

INSIDER

Odkrývání reality

PERFORMANCE NA POMEZI VIRTUÁLNÍ A FYZIKÉ REALITY PRO JEDNOHO DIVÁKA

INSIDER

Unwrapping reality

Realita 01 Reality 01

INSIDER INSIDER

Realita 02 Reality 02

TEORIE, KTERÉ STÁLY NA POČÁTKU A JSOU TU, I KDYŽ JSME NA NĚ ZAPOMNĚLI THEORY THAT GAVE US A START AND IS STILL HERE EVEN THOUGH WE FORGOT ABOUT IT

Realita 03 Reality 03

TOK VZTAHŮ V INSIDER FLOW OF RELATIONSHIPS IN INSIDER

Realita 04 Reality 04

PROSTOR UVNITŘ A MIMO NÁS SPACES INSIDE AND OUTSIDE US

Realita 05 Reality 05

DOTEK/POHLED - REALNÝ/VIRTUÁLNÍ - JÁ/OSTATNÍ TOUCH/SIGHT - REAL/VIRTUAL - ME/OTHER

Realita 06 Reality 06

INSIDERS INSIDERS

V každodenním životě nám technologie umožňují být zároveň na několika místech. Jsme ponořeni do neustálého dialogu s věcmi, procesy a lidmi, aniž by byli fyzicky přítomni. Běžně je vnímáme jako „virtuální bytí“ – jako by se jednalo o reprezentaci originálu, který existuje někde jinde. Tuto „kopii“ umísťujeme na škálu reality níže, protože nás nemůže plně ovlivnit. Nemůžeme se jí dotknout, a tedy nemůže být zcela považována za skutečnou.

Pro některé je virtuální svět místem, kde je možné dočasně uniknout před realitou, druzí se naopak obávají, že ji zcela nahradí. Pro nás neexistuje rozpor mezi virtuálním a skutečným světem – společně tvoří kontinuum smíšených realit.

Domníváme se, že neustále provádíme složité manévry, abychom se zorientovali v přesahu těchto realit. Přizpůsobujeme se tímto technologickým nástavbám, které utvářejí naše vnímání a vztah k druhým lidem, a koexistujeme s nimi.

Insider zkoumá otázku, jak tato směsice realit působí na naše těla a na naše vnímání přítomnosti. Volby každého diváka během performance vytvářejí specifický způsob zkoumání a prožívání předloženého světa.

In our daily life, technology enables us to exist simultaneously in multiple places. We are immersed in continuous negotiation with things, processes, and people that are not physically present. We commonly identify them as “virtual presence”, a sort of representation of an original that exists somewhere else. We place this “copy” at a lower level in the scale of reality as it can not fully affect us. It can not be touched and therefore can not be considered truly real.

For some, the virtual world is a place to momentarily escape reality, others, fear that it will replace it completely. For us there is no conflict between virtual and real worlds, together they create a continuum of mixed realities.

How we see it, is that we constantly perform complex maneuvers to navigate these overlapped realities. We adapt to these technological extensions and we coexist with them, they shape our perception and relationship with others.

Insider explores how this mix of realities affect our bodies and our sense of being present. During the performance, the choices of each viewer, create a particular way of investigating and experiencing this proposed world.

Realita 02 Reality 02

TEORIE, KTERÉ STÁLY NA POČÁTKU A JSOU TU, I KDYŽ JSME NA NĚ ZAPOMNĚLI THEORY THAT GAVE US A START AND IS STILL HERE EVEN THOUGH WE FORGOT ABOUT IT

Počátkem roku 2019 jsme začali čtením esejí fenomenologa Matthewa Ratcliffea *Dotyk a pojem reality a Dotyk a situovanost*. Čtli jsme vědět více o naší základní přítomnosti ve světě – jak v něm existujeme – ne jako idea, ale jako tělesná znalost, jako „pocit bytí“. Jak každý z našich smyslů tvoří jiné způsoby náležitosti ke světu: zrak rozlišující realitu k pochopení jejich výšek a dotyk probíhající ne v jednom lokalizovaném bodě, ale rozšiřující se na obecný pocit nebo náladu, „dotek na pozadí“. Tyto různé způsoby vnímání se různě vztahují k realitě. Když zažíváme silnější spojení se světem, věci se zdají více „reálné“. Když však pocítujeme ze světa neschopnost ho ovlivnit nebo transformovat, věci se zdají „nereálné“.

Pokud uznáme tento komplexní smyslový vztah se světem a naším místě v něm, jakým způsobem to pak formuje náš vztah s jiným člověkem? Velké množství projektů založených na virtuální realitě pracuje s tím, že ztělesněním virtuální podoby někoho jiného, může člověk cítit a zažít to, co jiná osoba. Předpokládá se, že tato technologie dokáže garantovat okamžitý dojem empatie. Po přímé osobní zkušenosti s takovými případy jsme věděli, že toto se nám neděje.

Ratcliffeova esej *Empatie bez simulace* odkazuje k nepochopení možnosti empatie, často zaměřovaných s vžitím se do kůže jiného člověka. Naše interpretace jeho analýzy navrhuje potlačení myšlenky chtít porozumět ostatním. Přestat identifikovat naše podobnosti nebo rozdíly. Přestat projektovat naši vlastní zkušenost na jiné. Místo toho se pozornost může soustřeďovat na to, jak se svět jednoho člověka mění s přítomností jiných, kým se stáváme kvůli jiným. Možná díky tomu se můžeme dostat nejlépe k pochopení jiné esence.

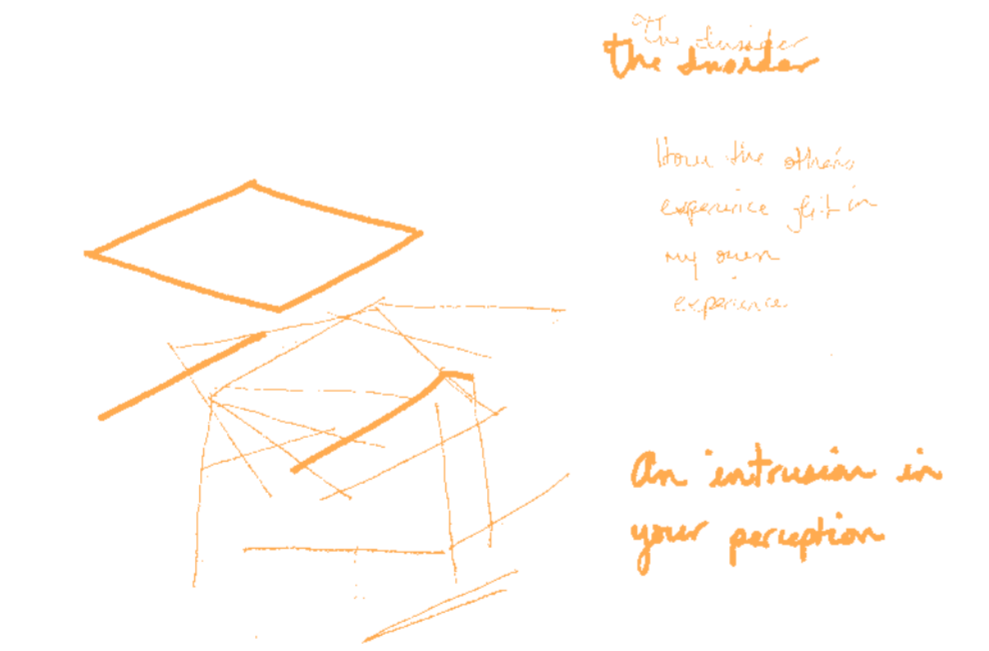
Insider se přesunul od hledání možností porozumět jiným k nejasnému teritoriu, ve kterém jsme s jiným, v jiném a bez jiného. Tato operace pak promítá naši pozornost zpátky na nás a na povědomí o našich základních motivech.

In early 2019 we started by reading phenomenologist Matthew Ratcliffe's essays *Touch and the Sense of Reality and Touch and Situatedness*. We wanted to know more about the basics of our presence in the world-how we exist in it- not as an idea, but as bodily knowledge, as a “feeling of being”. How each of our senses creates different relationships of belonging to the world: sight compartmentalizing reality, understanding sections of it, and touch occurring not in one localized place but expanding into a general sensation or mood, a “background touch”. These different ways of perception relate differently to reality. When experiencing a stronger connection to the world, things appear to be more “real”. And when retrieving from the world, feeling incapable of affecting it or transforming it, things appear to be “unreal”.

If we acknowledge this complex sensorial relationship with the world and how we place ourselves in it, then how it shapes the relationship with another person? A lot of VR projects pretend that by embodying a virtual body of someone else, one can know what that person felt or went through. It presupposes that this technology can guarantee and immediate effect of empathy. Having direct experience with some of this example, we knew this was not happening for us.

Ratcliffe's essay *Empathy without Simulation* gives reference to the misunderstanding of the possibilities of empathy, often confused with putting oneself in someone else's shoes. Our interpretation of his analysis suggested suspending the idea of wanting to understand others. To stop identifying our similarities or differences. To stop projecting our own experience on them. Instead, the attention can focus on how one's world changes with the presence of the other. Who we become because of the other. Perhaps this could be the closest we can get to grasp the other's essence.

Insider migrated from searching how we can understand the other, to an ambiguous territory in which we are with, within and without the other. And this operation projects our attention back into ourselves and the awareness of our essential traces.

Realita 01 Reality 01

INSIDER INSIDER

Režie • Cristina Maldonado (Sistema Nacional de Creadores)
 Autoři a účinkující • Cristina Maldonado, Eva Rosemarin, Lea Kukovičič, Keya Singh
 Performeři • Isabela Juchniewicz, Lamija Čehajić
 Dramaturgická konzultace • Sođja Lotker
 Antropologická a koncepční konzultace • Fernanda Eugenio
 Technická podpora • Pascal Silondi
 Výroba objektů • Isa Juchniewicz
 3D tisk • William Holmes
 Produkce • Lea Kukovičič, Cristina Maldonado, Keya Singh, Lamija Čehajić

S podporou • Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Mexico.
 Tento projekt je součástí autorčiny série *The Stranger Gets a Gift*.

Speciální poděkování • Maria Cavina, Jedefrau.org
 Děkujeme výzkumné skupině a dobrovolníkům • Theresa Schrezenmeir, Lamija Čehajić, Ana Dinger, Liaman Khankishiyeva.

Zahajovací událost • 28/11/2019, 19:00
 Sklepní scéna Centra experimentálního divadla

Director • Cristina Maldonado (Sistema Nacional de Creadores)
 Devisers and performers • Cristina Maldonado, Eva Rosemarin, Lea Kukovičič, Keya Singh
 Performers • Isabela Juchniewicz, Lamija Čehajić
 Dramaturg consultant • Sođja Lotker
 Anthropology and conceptual consultant • Fernanda Eugenio
 Technical consultant • Pascal Silondi
 Object creator • Isa Juchniewicz
 3D print • William Holmes
 Producer • Lea Kukovičič, Cristina Maldonado, Keya Singh, Lamija Čehajić

With the support of Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Mexico.
 This project is part of the author's series *The Stranger Gets a Gift*.

Special thanks to • Maria Cavina, Jedefrau.org
 Thanks to research support and volunteers • Theresa Schrezenmeir, Lamija Čehajić, Ana Dinger, Liaman Khankishiyeva.

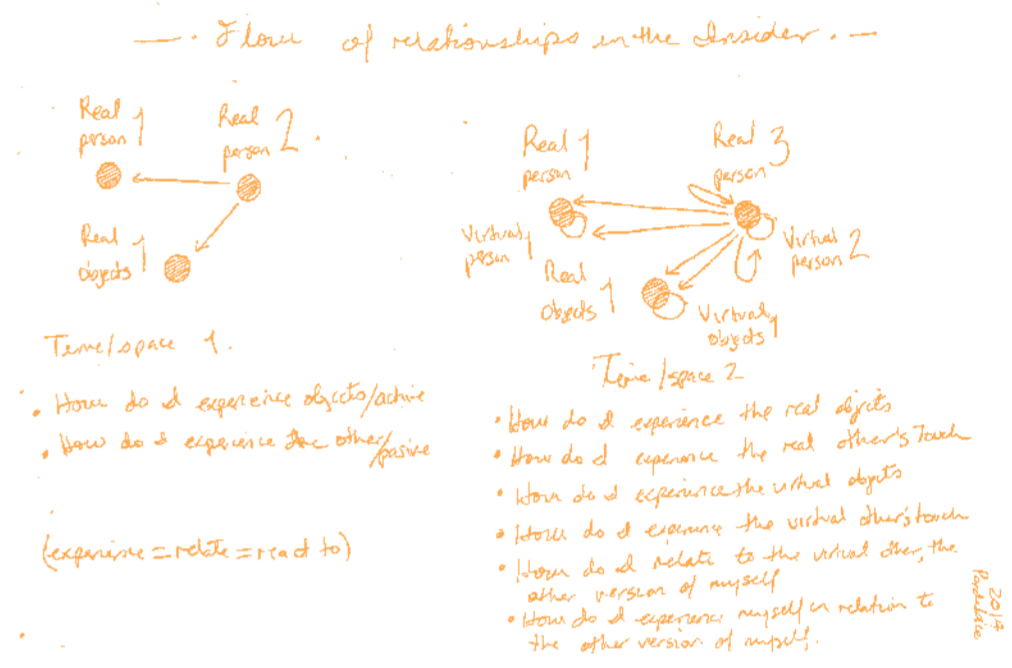
Opening event • 28/11/2019, 19:00
 Sklepní scéna Centra experimentálního divadla

Realita 03 Reality 03

TOK VZTAHŮ V INSIDER FLOW OF RELATIONSHIPS IN THE INSIDER

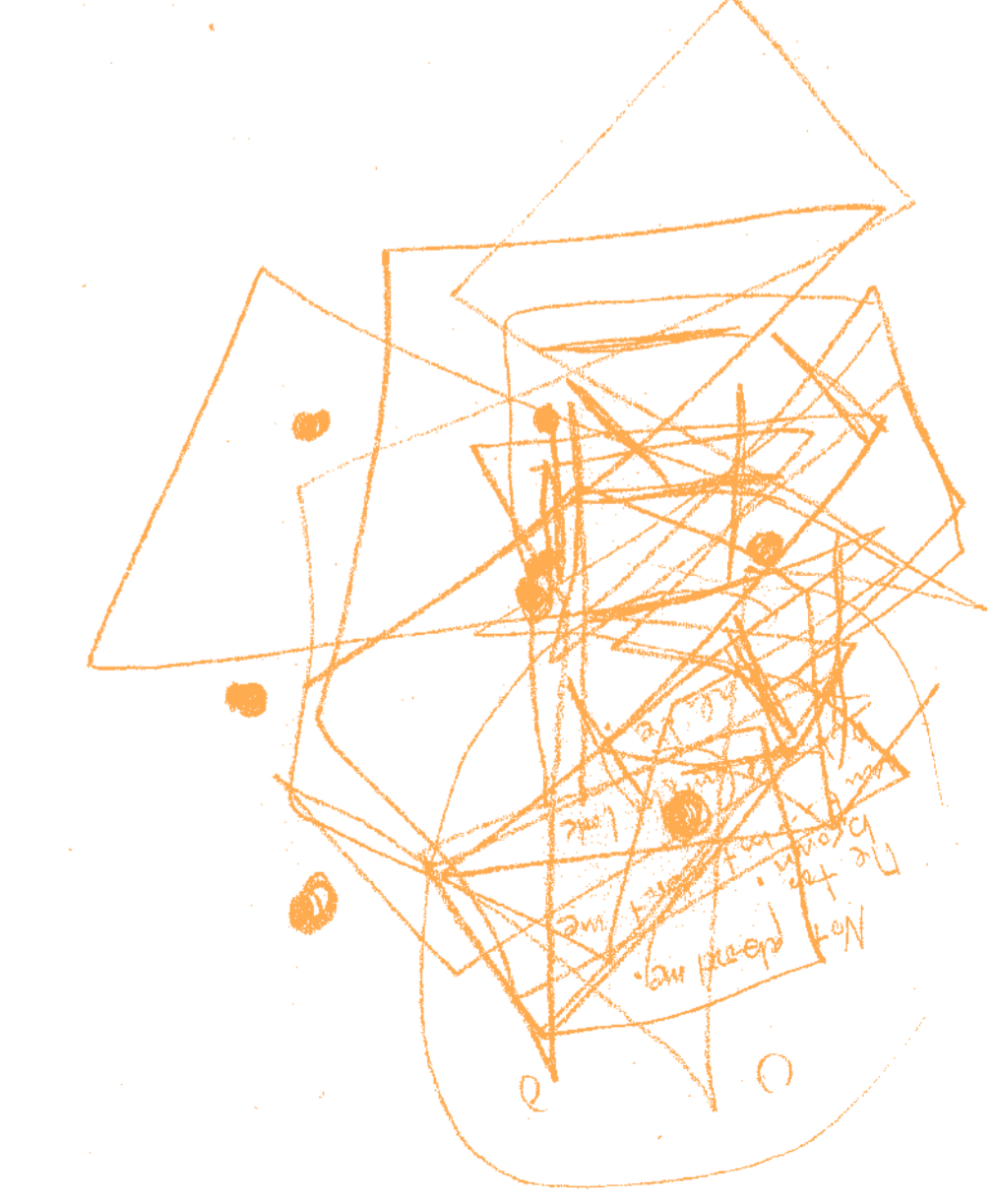
- Navázat vztah s jiným, pak s objektem, s virtuální představou jiného a s virtuálním objektem
- s virtuálním objektem a skutečným objektem současně
- s virtuálním cizincem a cizincem z masa a kostí současně
- s mým hmatatelným a virtuálním tělem
- s mým hmatatelným a virtuálním tělem a s hmatatelným a virtuálním tělem jiného
- všichni čtyři současně.

- Establish a relationship with the other, then with an object with a virtual other and a virtual object
- with a virtual object and the real object at the same time
- with a virtual stranger and the flesh and bone stranger at the same time
- with my body and my virtual body
- with my body and my virtual body and the other's body and the other's virtual body,
- the four of us at the same time.

Realita 04 Reality 04

PROSTOR UVNITŘ A MIMO NÁS Konstruován kolem nás a v nás SPACES INSIDE AND OUTSIDE US Designing around us, within us

Me in my world

- Perception- Difference between sight and touch
- Touch
 - Background touch- touch without differentiation
 - Localized touch
 - Relationship between touch & vision
 - Touchscapes (still to be explored)

Me in the world

- Confirming reality
- Affecting the world
- Belonging- situatedness

Me in our world

- Common background
- Suspension
- Exploration

There is no way I can understand your world

Me in your world

- Empathy
 - Biological / Cognitive
- Empathy through simulation
 - Disproving simulation
 - Beyond simulation

but I can understand how my world changes

- Modes of empathy in psychological therapy
 - The impossibility of accessing someone else's reality

because of you.

- Empathy without simulation
 - Acceptance of not knowing
 - Openness
 - Intentionality
 - Exploring
 - Collaboration

The world because of us

- Difference
- Particularity
- Disowning

Insider je konstruovaný dvěma dramaturgickými linkami dějů, které se vzájemně rozporují a doplňují.

První linií, je virtuální realita obklopující diváka, stimulující především zrak a sluch. Neokupuje jeviště na kterém probíhá performance, vše viděné a slyšené se odehrává ve vnitřním prostoru.

Druhou linkou je řada objektů, akcí a interakcí, které divák střetává ve fyzickém světě, a věci, jež jsou přítomné na jevišti, v „reálném životě“ (IRL).

Kompozice těchto dvou linek pak vytváří různé prostory, vně a uvnitř, soukromé a sdílené, osobní a cizí.

Insider je vytvořen na základě scénáře, který propojuje VR a IRL, a na obecnstvu nechává rozhodnutí o tom, s kterými prostory a zkušenostmi interagovat a které pozorovat a ignorovat.

Proniknutí vnitřního prostoru ven a vnějšího prostoru dovnitř je strategií pro rozkrytí různých vrstev reality.

The Insider is constructed by two dramaturgical lines of action that oppose and complete each other.

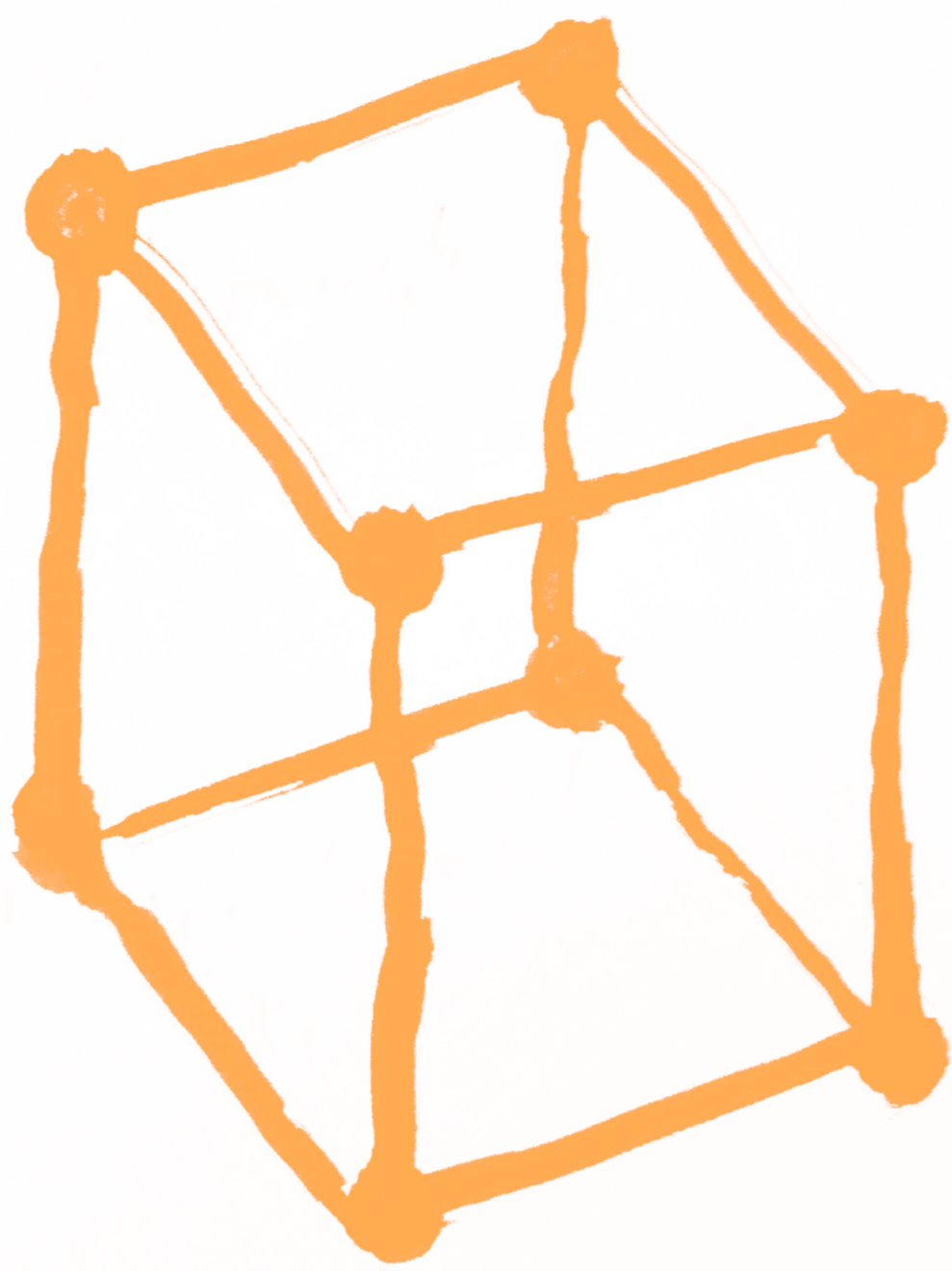
The first one, virtual reality (VR), mainly stimulates sight and hearing sense, is enclosing the audience. All that is seen and heard is taking place in an inner space, it does not occupy the stage in which the performance occurs.

The second line of action is a sequence of objects, actions and interactions that the audience member encounters in the physical world, the things that are present on the stage, in real live (IRL).

The composition of these two lines also creates various spaces, inside, and outside, private and shared, personal and alien.

Insider is built by a script that weaves VR and IRL and leaves to the audience member the decision to which spaces and experiences to engage with and which ones to observe or ignore.

Unfolding the inner space outwards, and the outwards space inside, is a strategy to unwrap the various layers of reality.

Realita 05 Reality 05

Realita 06 Reality 06

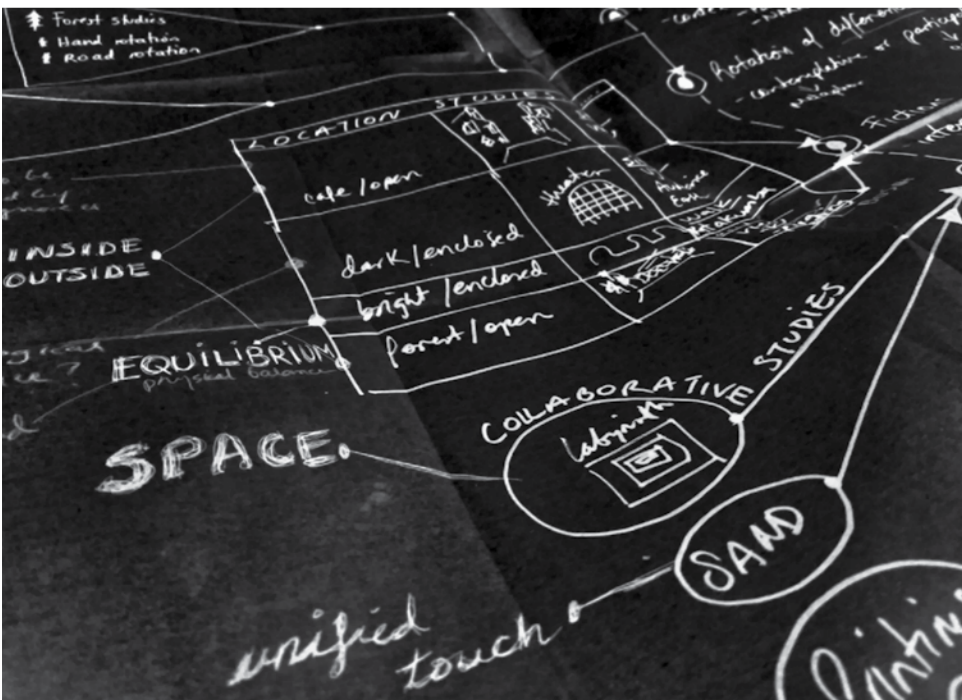
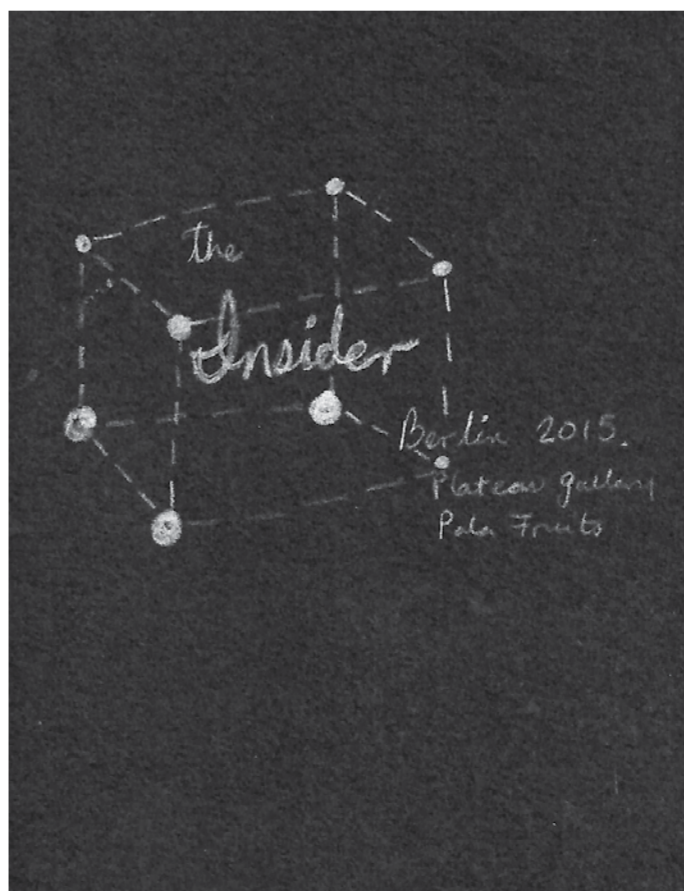
INSIDERS

INSIDERS

Pro Insider pozvala Cristina Maldonado mezinárodní tým umělkyní, které se vydaly na průzkum odhalování reality: vizuální umělkyně Keya Singh a divadelní autorky Lea Kukovičič a Eva Rosemarijn. Tým spolupracoval poprvé a po dobu jednoho roku vyvíjel metodologii na vypracování kompozic smíšené reality za použití VR a IRL.

For Insider, Cristina Maldonado invited an international team of artist who set on the exploration of unwrapping reality: visual artist Keya Singh, theatre makers Lea Kukovičič and Eva Rosemarijn. The team worked together for the first time and through the period of one year developed a methodology to devise compositions of mixed reality using VR and IRL.

Real - Virtual
Me - Other
Touch - Sights

Cristina Maldonado (MX) je intermediální umělkyně žijící v Praze, která se zabývá imerzivním uměním, participativním a vztahovým uměním, video-performancí, performativním psaním a site-specific performanceci. Poslední dvě desetiletí pracuje nezávisle na sobě jako režisérka, performerka, mentorka a vedoucí workshopů. V současné době se zaměřuje na koncepty mediace a neprobádaných lidských vztahů. Pracuje s devised theatre (divadlo kolektivní tvorby) a dialogickými metodami a zkoumá, jak umění dále zapojit do procesu vytváření poznání.

Keya Singh (IND) je intermediální umělkyně specializující se na video a performance. Od roku 2018 vystavuje a performuje napříč galeriemi a festivaly v České republice. Ve své tvorbě zkoumá vlastní identitu, která se stále proměňuje ve slitině kultur, z níž pochází, lidí, kteří ji vychovali, obsahu, který jako dospělá vstřebává, a současného prostředí. Z výzkumu Insider jí zajímá smysl sebeobrazu a sebeprezentace a jejich vztah k okolnímu světu.

Eva Rosemarijn (NO/NL) získala v roce 2019 magisterský titul v oboru režie autorského a objektového divadla na pražské DAMU. Po ukončení studia pracovala jako dramaturgyně pro Barboru Látalovou, souběžně vytvářela zvukový design pro několik představení a nyní je režisérkou vlastního souboru Teater Leikhus v Norsku. Její režijní práce se zaměřuje na vytváření současných performancí chápaných jako zážitek, ve kterém se zaměřuje na přítomnost diváků. V projektu Insider zkoumala interakci mezi performerem a publikem v různých realitách, stejně jako chování diváků a osobní bádání v meziprostorech, které vytváříme.

Lea Kukovičič (SI) vystudovala dramaturgii na Akademii divadla, rozhlasu, filmu a televize v Lublani a magisterský obor režie na pražské DAMU. Je divadelní tvůrkyní, konceptuální stránka její tvorby se však prolíná s výtvarným uměním. Ve své tvorbě se zaměřuje na to, jak může umění přímo ovlivňovat společnost. Projekty vede tak, že se soustředí na konkrétní témata ve spolupráci s kolektivem umělců i neumělců, aby znovu nahlížela, představovala a definovala téma pozornosti a divadla. Kukovičič pracuje především na vlastních projektech a do tvorby společných děl se zapojuje pouze se svými přáteli. Insider je její první profesionální spolupráce.

Lamija Čehajić (BA) je intermediální umělkyně žijící v Praze, která provádí umělecký výzkum optikou feministických fenomenologií. Zajímá se o vztahy mezi tělem a krajinou jako geologii přítomnosti a souznělosti. Osciluje mezi praxí a teorií a pracuje s různými médii, od videa a fotografie po text a sochu. V současné době studuje na Akademii výtvarných umění v Praze a doufá v další teoretické studium. Podílela se na počátečním výzkumu Insideru, kde zkoumala možné hmatové zážitky a dotykové krajiny, a později se k týmu připojila jako performerka.

Isa Juchniewicz (PL) je vizuální umělkyně žijící v Praze, která se věnuje spolupráci s dalšími umělci, performancí, výzkumu, výuce a vedení workshopů. Pracuje především s novými médii a telematikou, a zkoumá netradiční rámce souznělosti. Zpochybňováním toho, jak na sebe mohou fyzický & virtuální prostor vzájemně působit, se snaží vytvářet zážitky, v nichž lze rozšířit a pozitivně zaměřit smysly a tělo člověka.

Text programu • Insiders
 Fotografie a písemný materiál • Insiders
 Překlad • Livia Tomečková
 Grafická úprava • Deep Throat Studio & Florian Karsten

Terén - pole performativního umění
 Sezóna 2019/2020
 Centrum experimentálního divadla, p. o.
 teren@ced-brno.cz
 jasuteren.cz

Cristina Maldonado (MX) is a intermedia artist based in Prague (CZ), working in the fields of immersive art, participatory and relational art, video-performance, performative writing and site-specific performances. For the last two decades, she has been working independently directing, performing, mentoring and leading workshops. Currently, she is focused on the concepts of mediation and uncharted human relationships. She works with devised theatre and dialogical methodologies and she is researching how to bring art further into the process of creating knowledge.

Keya Singh (IND) is an intermedia artist specializing in video and performance art. She has been exhibiting and performing her work across galleries and festivals in the Czech Republic since 2018. Her work explores her own identity as it continues to morph into an amalgam of the culture she comes from, the people that raised her, the content she consumes as an adult, and her present environment. What interests her from the Insider research is the sense of self-image and self-representation, and how these relate to the world outside.

Eva Rosemarijn (NO/NL) got her MA degree in Directing of Devised and Object Theatre in 2019 at DAMU in Prague. After finishing her studies Eva worked as a dramaturg for Barbra Látalová, started creating sound designs for several performances, and is now director for her own company Teater Leikhus in Norway. Her directing practice focuses on creating contemporary performances understood as experiences. In her work, the audience's presence is the core. In Insider she has been able to research the interaction between performer and audience in different realities, as well as their behavior and personal exploration in the in-between spaces we create.

Lea Kukovičič (SI) holds a degree in dramaturgy from the Academy of Theater, Radio, Film and Television, Ljubljana and a Masters's degree in directing from DAMU, Prague. She is a theatre maker, yet the conceptual aspect of her works is merging with visual art. In her creations, she focuses on how art can directly influence society. She leads projects by focusing on specific topics in collaboration with collectives of artists and non-artists to re-view, re-imagine and re-define the topic of attention and theatre. Kukovičič mainly works as an artist developing her own projects and only joins the creation of collaborative works with her friends. Insider is her first professional collaboration.

Lamija Čehajić (BA) is an intermedia artist based in Prague, conducting artistic research through the lens of feminist phenomenologies. She is interested in the relationships between the body and the landscape as geologies of presence and belonging. She is oscillating between practice and theory, working with a variety of media, from video and photography to text and sculpture. She is currently studying at the Academy of Fine Arts in Prague and hopes to pursue another theory degree. She participated in the initial research of Insider, exploring possible tactile experiences and touch-scapes, and joined the team later as a performer.

Isa Juchniewicz (PL) is a visual artist based in Prague who has been working in collaboration with others, performing, researching, teaching and leading workshops. Working primarily with new media, performance & telematics, she explores non-traditional frameworks of belonging. By questioning how physical & virtual space can interact with each other, she aims to design experiences in which one's senses and body can be extended and positively confused.

Programme text • Insiders
 Photographs and written material • Insiders
 Translation • Livia Tomečková
 Graphic design • Deep Throat Studio & Florian Karsten

Terén - pole performativního umění
 Sezóna 2019/2020
 Centrum experimentálního divadla, p. o.
 teren@ced-brno.cz
 jasuteren.cz