WORKSHOP: Výstavy a vizuální umění jako nástroj na podporu integrace a mezikulturního dialogu

Z konference „Integrace jako výzva – kreativní přístupy jako odpověď“

[**Zvjezdana Marković**](http://zm-art.cz/)**, manažerka umění**

Příklady aktivit: výstavy s tvorbou profesionálních umělců

* **Výstava** [**České Sarajevo**](http://zm-art.cz/ceske-sarajevo-2/) - umělecký dialog mezi ak. mal. Helenou Vančurovou (Češkou narozenou v Bosně) a bosenskými krajany žijícími v Praze
* **Výstava** [**Bosno, moje milá, ušlechtilá**](http://zm-art.cz/bosno-moje-uslechtila-mila/) – název z bosenské lidové písně navozoval i atmosféru výstavy, která představila dílo bosenské malířky Gordany Stanić, žijící v Kanadě, v němž nostalgicky zobrazuje náměty z Bosny
* **Výstava** [**Bosňané a Hercegovci před českým objektivem**](http://zm-art.cz/jana-kupcakova-fotografka-bosnane-a-hercegovci-pred-ceskym-objektivem/)– připomínka 20 let života Jugoslávců v ČR
* **Výstava** [**Karel Pařík – Čech, který budoval evropské Sarajevo**](http://zm-art.cz/508-2/) – představovala dílo českého architekta žijícího v Sarajevu
* **Křest knížky bosenského autora o chlapečkovi, který přišel o nohu ve válce –** výtvarný workshop s dětmi hospitalizovanými v nemocnici

[**Grandhotel Cosmopolis**](http://grandhotel-cosmopolis.org/de/)

Příklady aktivit: participativní zapojení veřejnosti i uprchlíků do vizuálně či společensky koncipovaných akcí

* Festival of Peace – participativní akce se zapojením 10.000 osob z dané čtvrti – žádali sousedy z okolí jejich hotelu pro uprchlíky, aby otevřeli svoje dvory a domy (storytelling, průvod v maskách, čtení poezie, komentované prohlídky, společné vaření)
* Živá instalace „Intoleranza“ - Během přestávek k prestižnímu divadelnímu představení pořádali večeři s uprchlíky, která se odehrávala za mřížemi. Návštěvníci divadla se mohli přidat ke stolujícím, což se však nestalo. Sklenky šampaňského byly servírovány na podnosech s výjezdním příkazem.
* Kaligrafie v divadle – afgánský uprchlík, profesionální kaligraf a umělec, kterému byla umělecká tvorba v jeho zemi původu zakázána, maloval kaligrafie v prostoru hlediště divadla, přičemž publikum se na performanci dívalo z prostoru jeviště
* Instalace „V jakém světě byste chtěli žít“ – provizorní domeček na ulici uprostřed obytné čtvrti – Kolemjdoucí byli vyzýváni, aby tento prostor utvořili tak, aby se jim v něm dobře žilo. Skupinka migrantů zde nic neměnila, pouze začala prostor „obývat“, čímž se vytvořil jedinečný genius loci.
* GrandMagazine
  + „pop-up“ časopis, který vzniká pod vedením čečenské dívky, která do jeho tvorby zapojuje jak dobrovolníky v GrandHotelu, tak zde pobývající uprchlíky, ale také širokou veřejnost z konkrétního místa při happeninzích ve veřejném prostoru
  + Forma zapojení je jednoduchá – koláže, krátké texty, výstřižky z novin, tvorba nadpisů, fotky z dané akce, apod.

[NESEHNUTÍ](http://nesehnuti.cz/)

Příklad aktivity: Ženy bez hranic – projekt zemí V4 (Visegrad Fund)

* sebrali 20 příběhů žen, které do těchto zemí přijely, ale i z nich odjely
* pro další komunikaci příběhů směrem k veřejnosti absolvovaly tyto migrantky workshopy ke zvýšení komunikačních dovedností, aby pak samy pořádaly akce pro veřejnost
* Výstup: výstava se 4 příběhy migrantek, komiksově zpracovanými od umělkyně TOY_BOX – vyvěšena ve veřejném parku v Brně jako součást happeningu a panelové diskuse s expertkami, zástupkyní msta Brna a migrantkami
* Happening ve veřejném prostoru – na zemi umístěné boty, které ztvárňovaly šlapaje migrantek až k maketám s jejich siluetami, kde byli účastníci vyzváni k akci – napsat vzkaz

Doporučení, sdílené zkušenosti:

* Využívat kulturu jako prostředek ke vzájemnému sbližování, popř. k připomenutí si společné minulosti (např. Jugoslávie v. Československo)
* Umění je srozumitelný prostředek komunikace
* Každé zboží si najde svého kupce, jen je potřeba sestavit dobrý projekt a nebát se oslovovat i zdánlivě nedostupné subjekty o podporu (např. velké korporace, politiky, apod.)
* Je umění samo o sobě uspořádat akce s omezenými finančními prostředky, ale všechno lze, pokud máme na paměti bod výše
* Sponzoři i veřejnost často ocení, že iniciativa vychází přímo z dané komunity, která e chce prezentovat
* Stává se, že cílová široká veřejnost si občas neuvědomuje, že umění je jen prostředek ke komunikaci sociálních témat, samotné však neodpovídá za to, co se ve světě děje – při akcích je potřeba na toto myslet a komunikovat to s širokou veřejností
* Překážky pro pořádání uměleckých akcí jsou často organizačního charakteru, pokud se akce však vydaří, obvykle přicházejí nabídky na další spolupráci

Praktické rady a tipy

* Od sponzorů lze zdarma sehnat prostory, grafiku či tisk pozvánek, občerstvení, výrobu instalací, materiály, květiny pro výzdobu akce, apod.
* Včas a srozumitelně žádat místní samosprávu o potřebná povolení k uspořádání akce, zejm. ve venkovním veřejném prostoru
* Pro zapojení většího počtu osob je potřeba celý tým tzv. „náborčích“, který cíleně oslovuje příslušníky veřejnosti k zapojení se do akce
* Na přípravu větších či organizačně náročnějších akcí je potřeba začít s přípravami i několik měsíců předem
* Oslovovat individuální dárce a využívat crowdfunding
* Pro přitáhnutí pozornosti ze strany veřejnosti nebo politiků je strategické využívat prostory, které k tomu nejsou prvoplánově určené - prestižní mainstreamové umělecké instituce, další veřejných i soukromé prostory – státní divadlo, rezidence veřejného činitele, foyer úředních budov či nadnárodních korporací, domácnosti majoritní společnosti, atp.
* Zapojovat veřejnosti co nejjednoduššími způsoby, zejména prostřednictvím neverbální komunikace – např. svojí sounáležitost k uprchlíkům/migrantům mohou projevit přinesením kytky/drobnosti, či otiskem/obkreslením vlastní ruky na k tomu určené panely
* Oslovovat odborníky a profesionály v dané lokalitě – například místní řemeselníky k pomoci s vytvořením větších instalací, květináře s pomocí vyzdobit prostory akce, atp.
* Oslovovat firmy v rámci jejich programů firemní filantropie, přičemž naše akce musí odpovídat jejich filozofii
* Ponechat výstavy a instalace v provozu delší dobu a Mít trpělivost – jak u výstav, tak zejména u participativních instalací/konceptů se ukazuje, že místní lidé si musejí na danou instalaci v jejich prostředí zvyknout a až postupně se začnou zapojovat

Výzvy

* Aktivovat publikum k zapojení se do kontroverzních živých instalací – viz Intoleranza od Grandhotelu / nebo také k samostatné akci při interaktivním happeningu, např. vytvořit vlastní vzkaz k tématu akce – viz happening Nesehnutí k projektu Ženy bez hranic
* Předpokládat a zvládnout nenadálé emoce uprchlíků zapojených do živých instalací či participativních aktivit
* Mít odvahu oslovit například starostu města či jiného veřejného činitele k propůjčení jejich reprezentativních prostor pro svoji akci (viz Zvjezdana a oslava 20 let Jugoslávců v ČR)
* Jak komunikovat sebrané příběhy o migrantech dál a dát jim hlas?
* Migranti/uprchlíci, kteří by mohli být zapojeni do participativní akce, často nemají povolení k práci v hostitelské zemi, což limituje možnosti jejich zapojení se
* Těžko se získávají některé druhy povolení od obcí – např. malby na zdi ve veřejném prostoru
* Úspěch aktivity/konceptu v jednom místě nepředurčuje automaticky její úspěch v jiném místě, vše je závislé na vůli lidí z konkrétní lokality (např. viz instalaci „V jakém světě byste chtěli žít“, která v jedné čtvrti slavila velký úspěch a v jiné ji obyvatelé odmítli, že si nepřejí experimentovat)
* Může nás překvapit komunikace mezi sebou s umělci či dalšími tvůrci společné akce, zejm. zahraničního původu – každý máme jiné zázemí a představy o prezentaci daného tématu, jiný jazyk, kulturu, tradice (např. výzvou bylo sladit představy Afgánského umělce s tradičními názory na rodinu a lásku oproti představám německé umělkyně z LGBT komunity)

Příležitosti a nabídky spolupráce

* Krajané z bývalé Jugoslávie si letos připomínají 25 let od obléhání Sarajeva a současně tak i 25 let jejich života v ČR. Chtějí ukázat české veřejnosti, co všechno za tu dobu dokázali oni sami i jejich děti jakožto druhá generace. Máte-li nápady a tipy na to, jak jim pomoci uspořádat slavici, či připomenout si tato výročí ve vašich akcích během podzimu 2017, kontaktujte prosím Evu Valentovou ze SIMI na valentova@refug.cz nebo Zvjezdanu Marković na zm@zm-art.cz
* Několikadenní výjezdy kolektivu Grandhotel Cosmopolis
  + během těchto výjezdů nabízejí řadu workshopů, tvorbu GrandMagazine, kosmetické a kadeřnické služby v GranBeautySalon, společné vaření z odpadové zeleniny, atd.
  + nutno oslovit je s dostatečným předstihem a mít jasnou představu, k jakému konceptu by se aktivity Granthotelu připojily
* Výstavy k zapůjčení:
  + Ženy bez hranic (NESEHNUTÍ):
    - 4 závěsné bannery s příběhy migrantek žijících v Brně – komiksové ztvárnění od umělkyně Toy_Box
    - Výstava bude také dostupná ke ztažení online a následnému tisku
    - K výstavě vznikne i metodika pro práci s ní, počítá se s jejím použitím na školách či veřejných debatách
    - kontakt: Lucie Čechovská, lucie@nesehnutí.cz
  + Linie svobody: současná arabská karikatura
    - Výstava 54 karikatur tří předních arabských umělců a aktivistů
    - Je k zapůjčení pro členy Nadace Anny Lindhové i jiné organizace a úřady.
    - Kontakt: Pavla Začalová (Ústav mezinárodních vztahů), zacalova@iir.cz