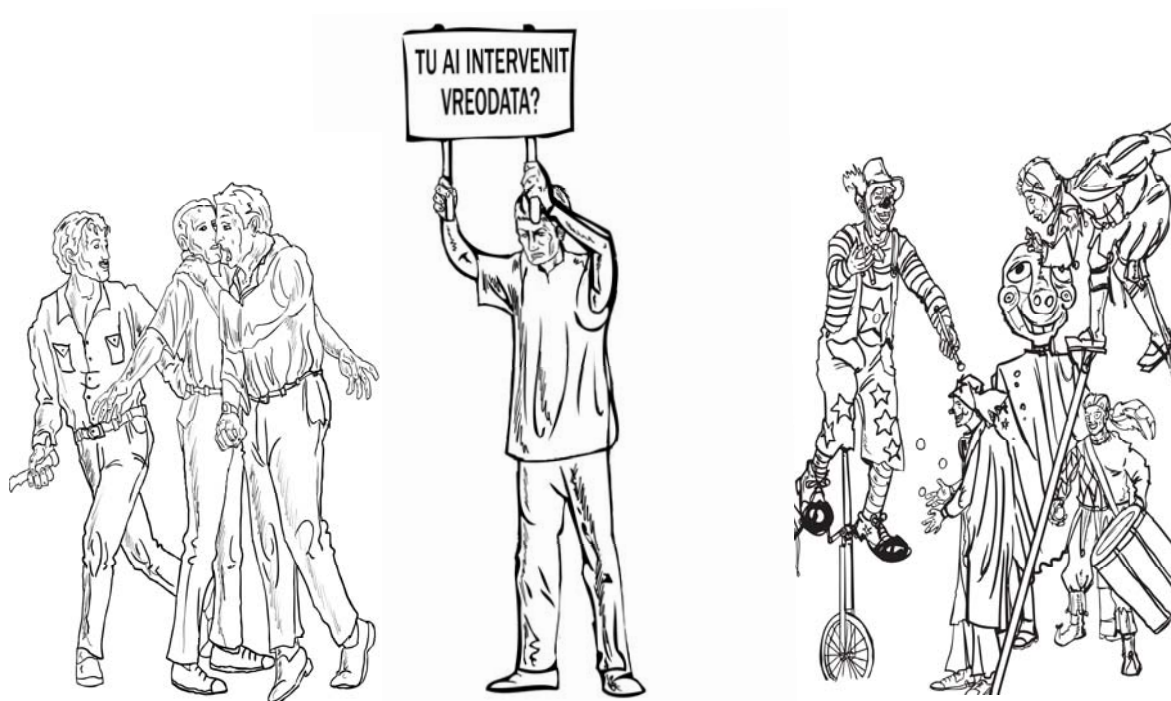

ANIMAȚIE STRADALĂ

Animație stradală – ghid practic –

Acest ghid a fost redactat și editat de către **Andrea-Loredana Tudorache**, membru fondator **A.R.T. Fusion** cu ajutorul lui **Iris Dițulescu** și **Roxana Turcu**. Existența acestui ghid a fost inspirată de către experiența practică acumulată de către echipa de voluntari implicată în proiectul „Atitudine pe strada ta”

2008 Asociația A.R.T. Fusion

Asociația A.R.T. Fusion

Adresa: Str. Transilvaniei nr, 68, Sector 1, București

Tel: 021 316 78 51

E-mail: art_fusion_romania@yahoo.com

www.artfusion.ro

www.teatruforum.ro

Drepturile de copyright ale acestei publicații aparțin asociației A.R.T. Fusion.

Reproducerea parțială a acestui material în scopuri non-profit este permisă cu menționarea sursei.

În cazul unui scop ce vizează profit este necesar acordul scris al Asociației A.R.T. Fusion.

Apariția acestui material a fost posibilă prin sprijinul financiar al Administrației Fondului Național Cultural (www.afcn.ro). Opiniile exprimate în carte aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale A.F.C.N.

„ATitudine pe strada TA!”

Un ghid practic despre animația stradală și modurile ei mai mult sau mai puțin cunoscute de a fi practicate!

Arta nu ajunge la oameni, oamenii vin la ea. Tocmai de aceea ne bucurăm că ai luat în mână acest ghid, care nu întâmplător ți-a atras atenția.

Încă de la început o să te informăm că ai în fața ochilor primul ghid de acest gen creat în limba română. Ceea ce-l face special este că își propune, fără a fi exhaustiv, să facă o incursiune prin metodele de animație stradală și să-ți deschidă apetitul către ele, oferindu-ți totodată o alternativă la care probabil nu te-ai gândit până acum – **să practici animația stradală pentru a crea o schimbare în comunitatea ta!**

Ghidul s-a născut ca urmare a experienței Asociației A.R.T. Fusion și a partenerilor săi, implicați în transmiterea unui mesaj pentru antidiscriminare în România prin campania „Ești Spectator? la ARTitudine!”.

Echipele care au lucrat folosind animația stradală au promovat toleranța îndemânând oameni ca și tine să ia „**ATitudine pe strada TA!**”, așa cum și ei au făcut-o pe strada lor, luându-te prin surprindere și fascinându-te cu un spectacol colorat cum în mod sigur nu ești obișnuit să vezi pe străzile românești.

Mulțumim pe această cale finanțatorilor noștri,
Administrația Fondului Cultural Național, și

Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale prin programul Tineret în Acțiune

precum și partenerilor:

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării,
Fundația Noi Orizonturi prin Cluburile de Inițiativă Comunitară I.M.P.A.C.T. (Iași, Constanța, Timișoara, Slobozia și Valea Jiului),
C.R.E.A.T.I.V. – București
The Serious Road Trip – Timișoara, Cluj,
Crispus – Sibiu
O.N.C.R. – Cercetașii României – Târgu Jiu,
Aripi în Europa – Fălticeni, Suceava,
A.D.S.I.S. Tineri– Iași,
A.R.C.S. – Drobeta Turnu Severin.

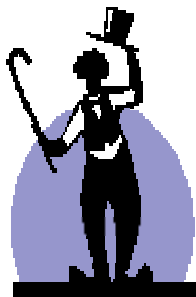

Toate aceste organizații și cluburi de inițiativă s-au implicat alături de A.R.T. Fusion în campania de promovare de „ATitudine pe strada TA”, au învățat să practice animația stradală și au desfășurat spectacole în București precum și în comunitățile lor pe tot parcursul campaniei. Peste **200 de voluntari** din 12 orașe din România au transmis mesajul toleranței către **peste 1800 de tineri**, folosind animația stradală.

Ești curios să afli CUM au procedat și mai întâi de toate, CE ESTE animația stradală?

Atunci citește mai departe!

Introducere GHID

ANIMAȚIE STRADALĂ....hm....ce îți trece prin minte când vezi aceste cuvinte ?
Probabil te gândești că este ceva care se întâmplă pe stradă după cum și numele îi spune și care ar trebui să te anime....foarte general și foarte simplu NUMAI că doar atât este insuficient, incomplet și fără farmec.

Tu ești diferit de persoana care a citit aceste rânduri înaintea ta iar eu nu știu foarte multe despre tine așa cum nu am știut despre persoana dinaintea ta DAR știu că în mod sigur
acest GHID ți se adresează!!!
De ce? Simplu

Tu MERIȚI să știi mai multe despre acest domeniu fascinant al animației stradale!

Tu ai POTENȚIALUL să devii un animator de stradă (*în cazul în care nu ești deja unul*)!

Când **TU** vei dori **vei ORGANIZA** un eveniment de animație stradală!

Tu vei aduce **O SCHIMBARE** în societate prin intermediul acestui domeniu energetic.

Iar **TU** ești persoana care **NU INTAMPLĂTOR** și-a aplecat privirea în acest document îndrăzneț!

Chiar dacă ai luat sau nu parte vreodată la un spectacol de animație stradală, chiar dacă ai produs ceva animație pe ceva străzi, chiar dacă ai impresia că știi câteva ceva.....totuși **TU** ești **O persoană** care **TREBUIE** să citească acest ghid pentru că acesta include în mod sigur ceva de care **TU** ai **NEVOIE**, ceva **NOU** și **STIMULATOR**, provocator și după cum spuneam
acest GHID ți se adresează ȚIE!!!!

Ia-ți ceașca de cafea sau ceai după preferință, elimină orice element disturbator din jurul tău, o prăjiturică ajută și asigură-te că stai confortabil ...pentru că urmează să petreci un timp de calitate și merită atenția necesară.

Ne vedem pe următoarea pagină!!!

Eu,
Ghidul tău în animația stradală

Cuprins

1. Introducere ghid	3
2. Tentativa de a defini	7
3. Obiectivele animației stradale	9
4. Metode de animație stradală	11
Teatru de stradă	13
Clasic	17
Teatru cu măști	21
Teatru cu umbre	35
Teatru experimental (social, politic, de propagandă)	39
Flash Mob	47
Clovnerie	51
Manipulare obiecte	57
Jonglerie directă	59
Poi-Poi	63
Diabolo	69
Farfurii	71
Devil Stick	73
Hola Hoop	75
Staff	77
Contact	78
Aspecte finale	79
Spectacole tip “Circ”	81
Spectacole de foc	85
Păpuși	89
Pictură urbană	91
Alte metode	93
Forme organizate de animație stradală	95
5. Animația stradală în scop Social	97
5.1 Proiecte de animație stradală cu scop social	101
5.1.1 România	102
5.1.2 În afara României	109
5.2 Pașii unui eveniment de animație stradală cu scop social	113
6. Practicanții de animație stradală	121
Resurse	125
Glosar	133

Tentativă de a defini

Noi îi zicem **ANIMAȚIE STRADALĂ**, însă i se mai spune și:

busking
teatru în situ
artă stradală
entertainments
spectacol de stradă
spectacol în aer liber
cultură sau comunicație urbană
forme noi de exprimare artistică
spectacol în spațiu public sau deschis

....atâtea denumiri, însă cert este că animația stradală ajunge în locurile în care orice altă formă de artă nu reușește : creează acțiune pe asfalt, pe nisip sau pe iarbă, magie într-o parcare, spectacol în mijlocul orașului, și multe altele.

Te urmărește pe tine și pe cei ca tine și te surprinde în locurile în care nu te-ai aștepta.

De obicei este ceva provocativ, ciudat–interesant, energetic, copleșitor sau combinație din toate acestea.

Este un termen general, recunoaștem, însă are câteva caracteristici:

! include forme diferite de exprimare artistică incluzând teatru, muzică, circ, clownerie, dans, carnaval, pirotehnică, și multe, multe altele,

! se desfășoară într-un spațiu deschis, public, în aer liber și este accesibil tuturor precum și oricărui număr de persoane;

! oferă șansa celor din jur să asiste atâta timp cât doresc din momentul în care doresc;

Cel mai important aspect, chiar fundamental este **contactul cu publicul!** Trecătorul, privitorul, spectatorul joacă rolul cel mai important! Întregul spectacol se bazează pe el și se orientează în jurul acestuia, iar de multe ori acesta nu rămâne doar un *privitor*.

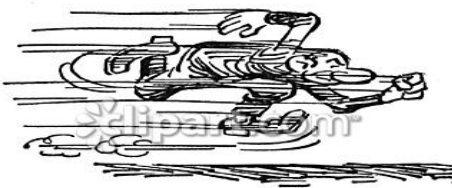

Acest tip de artă are un avantaj foarte valoros: este **foarte sincer în reacțiile celui căruia i se adresează**: NU ÎL PLACE, NU STĂ. Contactul cu publicul stimulează creativitatea artistului pentru a veni cu ceva nou, pentru a improviza sau pentru a identifica ce anume îl face pe trecător să rămână și să vizioneze. Niciodată două spectacole nu vor fi la fel!

Este clar și trebuie subliniat, **animatorii stradali ALEG strada** ca și spațiu de desfășurare a abilităților pe care le dețin, pentru că vor să ajungă în mod real la public, să aducă o schimbare în viața cotidiană, caută și oferă noi experiențe.

REPEDE!!

Spune pe o scală de la 1 la 10 **cât de clar** îți este ceea ce înseamnă ANIMAȚIA STRADALĂ?

Bifează aici → 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Deși ne-am dori, nu poate fi 10...

...de aceea îți sugerez delicat să continui!

Câteva întrebări de reflecție temporară:

- ? Ce schimbări crezi că ar aduce animația stradală în orașul în care locuiești
- ? Dar pe strada ta
- ? Cine crezi că are nevoie de animație stradală

Obiectivele animației stradale

Bine, binedar **DE CE animație stradală?**

De ce acest domeniu există, de ce atâția oameni investesc timp, energie și creativitate pentru a crea ceva care să te surprindă plăcut și care să te atingă într-un mod memorabil și deosebit?

Ei bine dragul meu cutezător în ale animației stradale, nu poate fi doar un răspuns pentru că animația stradală este ceva atât complex și divers iar motivele pentru care există sunt de asemenea.

Dacă un potențial răspuns trece prin mintea ta ...în mod sigur face parte din categoria extrem de generoasă care răspunde la întrebarea „De ce animație stradală?”.

Împărțite pe categorii, răspunsurile ar putea arata așa:

Motive care îi stimulează pe unii din organizatori (care pot fi chiar artiștii):

- ✦ produce o schimbare în cotidian, în rutina oamenilor, orașului
- ✦ aduce cultura la oameni sau la cei care nu au acces
- ✦ schimbă imaginea orașului
- ✦ este o tradiție a locului, orașului, țării
- ✦ promovează noi forme de creație, artă
- ✦ transmite un mesaj, „educă” oameni cu privire la un subiect anume
- ✦ produce conștientizare publică pe anumite subiecte
- ✦ răspunde la anumite cerințe de ordin politic
- ✦ este o formă de advocacy sau media
- ✦ „zguduie” societatea, provoacă, șochează pentru a demonstra ceva
- ✦ pentru a sărbători
- ✦ face parte dintr-un eveniment mai amplu, ca diversitate
- ✦ atrage noi oameni, turiști
- ✦ banii

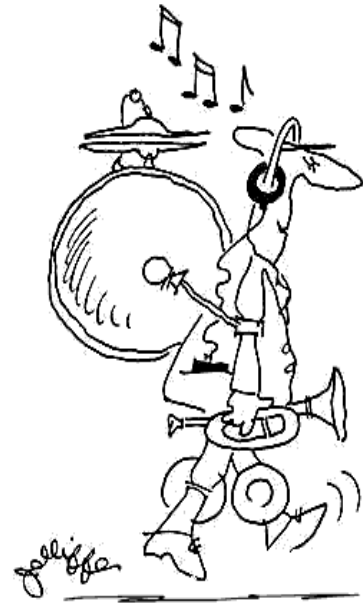
Motive inspirate de aspecte ce țin de grupul căruia se adresează:

- ✦ oferă distracție ,face oameni să râdă, să se bine dispună
- ✦ adună oameni la loc, creează coeziune socială, dezindividualizare
- ✦ învață ceva nou, primește un mesaj într-un mod non-formal
- ✦ este deschis la experiment
- ✦ vrea să se implice, să participe, chiar să creeze
- ✦ au nevoie de o noua formă de artă, și în noi spații
- ✦ solicită metode noi în abordare pe orice direcție sau subiect (social, politic, cultural)
- ✦ nu au acces la anumite forme de artă

Unele din motivele „personale” ale artistului:

- ✦ e liber, se exprimă liber
- ✦ se dezvoltă personal
- ✦ faimă, pentru a fi în centrul atenției
- ✦ distracție
- ✦ pentru a fi diferit
- ✦ transmite un mesaj
- ✦ împărtășește anumite abilitați, cunoștințe
- ✦ pentru a-și testa limitele
- ✦ învață ceva nou
- ✦ își face prieteni, face parte dintr-un anumit grup
- ✦ își practică profesia
- ✦ creează
- ✦ bani
- ✦ călătorește

Te-ai gândit ce **alte motive** ar putea fi?

Lista rămâne în mod evident deschisă

Obiectivele animației stradale sunt diverse, vaste și în mod evident răspund la nevoile societății, ale oamenilor în general, ale artiștilor, ale culturi sau chiar ale strategiilor politice.

Faptul că animația stradală a fost și este folosită pentru a transmite un anumit mesaj social, în cadrul anumitor proiecte sau campanii adresate către grupuri în nevoie, sau cu scop care vizează schimbarea unor atitudini și decizii face acest domeniu un *instrument* care merită explorat și valorizat adecvat.

Câteva întrebări de reflecție temporară:

- ❓ Care ar fi motivele pentru care ai vrea să faci animație stradală în orașul tău
- ❓ Care poate fi durata impactului animației stradale

Metode de animație stradală

Ce este animația stradală?

De ce există?

Două întrebări care și-au primit câte o porțioară de răspuns, sperăm pe gustul consumatorului, în paginile anterioare.

O nouă întrebare își caută răspunsul acum; deși îi vom acorda un răspuns extrem de generos, probabil tot nu îți vom umple creierașul însetat de cunoaștere. Noi nu putem decât să îți asigurăm o porție uriașă!

Întrebarea minune este CUM?

CUM se face animație stradală?

Exact!

A venit timpul să explorăm ce se face concret, cum se face, care sunt pașii întregului proces, reacțiile celor care participă, care sunt aspectele pozitive și negative, precum și să dăm niște exemple practice.

Și nu doar atât!

Vei primi informații despre cum poți practica **chiar tu însuși** o anumită metodă, de ce (și de cine) ai nevoie, ce pași trebuie să urmezi pentru ca în final tu să poți anima străzile dorite prin metoda dorită.

Unele dintre metode, datorită complexității mișcărilor fizice solicitate, nu vor putea fi explicate în detaliu în acest ghid practic. Trebuie să știi, cititorule, că fiecareia dintre aceste metode îi sunt dedicate cărți nenumărate sau surse extrem de bogate. Așa că nu-ți fie teamă, ce nu îți vom explica noi în câteva rânduri, te vom ruga să citești sau să vizionezi. Îți vom face atâtea trimiteri către surse încât să îți poți face o pregătire completă sau aproape completă în direcția care te interesează.

Noi îți servim aperitivul! Curios?

Ordinea în care vom începe să aprofundăm fiecare metodă este „inspirată” de **frecvența cu care s-a constatat statistic că sunt practicate artele stradale în Europa** (**Streets artists in Europe, European Commission, Policy Department Structural and Cohesion Policies, March 2007*)

Vom aborda în această incursiune **10 categorii de animație stradală**, iar unele categorii au și mai mult de 6 metode incluse, ceea ce înseamnă că la sfârșitul parcurgerii tuturora vei avea o gamă destul de consistentă din care să alegi pentru a aprofunda, pregăti și practica în mod real.

Pregătește-te să devii animator stradal!

Câteva întrebări de reflecție temporară:

- ? De ce ai nevoie pentru a începe să practici animație stradală
- ? Cunoști persoane care ar putea fi interesate să înceapă alături de tine

Teatru de stradă

Despre teatru non-stradal

„Î: De câți spectatori de teatru e nevoie să schimbi un bec?

R: Trei, unul să facă treaba, un copil care să plângă

și un altul să zică: Uite dragă, schimbă becul!”

Stradă. Teatru de stradă...unul din cele mai complexe și variate domenii.

Se poate adresa tuturor vârstelor, pe orice subiect și utilizând nenumărate accesorii care să confere atât semnificații aparte precum și o imagine deosebită (măști, umbre, păpuși, decorații, costume, etc.).

Când vorbim de teatru de stradă **NU includem** aspectele care țin de aria de circ: clownerie, jonglerii, acrobații etc. ci ne referim strict la acțiuni care au o poveste, acțiune, mesaj încorporat, indiferent de tipul de teatru.

Se zice că este cea mai întâlnită formă de animație de stradală! (vezi: **Streets artists in Europe, European Commission, Policy Department Structural and Cohesion Policies, March 2007*)

Fi sincer, tu ai luat vreodată parte la un spectacol de teatru stradal? Și ce părere ai?

O privire în procesul milenar

Este cea mai frecventă dar și cea mai veche formă de artă în spațiul public.

De fapt *teatrul s-a născut pe stradă*, și foarte mult timp s-a desfășurat numai în spații deschise, accesibile tuturor, și acest aspect poate fi ușor verificat prin analiza teatrului în evul mediu sau în Grecia antică. Poveștile, legende de tot felul erau accesibile tuturor pentru a oferi distracție, anumite cunoștințe sau erau parte din cultura de la acea vreme în anumite locuri.

Ulterior, aproximativ 500 de ani în urmă, cerințele au crescut în nevoile teatrului, și avantajele teatrului în spațiu închis special dedicat teatrului să fie explorate. Din acel moment teatrul (clasic, pentru copii, cu măști, de păpuși, religios, etc.) și-a făcut rădăcini puternice în spațiile din ce în ce mai avansate și sofisticate ale “clădirilor” teatrale. În acest fel un control mai mare asupra accesului la spectacol a crescut, precum și complexitatea pieselor iar aspectele tehnice ce țin de lumină, sunete au urcat teatrul pe o treaptă superioară.

DAR....o anumită parte a teatrului **nu a putut să plece din stradă**

- parte din anumite evenimente tradiționale, festivaluri
- ca mesaj și răspândire a unor religii
- în carnavale și târguri.

O mare perioada de timp TEATRUL a fost asociat exclusiv cu CLĂDIREA de TEATRU, iar evenimentele din stradă reprezentau doar acțiuni solitare și sărace care nu reprezentau teatru pentru majoritate.

În secolul 20, specificul societății a făcut ca STRADA să cheme teatrul către EA!!! Atât artiștii cât și publicul au început să simtă o nevoie de AER, și încet încet au început să fie implementate spectacole complexe și diverse în stradă.

Experiența IN DOOR

a teatrului a ajutat enorm la calitatea spectacolelor stradale, la modul de construcție și de reprezentare, precum și la accesul către public.

În timp, în mod evident și **experiența OUT DOOR** a contribuit la creșterea calității. Prin practică și exersarea la diferite niveluri a fost posibilă analiza și identificarea de soluții pentru orice aspect negativ: vizual, auditiv, legat de spațiu, etc.

Experimental

În mod cert teatrul de stradă merge mai departe de aspectele formale, clasice și distante pe care teatrul clasic „in” le manifestă. **Teatru de stradă permite experimente de tot tipul, inovație și creativitate.**

Mai mult decât atât, începând cu a doua jumătate a secolului 20, teatrul a devenit o **metodă de transmitere a unui mesaj social sau politic**, de influențare a diferitelor comunități pentru a lua o anumită atitudine sau decizie. Au apărut termenii ca teatru social sau politic, oameni care au lucrat intens la implementarea acestor tipuri de teatru, care au crezut intens în puterea teatrului pentru schimbare socială, au scris cărți, au multiplicat experiența adunată, iar detalii despre cum se construiesc și implementează sunt accesibile tuturor.

Caracteristici GENERALE ale teatrului de stradă:

Teatru de stradă abordează oamenii în **mod direct și deschis**.

De ce mai multe ori publicul unui astfel de spectacol nu este pregătit să participe la o piesă de teatru, este luat prin surprindere și **în mod spontan** ia parte la o bucată de teatru și decide dacă va rămâne mai multe minute sau nu. Acești oameni se aflau pe *strada* respectivă din alte motive care îi pot influența să rămână sau nu.

De aceea, creatorii unei piese pentru spațiul stradal i-au în considerare **limitarea în timp**. Cele mai multe piese **nu au o durată foarte mare**; **acțiunea** este mai **concentrată** și nu se pierde în detalii sau prea multe înțelesuri; în general, **nu sunt folosite accesorii extrem de complicate** pentru a asigura mobilitatea echipei de teatru; important într-o piesă de stradă este corpul uman, vocea, care fără ajutor tehnic, poate să ajungă la 4000 de oameni.

Ce anume influențează teatrul de stradă?

- ! **spațiul și timpul;** aspecte concrete care sunt vitale în crearea unei piese; în ce locație poate fi implementată, la ce moment al zilei, al săptămânii, cât timp să dureze astfel încât să ajungă la câți mai mulți oameni; (de ex: în fața unei fabrici, la intrarea în metrou, sau în piața centrală, trebuie aflat care este ora de vârf, și dacă este dorită ora de vârf pentru desfășurarea activităților, etc.)

- ! **dinamica grupurilor mari** ; oameni vin și pleacă; curiozitatea îi cheamă pentru primul minut și apoi ei pot dispărea la fel de repede precum au venit; interesul poate scădea dacă *vizibilitatea* nu e mare sau *calitatea sunetului* e slabă, iar aceste aspecte trebuie luate în considerare și organizate; *spațiul* trebuie să fie de așa natură încât să permită oamenilor să stea oricum își doresc. În stradă poți pierde foarte ușor publicul; trebuie să fie ceva *interesant în orice moment* care să îi motiveze să rămână până la final. În același timp, oamenii sunt deschiși și își exprimă emoțiile foarte ușor și tare; ei pot fi impulsivi, emoționali și *sensibili la diferiți stimuli care fac contrast* cu mediul obișnuit.

- ! **Codurile, regulile locului;** orice loc, în orice oraș, are o anumită semnificație cu care oamenii locului îl asociază și care le influențează comportamentul. Teatrul de stradă oferă *alte funcționalități* acelui loc și asta reprezintă o provocare atât artiștilor cât și publicului; (de exemplu: spațiul din jurul unei biserici va oferi un *mediu* diferit față de un parc dedicat tinerilor)

- ! **Schimbarea permanentă** – niciodată o piesă nu va fi la fel cu alta ; publicul va fi mereu diferit, iar o piesă bună va trebui să își trimită mesajul indiferent de schimbările permanente în mediu și în public, indiferent de factorii perturbatori (de ex: zgomotul din stradă, comportamentul anumitor persoane din public, ploaia etc.). *Abilitățile de improvizație* sunt de bază pentru un spectacol stradal.

Tipuri de teatru de stradă

Fără a folosi un criteriu specific de clasificare, în acest ghid vom face următoarea separare:

- ❧ clasic;
- ❧ teatru cu măști, comedia dell'arte, mimă/pantomimă;
- ❧ teatru cu umbre;
- ❧ teatru experimental (social, politic, de propagandă);

Pe lângă acestea vom aborda *teatrul de păpuși* și *teatrul muzical*, în alte categorii (păpuși și muzică-dans) și nu subsumate teatrului de stradă, din motive pe care le vom expune la momentul respectiv .

Ești pregătit să faci primii pași în direcția TEATRULUI DE STRADĂ?
Ești pregătit să devii un actor stradal?

Nici nu trebuie să dai un răspuns acum, pentru că doar după ce vei finaliza întreg capitolul vei în măsură să îți dai seama cât de mult ți se potrivește această metodă.

Câteva întrebări de reflecție temporară:

- ? Trebuie să fi un actor profesionist pentru a face teatru de stradă
- ? Cât de dispus ești tu să faci teatru de stradă

Thank You for previewing this eBook

You can read the full version of this eBook in different formats:

- HTML (Free /Available to everyone)
- PDF / TXT (Available to V.I.P. members. Free Standard members can access up to 5 PDF/TXT eBooks per month each month)
- Epub & Mobipocket (Exclusive to V.I.P. members)

To download this full book, simply select the format you desire below

