espace public.

Une plateforme numérique

Un site-plateforme sera créé pour retracer et partager l'expérience de Shapers, mettre en commun des ressources sur la danse contemporaine en Méditerranée, créer des liens entre les acteurs, les amateurs.

Une étude

Parce que ce projet a l'ambition de porter ses fruits sur le long terme, parce qu'il est aussi le vecteur d'échanges de savoir-faire entre ses opérateurs, une recherche sera menée en Bosnie-Herzégovine et dans les pays voisins pour établir un repérage des acteurs et des pratiques autour de la danse en vue d'ancrer de nouvelles dynamiques sur ce territoire en matière de développement chorégraphique.

DISSEMINATING AND SHARING IN ORDER TO CONTRIBUTE TO SHAPING THE EURO-MED DANCE SCENE

International tour

A basis for the mobility of the dancers and the organizing partners of the project, the tour around festivals of the Mediterranean region and beyond gives an opportunity to showcase this cooperation experience to a wide audience and to stakeholders in the field. It is also a great learning opportunity for the dancers, a source of professional experience and a way to nourish their own artistic background, through their encounters with different cultures.

Two conferences about dance with a site specific approach

Two conferences, attended by high profile lecturers specialised in the field of dance in public space, will be held during the course of the project. They will bring some food for thought and a way to explore some common artistic grounds. The first conference will take place in Marseilles in November 2017, while the second one will take place in Düsseldorf in partnership with the Tanzmesse in August 2018.

Two International gatherings

Beyond the regular meetings of the organising partners of the project, two wider gatherings will take place in Sarajevo and Lisbonne respectively in 2017 and 2018, with the aim of provoking new ideas for cooperation to implement within the Mediterranean region, in the field of dance in public space.

Digital platform

A web portal will be launched, in order to record and share Shapers' experiences, to put resources on contemporary dance in the Mediterranean region in common, and to forge links between actors, both professional and amateur.

Academic research paper

Since this project endeavours to have a long term impact, to foster exchanges of know-how among the different stakeholders, a mapping of the various actors and practices in the field of dance in Bosnia and Herzegovina as well as in neighbouring countries, will be carried out. Its aim will be to instil new dynamics for the development of dance within this region.

النشر و المشاركة بهدف البناء

الجولة الدولية :

إن تتّقلّ الراقصين والشركاء المنظمين للمشروع خلال الجولة حول مهرجانات الرقص في منطقة حوض المتوسط و ما وراءها يمنح الفرصة لعرض هذه التجربة التعاونية أمام جمهور عريض و أمام المهتمين بالأعمال في هذا المجال. كما يمنح هذا السياق فرصة عظيمة للراقصين من أجل التعلم، كمصدر للتجربة الإحترافية، و كطريقة لتدعيم خلفيتهم الفنية و ذلك من خلال الاحتكاك بثقافات مختلفة.

مؤتمرات عن الرقص المرتبط بالموقع :

يُعقد أثناء المشروع مؤتمرات، يحضرهما نخبة من المحاضرين المتميزين، و المتخصصين في مجال الرقص في المساحات العامة. سوف يقوموا بفتح روافد جديدة للأفكار و طرق لاستكشاف بعض الأسس الفنية الشائعة. يُعقد المؤتمر الأول في مرسيليا في نوفمبر 2017، بينما يُعقد الآخر في دوسلدورف بالشراكة مع l'International Tanzmesse أغسطس 2018.

إجتماعان دوليان :

إلى جانب الإجتماعات الدورية المعتادة للشركاء المنظمين للمشروع، يُعقد على نطاق أوسع إجتماعان في كلا من سراييفو و لشبونة تباعاً في 2017 و 2018 و ذلك بهدف طرح أفكار جديدة للتعاون في مجال الرقص في المساحات العامة، و وضعها حيز التنفيذ في حوض البحر المتوسط.

المنصة الرقمية:

سيتم إطلاق مدخل ويب خاص بهدف مشاركة و نشر خبرات المشروع، و لوضع موارد و مصادر الرقص المعاصر في حوض المتوسط في المتناول. كذلك لخلق روابط بين الجهات الفاعلة في المجال، المحترف منها و الهاو.

ورقة بحث أكاديمي:

لما كان المشروع يسعى لخلق ناتج مستدام، و يرفع التبادل في المعرفة العملية فيما بين العاملين بالمجال، فقد تقرر عمل ترسيم بجميع الجهات الفاعلة في مجال الرقص في البوسنة و الهرسك و الدول المجاورة لها. و تهدف هذه المبادرة لإيجاد حركة لتطوير الرقص في هذه المنطقة .

Mes de danza, Sevilla

ORGANISING PARTNERS

Ex Nihilo [Marseilles, France] is a contemporary dance company, directed by Anne Le Batard and Jean-Antoine Bigot, based on a common aim : to make the public space a favoured location for creation and performance, putting at the centre of their artistic approach the encounter with a particular context and the people using this environment, such as the inhabitants, the audience, the passers-by.
www.exnihilodanse.fr

Momkin – espaces de possibles [Marseilles, France] aims at initiating and accompanying artistic and cultural projects within cities and territories across the Mediterranean region, by creating, producing and performing artistic works, as well as through the development of cultural and intercultural projects, of training programmes and awareness building campaigns. Nassim el Raqs Festival, carried out by Momkin since 2011, features artistic initiatives linked to the city of Alexandria.
www.momkin.io

Centre Rézodanse – Egypte [Alexandria, Egypt] combines in one location a space for training as well as a place where several artistic and cultural projects are developed and implemented. Founded in 2008, Rézodanse defends dance as a valuable and respectable art form deeply rooted in the Egyptian heritage, as having a key role to play in education and contributing to the cultural diversity of the Egyptian society. The centre organises training programmes, awareness building campaigns and supports the local performing arts scene.
www.rezodanseegypte.com

Espace Darja [Casablanca, Morocco], founded by Meriem Jazouli, choreographer, is a place for artistic residencies, cultural experimentation, and is known locally as a platform for exchange, encounter, and performance. It aims at the development of contemporary dance in Morocco.
www.espacedarja.com

Mes de Danza [Seville, Spain]. Since its first edition in 1994, the main objective of Mes de Danza Festival is to explore dance in its widest and most varied approaches and trends, and to link performances with the audience (whether familiar or not with dance). Beyond its role as a festival, Mes de Danza has contributed to shape and strengthen the local dance scene, in Andalusia and Spain. www.mesdedanza.es

Zvrk [Sarajevo, Bosnia and Herzegovina]. Zvrk, launched in 2009 for the first edition of the Zvrk Festival, is an association promoting education and new dance initiatives in Bosnia and Herzegovina. This organisation was founded as a result of a common aim, among cultural actors and artists in Bosnia and Herzegovina, to develop dance at the local level, its teaching and outreach through performances.

In'8 circle [Marseilles, France], is a production company in the field of theatre, dance and circus. In'8 circle works in collaboration with FAIAR, a Higher Education Training for arts in public space in Marseilles, and provides opportunities for the professional development of its trainees.
www.in8circle.fr

AGENDA 2016

Nassim el Raqs (Alexandria, Egypt)
• Workshop and audition: selection of the two Egyptian dancers / From 16 to 27 April 2016

Tanzmesse in Düsseldorf (Germany)
Project presentation by the organising partners during the Tanzmesse
From 31 August to 3 September 2016

Espace Darja (Casablanca, Morocco)
• Workshop and audition: selection of the two Moroccan dancers / From 26 September to 9 October 2016

Mes de Danza, Contemporary Dance Festival (Seville, Spain)
• Audition / 17 and 18 October 2016
• Artistic residency and public presentation
From 19 to 28 October 2016
• The dancers taking part in the project will be attending the festival's various activities, such as 'Dance in unusual locations' (performances, meetings)
From 9 October to 1 November 2016

HIGHLIGHTS IN 2016

Tanzmesse de Düsseldorf [Germany]

'T-Talk' / Meeting and public presentation of Shapers project by
the partner organizations and co-organisers
Friday, 2 September 2016, 9:30 am

Mes de Danza, International Contemporary Dance Festival [Seville, Spain]

'Dances in process' / Public presentation of the outcome
of the first creation phase
Friday, 28 October 2016, 6:00 pm
(outside the premises of the Three Cultures Foundation)

FINANCIAL PARTNERS

The project is co-funded by the Creative Europe
Programme of the European Union 2016-2018

Partners for the preparation phase of Shapers in 2015:

Institut Français / Ville de Marseille [Ex Nihilo]
CCFD, Terres Solidaires [Festival Nassim El Raqs]
AMA, Art Moves Africa [Espace Darja]
Acción Cultural Española (ACE),
programme « Visiteurs » [Trans-Forma]

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

