

Zatańczeni_Danced

Zatańczeni/Danced

Katalog przeglądowy sześciu edycji regionalnego konkursu fotograficznego/The retrospective catalogue of the six editions of the regional photography competition.

ZABRZE, maj–czerwiec/May-June 2013

Organizatorzy/Organisers:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 Centrum Edukacji Twórczej
Fundacja ARTeria/Foundation ARTeria

Jury:

Piotr Muschalik (przewodniczący/President)
Iwa Kruczkowska-Król (OPP4 CET)
Anna Ochmann (Fundacja ARTeria)

**Koncepcja i projekt graficzny katalogu/
graphic design, typesetting:** Krzysztofa Frankowska

Tłumaczenie/Translation: Łukasz Kansy

Wydawca/Published by: Fundacja ARTeria

Fundacja ARTeria powstała w 2006 roku.

Realizuje różnorodne projekty związane ze wspieraniem szeroko rozumianego rozwoju regionalnego i aktywizacją środowisk lokalnych głównie poprzez działania związane szeroko z kulturą, sztuką, edukacją. Fundacja ARTeria – jako jedyna polska organizacja pozarządowa – jest członkiem Culture Action Europe, międzynarodowej sieci, która od 1992 roku pełni funkcję swoistego adwokata reprezentującego sektor kultury na poziomie europejskim. Fundacja jest także członkiem założycielem European Cultural Learning Network.

Foundation ARTeria was established in 2006.

It carries out various projects devoted to supporting the broadly defined regional development and activating local communities through cultural, educational and artistic activities. Foundation ARTeria – as the only Polish non-governmental organisation – is a member of Culture Action Europe, the international network that since 1992 has been acting as an advocate of the cultural sector on European level. The Foundation is also a founder member of the European Cultural Learning Network.

Zabrze, czerwiec/June 2013

ISBN 978-83-930016-4-4

Dofinansowano ze środków/Co-financed by:

UM Zabrze/Zabrze City Hall

Fundacji ARTeria/Foundation ARTeria

VENOS STUDIO

Narodziny konkursu **The birth of the competition**

Agata Zeliszek

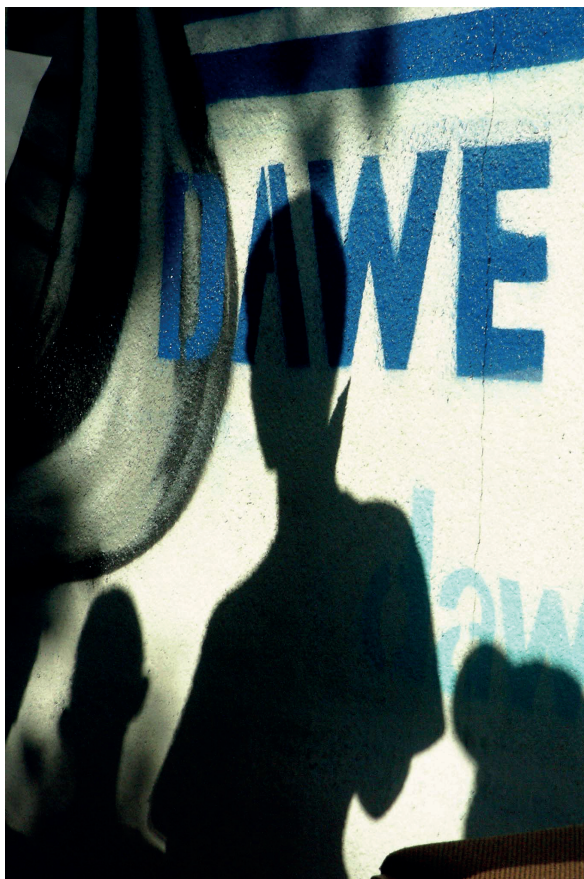
pomysłodawczyni i koordynatorka merytoryczna cyklu konkursów fotograficznych/the originator and coordinator of the series of photography competitions

Na początku był pomysł na spotkanie się dwóch światów – artystów kultury ulicznej, a dokładnie twórców graffiti i młodych plastyków „po szkole”. W 2004 roku podczas projektu „Krzyk ulicy”, w ramach którego odbywał się I Festiwal Graffiti w Zabrzu namówiliśmy artystę plastyka Piotra Muschalika, by wziął na plener fotograficzny młodzież uczącą się w zabrzańskim Liceum Plastycznym. Powstała wystawa plastyczna. Rok później pierwsza edycja Konkursu Fotograficznego także towarzyszyła festiwalowi graffiti, ale pojawiły się zdjęcia z pokazów tanecznych odbywających się

podczas tej imprezy. W 2007 roku – kiedy II Konkurs towarzyszył wydarzeniom „Śląskiej Ery Hip Hopu” – wyraziste postaci tancerzy zdominowały wystawę i katalog pokonkursowy. Trzecia edycja z 2008 roku przebiegała już pod hasłem „Natchnieni tańcem”, a czwarta z 2009 – „Przeniknięci tańcem”. I tak przeniknęły się światy dwóch odległych od siebie pasji – tanecznej i fotograficznej. W 2010 roku, kiedy konkurs towarzyszył projektowi „Chopin wiecznie młody” połączyła je postać wybitnego kompozytora.

In the beginning, there was an idea of making two worlds meet. The two worlds in question were the communities of graffiti painters and young, educated artists who had just left their secondary art school. In 2004, during the first Graffiti Festival organised as part of the “Krzyk Ulicy” (Scream of the Street) project, we managed to convince Piotr Muschalik to organise a photography session with the young people he

taught photography to at the Zabrze Secondary School of Fine Arts, which was then followed by a photography exhibition. A year later the Graffiti Festival was accompanied by the first edition of the Photography Competition, but there was also the opportunity to document the dance show organised alongside the graffiti festival. In 2007, when the 2nd Photography Competition was a part of the “Śląska Era Hip-hopu” (Silesian Hip-hop Era) project, the expressive shots of dancers dominated the post-festival catalogue and exhibition. The third and fourth editions of the competition were entitled “Inspired by Dance” and “Immersed in Dance”. This way the two worlds of dance and photography met and merged. In 2010, during the project “Chopin – forever young” the two worlds were united by the figure of the outstanding composer.

Agata Fangor, fotoreportaż II Festiwalu Graffiti/photo story of 2nd Graffiti Festival, 2005

Andrzej Sepiół, Śląska Era HIP HOPU/Silesian Hip-hop Era, 2007

Centrum Edukacji Twórczej _The Centre for Artistic Education

Alina Cyfra

dyrektor/direktor of Ognisko Pracy Pozaszkolnej
nr 4 Centrum Edukacji Twórczej

Centrum Edukacji Twórczej w Zabrzu jest samorządową placówką wychowania pozaszkolnego, członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania

Pozaszkolnego. Działa na rzecz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, kształtując przyszłych twórców i odbiorców kultury. Zatrudnia profesjonalną kadre pedagogów, pracowników naukowych i artystów. Jest otwarta na inicjatywy edukacyjne, artystyczne i społeczne, w tym realizuje projekty z zakresu kultury ulicznej m.in. „Krzyk ulicy”, „Hiphopowcy kontra górale”, „Śląska Era Hip-Hopu”, „(Nie)tam się”, które stały się rozpoznawalnymi wydarzeniami w regionie.

Centrum Edukacji Twórczej in Zabrze is a local institution of afterschool education, the founding member of Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego (the Polish Association of Afterschool Education). It promotes cultural education of children, teenagers, parents and teachers with the aim of increasing their participation in culture. The Centre employs a professional team of teachers, lecturers and artists. It supports educational, artistic and social initiatives, including projects devoted

Dariusz Pasik, Śląska Era HIP HOPU/Silesian Hip-hop Era, 2007

to supporting the street culture, such as “Krzyk ulicy” (Scream of the Street), “Hip-hopowcy kontra górale” (Hip-hop Dancers versus Highlanders), “Śląska era hip-hopu” (Silesian Hip-hop Era), “(Nie) łam się” (Don’t Break! Dance), which have become recognisable events of the regional cultural life.

Ekspresja i wyobraźnia ***Expression and*** ***Imagination***

Anna Ochmann

prezes Fundacji ARTeria/President
of the Foundation ARTeria

Wspólna realizacja, z naszym partnerem – zabrzańskim Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej numer 4 Centrum Edukacji Twórczej – kolejnej edycji Festiwalu

Tańca Ulicznego „(Nie)łam się” wydała nam się niezwykle ważnym, artystycznie i społecznie, wyzwaniem. Katalog, który trzymacie Państwo w rękach jest podsumowaniem jednego z festiwalowych działań: konkursu fotograficznego tworzącego unikalną platformę spotkania, konfrontacji i dialogu dwóch wydawałoby się zupełnie różnych dziedzin sztuki: tańca i fotografii. Taniec to energia, magia, emocje, ulotność...

Paweł Wolarek, *Zatrzymani w tańcu/Frozen in dance*, 2008

Fotografia to światło, zatrzymanie chwili...

Fotografia tańca to opowiadanie historii, dzięki której ruch wykracza poza granice swojej własnej opowieści stwarzając nowe możliwości niezliczonej ilości interpretacji. Podjęcie wyzwania jakim jest połączenie tych światów jest możliwe dzięki uniwersalności języka wypowiedzi artystycznej, dzięki wzajemnej inspiracji.

Prezentowane w katalogu prace to nie tylko dokumentacja festiwalowej rzeczywistości, to przede wszystkim połączenie wyobraźni z ekspresją artystyczną.

The latest of the street dance festival (Nie)łam się [Don't break! Dance], organised in cooperation with Ognisko Pracy Pozaszkolnej No.4 – Centrum Edukacji

Twórczej was an event of great social and artistic importance. This catalogue concludes the photography strand of the festival, the photo competition, which provided a unique platform for confrontation and dialogue between two seemingly completely different fields of art – dance and photography. Dance means energy, magic, emotions, elusiveness...

Natalia Michalska, Przeniknięci tańcem/Immersed in dance, 2009

Photography means light and stopping a moment...

Dance photography means telling a story that enables the movement to cross the boundaries of its own narration and undergo numerous new interpretations. What makes the challenge of reconciling those two worlds possible is the universality of artistic language and mutual inspiration. The catalogue works are not

just records of the festival events but most of all the combination of imagination and artistic expression.

W duecie fotografii z tańcem... The duo of dance and photography...

Piotr Muschalik

Do czasu gdy w 1872 Eadweard Muybridge jako pierwszy sfotografował fazy ruchu galopującego konia nikt nawet nie marzył o fotografowaniu obiektów będących w ruchu. Muirbridge użył specjalnie zaprojektowanego aparatu fotograficznego – chodziło bowiem o zakład

z przyjacielem (na niebagatelną sumę) mający rozstrzygnąć czy koń podczas galopu odrywa w jakimś momencie wszystkie kopyta od ziemi... Fotografia udowodniła wówczas, iż taka faza ruchu konia faktycznie ma miejsce, ale niejako przy okazji „zamrożono ruch” co stało się początkiem nowego podejścia do fotografii.

Dzisiaj, fotografujący taniec są w pewnym sensie podobnymi eksperymentatorami – próbują wykroić z dziejącej się rzeczywistości ten jeden jedyny moment, kwintesencję ruchu, która w swej

kompozycji i wyrazie zespoli w sobie energię, ruch, uczucia i piękno tańca. Można powiedzieć, że fotograf i tancerz stanowią nierozdzielny duet: pierwszy jest swoistym „lustrem” dla tancerza, drugi – rzeźbą napędzaną siłą własnych mięśni, wyrażającą wszelkie możliwe kody jakie ciało może sobą wyrazić. Obaj pragną jednak wyeksponować w swojej sztuce piękno i mowę ludzkiego ciała. Jak trudny to proces doświadczyli wszyscy fotografujący taniec, a szczególnie ci, którzy stanęli w szranki konkursów fotograficznych dokumentujących kolejne

Marlena Barszcz, *Chopin i my/Chopin and Us*, 2010

(także tegoroczną) edycje warsztatów tańca nowoczesnego organizowane od wielu lat przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrze. Trudny z wielu powodów. Jak złapać ten „decydujący moment”, w którym światło, cień, kompozycja i poza tancerza stanowią spójną i oryginalną całość? Jaki punkt widzenia przyjąć? Czy korzystać z lampy błyskowej czy polegać na świetle zastanym? Czy pokazać ruch w „dzianiu się”, rozmazany czy też uchwycić dynamiczną scenę zastygłą w powietrzu? Te i inne dylematy są obecne w każdym momencie

pracy fotografa. I nie pomogą techniczne sztuczki oferowane przez nowoczesne aparaty, bowiem automatyka nie zastąpi refleksu, determinacji i pomysłowości fotografującego (paradoksalnie, im więcej elektroniki i programów tematycznych, tym bardziej odchodzi się od sedna fotografii, a fotografowanie sprowadza się do wyboru sceny i naciśnięcia spustu migawki. I powstają wówczas takie zdjęcia jakie aparat „uznał” za słuszne!). Zdjęcia prezentowane w niniejszym katalogu, autorstwa młodych ludzi, którzy ambitnie chcieli zmierzyć się

z fotografowaniem tańca, są wyborem najciekawszych fotografii powstałych podczas warsztatów tanecznych i równocześnie podsumowaniem wszystkich edycji konkursu fotograficznego „Przeniknięci tańcem”. Udowadniają, jak różnorodne mogą być inspiracje w fotografii, jak różne sposoby postrzegania ruchu. Łączy je jednak ogromna energia włożona w prace przez młodych fotografików, ale też energia wyzwolona w tańcu przez uczestników warsztatów tanecznych, którzy byli „modelami” dla tych obrazów.

Piotr Kajzer, Chopin i my/Chopin and Us, 2010

Before 1872, when Eadweard Muybridge photographed the phases of horse gallop, nobody had even thought about taking photos of moving objects. Muybridge used a specially designed camera to win a bet about whether a galloping horse at any point took all four hooves off the ground... He succeeded in determining that such a phase indeed exists, but the side effect of the operation was “freezing the movement”, which resulted in a new approach towards photography.

Today, dance photography means to some extent the participation in a similar experiment of isolating the one moment, the quintessence of movement, whose composition and expression embody the energy, emotions and beauty of dance. It may be said that the photographer and the dancer make an inseparable duo: while the former acts as the “mirror” for the dancer, the latter is a sculpture, driven by the power of his/her own muscles, that expresses all the

possible codes human body is able to express. Their common goal, however, is to use their art to present the language and the beauty of human body. Everybody who photographs dance must have experienced the difficulty it entails. The participants of the photography competitions accompanying the subsequent editions of dance festival organised in Zabrze by Ognisko Pracy Pozaszkolnej no. 4 know that the difficulty is complex. How to capture the “decisive

moment” when the light, shade and the dancer’s posture make an integral and original composition? What perspective to adopt? Should the flash be used or is it better to utilise the existing light? Do we go for the blurred, dynamic shots or try to capture a frozen scene? A photographer must solve such and many other problems at every stage of his/her work and the technological solutions offered by the latest cameras will not help, as nothing can replace the reflex,

determination and invention of the author. (Paradoxically, the more electronic devices are in use, the less of real photography we can see, because what the technology makes us do is to choose the frame and release the shutter while the camera makes the decisions about any other aspect of the photograph!). The photos presented in the catalogue are the selection of the most successful attempts made by young artists who endeavoured to try their hand at dance

photography. At the same time, they sum up all the editions of the “Przeniknięci tańcem” (Immersed in dance) photo competition. They testify to the multitude of photographic inspirations and the variety of approaches towards presenting movement. What they have in common, however, is the energy with which the young photographers set to their task and the energy released by the dancers, who were the “models” for these images.

