

ASSITEJ WORKSHOP

Performance Beyond Binaries I:

ZUM VERHÄLTNIS VON KINDERN UND ERWACHSENEN IN DER PERFORMANCEKUNST

On the relationship between children and adults in performance art/ live art

Wenn Du ein Kind bist oder jemand, der nicht so gern so viel liest oder jemand der die Farbe rot mag, lies erstmal das rote! / If you are a child or someone interested in the colour red, read the red text first!

Welche Bedeutung hat die Performancekunst für die Verhandlung von Kind-
Erwachsenen-Beziehungen an der Schnittstelle von Kunst, alternativen
Bildungsmodellen und politischem Aktivismus? Seit langem stellt das FT die
Machtverhältnisse zwischen Kindern und Erwachsenen in Frage – auch und gerade
im Theater. Deshalb waren wir begeistert über die Archivfunde von Heike Roms, die
darauf hinweisen, dass das Verhältnis von Kindern und Erwachsenen für die
Entwicklung der Performancekunst selbst eine wichtige Rolle gespielt hat.

Ausgehend von dieser Wiederentdeckung diskutiert und erprobt diese WERKSTATT
Verfahren BEYOND BINARIES und versucht, jenseits der Differenz
Kinder/Erwachsene miteinander ins Erleben und Handeln zu kommen: Adele Senior
lädt zum The-Child-as-Activist-Manifesto ein, Maïke Gunsilius diskutiert die
Fallstricke der Partizipation, random people gibt Einblicke in das aktuelle
Familienleben von Performancekünstler:innen und am Ende stehen wir alle auf dem
Platz der Kinderrechte und reenacten einen Score von Allan Kaprow.

Numerous projects in the field of children's and young people's theatre have in recent years explored the balance of power between children and adults. Current research and archive findings indicate that this power relationship has also played an important role in the history of performance, where it was not limited just to children's theatre. Performance art / live art emerged at least in part as a strategy to dismantle power relations between kids and grown-ups – whether in family, school, play or art. The application of performative strategies in work for and with children and young people is therefore not merely a side issue that arises from educational or impact concerns. Rather, a collaborative artistic practice with children and young people returns performance art to one of its origins. Based on the rediscovery of the important role of children in the history of performance art, this WORKSHOP will discuss and test performative methods that allow us – also and especially in children's and young people's theatre – to work jointly BEYOND BINARIES, to act and to experience together in a way that takes us beyond the structural difference between children and adults.

VORTRÄGE / BEITRÄGE / CONTRIBUTIONS

The avant-garde is child's play: The appearance of children in 1960s Happenings
Performancekunst ist ein Kinderspiel: Kinder als Performer in Happenings der 60er Jahre

Heike Roms (University of Exeter)

Performance Projekte mit Kindern bedienen sich heute oft performativer und partizipativer Strategien, die in den sechziger Jahren vor allem in der experimentellen „Happening“-Bewegung entwickelt wurden. **Dass Kinderspiel den Happeningskünstlern als Inspiration für ihre Performances gedient hat ist bekannt.** Weniger bekannt ist, dass in vielen Happenings Kinder als Performer direkt beteiligt waren. **Dieser illustrierte Vortrag wird die Rolle von Kindern in der Geschichte der experimentellen Performancekunst nachzeichnen.** Er wird sich vor allem der Frage stellen, welche Bedeutung Performance für die Verhandlung von Kind-
Erwachsenen-Beziehungen an der Schnittstelle von Kunst, alternativen Bildungsmodellen und politischem Aktivismus hatte. Können uns die Happenings der sechziger Jahre heute noch als Modell für ein gemeinsames Handeln von Kindern und Erwachsenen im performativen Spiel dienen?

Contemporary performance projects with children often reach back to the participatory and performative strategies of the 1960s “Happening”. But there is little acknowledgement of the key role that children played in the development of these strategies. Not only did Happenings artists emphasize their affinity to child play, children were also involved as performers in their events. This illustrated talk will introduce the role of children in the history of experimental performance art. It will focus on the importance of performance for the renegotiation of child-adult relationships and map connections between the involvement of children in performance, experimental education and child activism. Can the Happenings of the 1960s still serve us as a model for joint action between children and adults?

Heike Roms ist Professorin für Theater und Performance an der Universität von Exeter (UK). Ihre Forschung beschäftigt sich mit der Geschichte und Geschichtsschreibung der Performance-Kunst der 60er und 70er Jahre. Seit 2006 ist sie wiederholt bei Projekten des Forschungstheaters zu Gast.

Heike Roms is Professor in Theatre and Performance at the University of Exeter. Her research is interested in the history and historiography of performance art in the 1960s and 1970s. Since 2006 she has regularly contributed to projects at the Theatre of Research.

Familienarbeit / Family Work

random people

Bei unseren Projekten waren und sind unsere Kinder oft mit dabei. Neben der Problematik der Vereinbarung von Familie und Arbeit in der freien Kunstszene passierte dabei folgendes: Die Kinder wurden irgendwie Teil der Projekte. Sie waren bei Proben und Aufführungen dabei, auch hinter und auf der Bühne, sie tauchen in Videos und Fotos auf – einfach weil sie halt dabei sind. Umgekehrt identifizieren sich die Kinder plötzlich mit der künstlerischen Arbeit („Wir haben ...“). In den letzten Monaten haben wir uns gemeinsam in einen Rechercheprozess begeben - wie können die Kinder von „einfach-da-sein“ zu Kollaborateuren in den Projekten werden? Oder wie Juurak und Bailey es formulieren: „Eine Welt, in der wir zwischen unserer Arbeit und unserem Kind entscheiden sollen, ist einfach nicht gut genug für uns.“ Im Austausch mit anderen Familien-Kunstkollektiven fragen wir uns, wie man gemeinsam Entscheidungen fällen kann, wie Kunst und Leben noch zu trennen sind und was man tun kann, wenn eineR mal keine Lust hat.

Our children are often present when we work on our projects. And - apart from all the problems that are brought about by the attempt to combine family and work in the arts – what happened was: Our children became a part of the projects. They are present in rehearsals and performances, behind and on stage, they appear on videos and photos, just because they were there. On the other hand, the kids suddenly start to identify with the work, they say, “we did that”. For the past few months we embarked on a research process: How can our kids become true collaborators in our projects? Just as our colleagues Juurak and Baley said: “A world where we have to decide between work and being with our child is just not good enough for us.” In exchange with other artist-families we are wondering: how can we make decisions together, IS there a division between art and life and what can we do if one of us isn’t feeling it right now?

random people wurde von Daniel Ladnar und Esther Pilkington in 2007 als eine Plattform für kollektive Projekte im Bereich Performance gegründet. 2013 haben random people irreality.tv mitgegründet, um interventionistische und partizipative Fernsehprojekte zu realisieren. Oft arbeiten random people eng mit dem Performancekollektiv geheimagentur zusammen.

random people was founded by Daniel Ladnar and Esther Pilkington in 2007 as a platform for collaborative projects in the field of performance. In 2013, random people co-founded irreality.tv to produce interventionist and participatory television projects. For many years and many projects, we have also worked closely with the collective geheimagentur.

Performances gegen die aktuelle Aufteilung der Welt

Performances against the current division of the world

Sibylle Peters

Wir eröffnen das neue Forschungstheater mit einem Vorhaben: **Wir wollen Performances gegen die aktuelle Aufteilung der Welt machen.**

Die Welt ist zum Beispiel aufgeteilt in Kinder und Erwachsene, arm und reich, schön und häßlich, männlich und weiblich, Menschen und Tiere. (Bestimmt fallen Dir noch mehr Aufteilungen ein?) Es gibt verschiedene Wege, die Welt zu teilen und aufzuteilen. Hier im Forschungstheater erforschen wir diese Wege, damit wir uns nicht daran halten müssen. Hier können wir ausprobieren, wie eine Welt sich anfühlt, in der es diese Unterscheidungen nicht gibt. Vielleicht stattdessen andere? Das Theater ist ein Forum, in dem wir die Welt anders zusammensetzen können, Performancekunst ist die Toolbox dazu. Machen wir einen Spaziergang durchs Theater und schauen, was wir finden.

We want our new theatre to be a forum in which we can reassemble the world. Performance art is the toolbox for these processes and acts of reassembling. Currently, the world is divided into rich and poor, male and female, kids and adults, humans and animals, beautiful and ugly and ... - I'm sure you know more divisions like that. There are lots of different ways for dividing the world and splitting it up into pieces. But here, in the Theatre of Research, we don't have to follow those divisions. We don't have to be ok with our piece. Instead, we can try out how a world feels like in which these divisions don't exist. Let's take a walk through the theatre, see what we can find and think together of what could be next.

Sibylle Peters hat vor beinahe zwanzig Jahren das Forschungstheater im FUNDUS THEATER gegründet. Seitdem hat sie schon viele Performances gegen die aktuelle Aufteilung der Welt gemacht. Ihr Schwerpunkt sind partizipative Forschungsprojekte und die Kunst der Versammlung.

Sibylle Peters founded Theatre of Research almost 20 years ago as a programme inside of FUNDUS THEATER. Since then, she has made quite a few performances against the current division of the world. She focusses on participatory art-based research and the art of assembly.

The Child as Activist: Towards a Children's Manifesto on Collaborating with Young People in Performance

Kinder als Aktivist*innen: Zur Zusammenarbeit mit jungen Menschen in der Performancekunst – ein Kindermanifest.

Adele Senior

In recent years, "youth activism" has become a familiar term used to describe political action that is driven largely by teenagers. Very rarely does this term extend to the people we refer to as children. However, I want to suggest that the contemporary performance landscape is beginning to offer a more nuanced kind of "child activism" that has the potential to speak back to and challenge adult power and decision-making. As a means of exploring child activism in performance the talk considers how the medium of the *manifesto* - as a contemporary and historical mainstay of art and performance practice - might offer children a means of shaping otherwise adult-led agendas concerning the very future of children's participation within performance. After all, Article 12 of the UN Convention on the Rights of the Child (1989) affords "the child who is capable of forming his or her own views the right to express those views freely in all matters affecting the child". The talk will be followed by an invitation for the children in attendance to participate in a playful and meaningful intervention to create a child-led manifesto that will culminate in its presentation back to the adult audience on the "Square of Children's Rights".

In den letzten Jahren hat die Presse oft über den Aktivismus von Jugendlichen berichtet. Nicht so oft waren Kinder an politischer Aktion beteiligt. Die Performancekunst bietet auch Kindern Rollen als Aktivistinnen an. Dieser Kinderaktivismus kann die Welt der Erwachsenen und ihre Machtstellung herausfordern. Und zwar auch gleich jetzt und hier: Alle anwesenden Kinder sind eingeladen, ein Manifest zu schreiben, also eine Reihe von Forderungen aufzustellen, die die Zusammenarbeit von Kindern und Erwachsenen in der Performancekunst neu regeln können.

Adele Senior is a Reader in Theatre and Performance at Leeds Beckett University. Her research focuses on the politics of the appearance of children and how the figure of the child is being reimagined within contemporary performance. She co-edited "On Children" (2018) for the journal *Performance Research* alongside a family of artist-activists, which for the first time included children as editors, contributors and peer reviewers.

Adele Senior ist Wissenschaftlerin im Bereich Theatre and Performance an der Leeds Beckett Universität. Ihre Forschung fokussiert auf die Politik der Kindheit: Wie wird das Bild des Kindes in der aktuellen Performancekunst neu erfunden?

Partizipation performen? Performing Participation.

Paradoxies and Potentials of Participatory Performance with Children.

Paradoxien und Potenziale partizipativer Performance mit Kindern.

von Maïke Gunsilius

Im Theater, in der Schule, im Alltag – überall sollen Kinder heute mitmachen (können). Aber können sie das wirklich? Wollen sie das auch? Und wenn ja, wie? Dieser Vortrag stellt die Frage, was eigentlich genau gemeint ist, wenn es um partizipative Performance mit Kindern geht: Ist der Zugang von Kindern zu den Angeboten des Theaters, also ihre kulturelle Teilhabe gemeint? Geht es um Theatersituationen, die sie als Zuschauer:innen interaktiv mitgestalten? Geht es womöglich um die Verhältnisse, in denen Kinder, Jugendliche und Erwachsene in einem künstlerischen Prozess zusammenarbeiten? Oder geht es darum, dass Kinder und Jugendliche ganz grundlegend mitentscheiden? Ob Kinder und Jugendliche im Theater mitmachen oder mitentscheiden können und wollen hängt eng damit zusammen, ob Erwachsene sie aus Fürsorge dazu einladen oder ob Kinder hier wirklich Handlungsmacht erhalten. Wie können Theater und Performance Modelle für ein anderes Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen sein?

In the theatre, in school, in everyday life – children are supposed to participate. But is that really possible? Do they even want to – and if so – how? This lecture will explore what is meant by ‘participatory performance’: Does participation mean making theatre and performance accessible for children? Does it mean that they can interact within the theatrical situation? Does it refer to artistic collaboration between children and adults? Or does it mean that children have the power to make decisions for a performance, a festival or even a theatre institution? It makes a difference whether adults invite children and young people to participate as an act of care or whether kids have real agency. The outcome determines if theatre and performance can serve as a model for a different way of living together transgenerationally.

Maïke Gunsilius ist Professorin für die Ästhetik des Kinder- und Jugendtheaters an der Universität Hildesheim. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Dramaturgien des zeitgenössischen, performanceorientierten Kinder- und Jugendtheaters sowie partizipatives Forschen im Theater mit Kindern (und Erwachsenen). Seit 2015 arbeitet sie mit dem Forschungstheater zusammen.

Maïke Gunsilius is Professor for Theatre for Young Audiences at the University Hildesheim. Her research focuses on dramaturgies of contemporary, performance-based theatre with and for children and young people and on participatory art-

based research with children (and adults). She has collaborated with the Theatre of Research since 2015.

Und was passiert noch? And what else is happenings?

Meike Fechner von der ASSITEJ und Gundula Hölty vom FUNDUS THEATER / Forschungstheater heißen uns willkommen.

Meike Fechner from ASSITEJ Germany and Gundula Hölty, Manager of FUNDUS THEATER / Theatre of Research, welcome us to the new venue.

Adele Senior und Hannah Kowalski laden die anwesenden Kinder und Jugendlichen ein, ein Kinder-Manifest zu schreiben über Kinder und Erwachsene in der Performancekunst. Es wird gleich anschließend auf dem Platz der Kinderrechte feierlich verlesen.

Adele Senior and Hannah Kowalski invite all young people who are present at the conference to create a children's manifesto on how children and adults should collaborate in live art.

Heike Roms lädt uns ein, einen Score von Allan Kaprow zu performen. Dabei versammeln wir uns auf dem Platz der Kinderrechte und folgen bestimmten Anweisungen. Zusammen ergeben unsere Handlungen dann ein Happening.

Heike Roms invites us to perform, or reenact, a score by Allan Kaprow. To do that, we will assemble on the Platz der Kinderrechte. Our collective actions will constitute a happening.

Darren O'Donnell von Mammalian Diving Reflex, eine der spannendsten Gruppen, wenn es um Kinder und Erwachsene in der Performancekunst geht, hört sich den ganzen Workshop an. Zum Abschluss erzählt er uns, was ihm dabei wichtig war und worüber er nachgedacht hat. Damit beginnt die Abschlussdiskussion.

Darren O'Donnell, founder of Mammalian Diving Reflex, will initiate the final round of discussions with his response to the workshop.