

KONFERENZ | CONFERENCE 2022

TRADITION
TRANSITION
VISION

Book of Abstracts

© 2022 EUROLAB e. V.
Europäischer Verband für Laban/Bartenieff Bewegungsstudien (LBBS)
European Association for Laban/Bartenieff Movement Studies (LBMS)
www.laban-eurolab.org
Facebook: LabanBartenieff
E-Mail: info@laban-eurolab.org
Telefon: 0049 (0)30 313 55 42

Antja Kennedy
100 years of Movement Choirs
Lecture

In this lecture, we will be tracing the historical paths of movement choirs with many pictures, from the initiation through Rudolf Laban up until today. The lecture will cover how the choreographic practice has evolved over time, transformed and elaborated by Laban's contemporaries and their students. Defining what composes a movement choir and comparing this choreographic form with other kinds of dance forms like "community dance" and "flash mobs". The lecture will also cover contemporary impulses of its application, through the last 10 years of many Global Water Dances.

Antja Kennedy
**ImmuneMoves®-Core - a somatic movement
sequence, introduced through the lens of LBMS**
Workshop

ImmuneMoves®-Core is a somatic movement sequence developed by Bernd Gotthardt (a physician & osteopath) and it results from practical research in the field of public health and movement. The sequence places a special emphasis on potentially restricted body areas of the lymphatic system, supported by reparation, spinal and nervous systems. Through this mindful focus on the body in the movement sequence it can assist the flexible self-regulation of the immune system. In this workshop you will be introduced to ImmuneMoves®-Core sequence, with a special focus on how one can apply the broad-based movement knowledge of LBMS in this somatic practice.

Antja Kennedy is a freelance dance teacher, dancer, choreographer and movement analyst. Certificate in Laban/Bartenieff Movement Studies (CMA) in Seattle, Washington, USA (1984). Bachelor Degree in Dance at Empire State College, New York, USA (1990). Certificate as a practitioner in Movement Pattern Analysis by MOTUS Humanus, Denver, USA (2003). Further education in Labanotation (2016-19) and in Systemic Coaching with artop, Berlin (2021-22).

She is a founding member of EUROLAB Association (in 1988) and worked for 12 years in the executive committee. Since 1990, she has been teaching and since 1995 directing the EUROLAB Certificate Programs in Laban/Bartenieff Movement Studies. She has published several articles (e.g. 2013 in BODY-LANGUAGE-COMMUNICATION, an International Handbook on Multimodality in Human Interaction) and a book in German (“Bewegtes Wissen”). She has directed three of the Global Water Dances performances in Germany, as well as other Movement Choirs, e.g., for the Laban Event, on Monte Verità, Switzerland in 2017.

Astrid Langner-Buchholz
LBBS und Stimmgesundheit
Workshop

Aspekte für eine synergetische Liaison.

Ob wir sprechen oder singen, die Stimme soll funktionieren und uns zur Verfügung stehen, gleichgültig in welcher Verfassung wir uns befinden. Sie ist unsere Verbindung zur Außenwelt und deswegen scheint uns dieser Anspruch als vollkommen selbstverständlich.

Doch was ist, wenn unsere Stimme sich verweigert oder zittert, krächzt, springt, sich überschlägt oder eine Heiserkeit nicht zu beseitigen ist? Die LBBS bieten hier ein ausgezeichnetes Bezugssystem durch die Kategorien Körper – Raum – Antrieb – Form – Phrasierung – Beziehung um den Problemen auf die Spur zu kommen. Je nachdem welche Schwierigkeiten behoben werden sollen, können die unterschiedlichsten Aspekte aus der somatischen Arbeit von Irmgard Bartenieff und/oder der Bewegungsanalyse nach Rudolf Laban zur Anwendung kommen. Das kann z.B. die Entwicklung eines Übungsprogramms sein, dass sich mit der Harmonisierung von Kehlebene, Zwerchfell und Beckenboden beschäftigt, um die Basis für ein gut funktionierendes Schwingungsgefüge zu kreieren, oder einzelne Aspekte, die erst einmal gründlich exploriert werden müssen. In diesem Zusammenhang ist es grundsätzlich sehr wichtig, den Körper auf Durchlässigkeit und Verbundenheit zu analysieren, denn nur wenn beide Parameter gegeben sind, kann eine Veränderung im Körper etabliert werden.

In diesem Workshop für die EUROLAB Konferenz 2022 möchte ich anhand von Beispielen aus meiner praktischen Arbeit den Teilnehmenden die Möglichkeit geben, den körperlichen Zugang und die Sinnhaftigkeit der Unterstützung durch LBBS für die Arbeit mit der Stimme zu erspüren. Ich selbst mache seit dem Jahr 2018 eine private Gesangsausbildung und werde in meinem Workshop die funktional/

anatomischen Aspekte für diese synergetische Arbeit erläutern. Bitte bequeme Kleidung und Stoppersocken mitbringen.

Mit einem M.F.A. in Tanz und Tanzpädagogik der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, hat **Astrid Langner-Buchholz** ein Jahrzehnt an verschiedenen Theatern in Deutschland getanzt. Als Stipendiatin der Bundes-Frauenforschung entwickelte sie ein vierteiliges Arbeitsprogramm für Musiktheater-Regisseure und Sänger, gründete die Musical Akademie für Teens an der Staatl. Musikschule Hamburg und die Jugendopern Akademie in Kooperation mit der Staatsoper Hamburg. Ihren Abschluss als Certified Movement Analyst machte sie 2003 und arbeitet seither begeistert mit den Laban/Bartenieff Studien an der Schnittstelle von Stimme und Bewegung.

Benjamin Porps
Bewegungsanalyse als Schauspielmethode
Workshop

Obwohl die Laban-Bewegungsstudien ein wertvolles Werkzeug für die Schauspiel- und Inszenierungsarbeit darstellen, werden sie im deutschsprachigen Raum an Schauspielschulen und in der Weiterbildung von Theaterpädagog*innen meist gar nicht unterrichtet oder auf die Antriebsaktionen reduziert. Im Workshop gebe ich einen praktischen Einblick darin, wie ich Bewegungsanalyse in der Schauspiel- und Inszenierungsarbeit nutze. Dazu werden wir exemplarisch an kurzen Szenen arbeiten und neben dem Antrieb auch die Kategorien Körper, Raum und Form nutzen um interessante Figuren zu erschaffen.

Benjamin Porps studierte Gymnasiallehrer mit den Fächern Mathematik und evangelische Religion. Im Anschluss absolvierte er Weiterbildungen zum Theaterpädagogen, Medienpädagogen und Medienberater, Tanzpädagogen, Schauspielregisseur und Bewegungsanalytiker. Benjamin Porps arbeitet als Kulturvermittler mit den Schwerpunkten Theater, Tanz und Bewegtbild mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Amateuren und unterrichtet in Fortbildungen für Theaterpädagog*innen, Lehrer*innen und Schauspieler*innen. In seiner Arbeit nutzt und vermittelt er regelmäßig die Laban Bewegungsstudien; unter anderem als schauspielerische Methode.

Bilge Serdar

The Implications of LBMS in Dance Analyses

Workshop

In my presentation, I want to discuss the application of LBMS for dance analyses in the dance anthropology discipline and to provide some perspectives for the future implications. Although today there are advanced technological tools such as softwares for audio and video analyses and motion capture technologies to analyse the dance, kinetography (Labanotation) still has commonly been recognised and used in dance anthropology field. Yet, embodied aspects of Laban's work have been usually taking a backseat. Therefore, in my presentation, I will be focusing on other aspects of LBMS in dance anthropology than just notation. First, I will start my presentation by giving a general overview of how dance analyses is understood within the dance anthropology discipline. Then, I will argue how LBMS has been used on dance analyses discourse. In the second part of my presentation, I will expand my argument through an example in which I will be using the analyses Caucasian folk dance 'Zafak' performed by Nalmes State Folk Dance Company of Adygea. By doing that, I will try to demonstrate how dance analyses through LBMS can contribute to anthropological research.

After **Bilge Serdar** completed her BA in mathematics education, she studied theatre and performing arts. She finished her master's degree working on kinaesthetic aspect of aesthetic experience in theatre for young audience (TYA) at Ankara University Theatre Department. She finished her PhD at the same department and focused on acting phenomenon from enactive perspective. Also, she studied physical theatre in Copenhagen and Laban/Bartenieff Movement Studies in Berlin. Recently, she completed two years EU funded Choreomundus - International Master in Dance Knowledge, Practice, and Heritage program which is run by four universities University of Clermont Auvergne,

France; Norwegian University of Science and Technology, Norway; University of Szeged, Hungary; University of Roehampton, United Kingdom. In her latest research, she worked on digitalization of movement experience in hybrid format class setting through ethnographical methodologies within the Choreomundus program. Now, she is working as a post-doc researcher in AMBIENT project at RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time, and Motion at University of Oslo.

Carol-Lynne Moore
**Reconstructing Forgotten Space Harmonies
from Choreutics, Part II**
Workshop Online

In 1929, Laban's assistant Gertrud Snell Friedburg presented Laban with a compilation of movement scales for his fiftieth birthday. This became Part II of *Choreutics* when Lisa Ullmann edited Laban's original 1939 manuscript for publication in 1966. The Friedburg material in Part II not only addresses theoretical aspects of space harmony but also presents many transverse and peripheral sequences seldom taught today. These sequences take Space Harmony in new directions; they demonstrate that the scope of Laban's explorations are greater than what is generally known.

Rather than using the familiar direction symbols, however, Ullmann retained the complex letter and number code Friedburg employed to record these sequences. This makes Part II hard to read and understand. Consequently, it takes some archeological digging and decoding to recover these Choreutic treasures.

Reconstructing these sequences provides a chance to use our history to advance movement theory and practice. If Laban's hypothesis that most natural body movements follow deflected directional pathways (rather than dimensional or diagonal lines), then the many transverse and peripheral patterns in Part II merit further examination in terms of their functional and expressive potential.

In this workshop, I share my reconstructions of a few select sequences from Part II. This will not be a theory-intensive session. Rather I emphasize finding ways to embody and creatively explore the past for future benefit.

Carol-Lynne Moore, Ph.D., C.M.A., and Registered Movement Pattern Analyst, has been involved in the field of movement study as a writer, lecturer, and consultant for four decades. In 2018 she received a Lifetime Achievement Award from the Laban/Bartenieff Institute (LIMS). Her publications include *Meaning in Motion* (MoveScape Center, 2014), *Beyond Words*, 2nd ed. (Routledge, 2012), *The Harmonic Structure of Movement, Music, and Dance According to Rudolf Laban* (Mellen, 2009), and *Movement and Making Decisions* (Rosen, 2005). She currently directs MoveScape Center in Denver, Colorado.

Elisita Smailus

HAÏKU AND DANCE with LBMS: having fun with poetry and movement

Workshop

Conceptual and practical creative workshop combining a little bit of poetry theory on the Japanese short poems called Haïku and putting them into movement with short movement sequences based on the use of appropriate LBMS-factors and elements, e.g. effort and effort phrasing, the use of Space/kinesphere and Form and of course bodily Actions (gesture/posture).

Why “tradition”? My tradition of LBMS started in 1995 to 1997, when I did the English Berlin CMA-program, including teachers from LIMS and the USA.

Why “transition”? From my role as a student, I transited to being an assistant (in the 1998 first German CMA-program in Berlin) which deepened my knowledge in LBMS as well as its application.

Why “vision”? My visions were completed in furthering and applying the material into

1. conceptualizing an essentialized five-weekend basic seminar (during the course of one year) called “Connected Body - Dynamic Form in Space” (Germany/Switzerland)
2. becoming a movement teacher (creative dance with LBMS) in a private school program for movement pedagogues (Switzerland)
3. using LBMS on a scientific level (University studies in TanzKultur, Switzerland) and seminating the idea of a yearly Laban-Event on the Monte Verità (with a CMA-Colleague and friend)
4. using LBMS creatively in arts and art/dance therapy

In this workshop, I am somehow returning to the roots of my Laban-

Bartenieff knowledge, remembering work and exercises we did throughout the program which provided me with a lot of fun (after the first stress) and recalling my teaching experience with lovely improvisational work in the group with short movement sequences and hazardly combining them to musical short Haiku piano pieces... At the moment, my main project and way to apply my knowledge of all past experiences, is to creatively use them in a very simple poetical and moving way, hoping to inspire other colleagues and friends to use them in their own manner in this vast field.

Elisita Smailus (1958), Diploma in Socio-Economics (1987), Social Dance Therapist (1990), certified in Laban/Bartenieff-Movement Studies (CMA, 1997), Kestenberg Movement Profile (KMP, 2014) and Moving Cycle Practitioner (2015). Advanced Studies in TanzKultur at University Bern (DAS, 2008 / MAS, 2011). Continued studies in Vocal Dance & Voice Movement Integration mit P. Bardi, Amsterdam (2001-2003). 2012-2022: Psychotherapeutic in-depth Studies and certified in Creative Somatherapy (ZWK-tk). Freelance work in pedagogic, artistic and therapeutic dance field.

1998/2000/2002/2004: Conceived and guided a one-year Miniformat in LBMS “Connected Body - Dynamic Form in Space” over a whole of 5 weekends per Year.

1999-2005: Teacher for “Laban/Bartenieff Creative Dance” in a Movement Pedagogue School Program, Schule für Bewegung, Zurich.

2002/2007/2010: Instructor for “Basic Bodywork” in the Dance Therapy Basic Program, ZWK-tk

2008/2009/2010: Conceiving and guiding the Italian speaking program “Connected Body - Dynamic form in Space” in Ticino, Southern Switzerland

2012-2014: Guest teacher in LBMS within Dance Therapy School PITTH, Hamburg

2014: Guiding a one year modular “Labart-Basics” in Karlsruhe and Baden-Baden

Eva Blaschke
LBBS und Site-specific Performance
Workshop

Seit vielen Jahren arbeite ich mit Gruppen von Tänzer_innen, Semiprofis, Kolleg_innen oder Schüler_innen, aber auch mit Musiker_innen mit den LBBS im Feld der site-specific Performances. Dazu gehören auch Performances in Ausstellungen, die sich unterschiedlichen Themen widmen oder Performances in Wasserspeichern, alten Schwimmbädern, Schlösser, Parks, Plätze, Kirchen, Industrieanlagen oder Lokhallen. Mein jeweiliges Team und ich nehmen jeweils die Themen der Ausstellung oder der Räume auf und kreieren daraus und dazu die Musik- und Tanzperformances. Der spezifischer Fokus ist der gleichwertige Dialog zwischen Raum, Musik und Tanz. Wie dabei mit den LBBS gearbeitet werden kann, wo sie helfen, die Themen zu finden, zu klären, Ideen zu variieren und einen Dialog zu kreieren, soll Thema meines Beitrags sein.

Eva Blaschke, Tanz, Tanzpädagogik und Performance, ausgebildet in New Dance, Trapez Tanz, Gyrokinesis und Laban/Bartenieff-Bewegungsstudien. Seit 30 Jahren Bühnen- und Unterrichtsarbeit. www.evablaschke.de

Helena Miko

Möglichkeiten und Grenzen eines KI-gestütztes Annotationssystems im Rahmen bewegunsanalytischer und choreographischer Reflexionsprozesse.

Vortrag

Der Tanz - eine zutiefst an die realkörperliche Auseinandersetzung, Kommunikation und Kopräsenz geknüpfte Praxis befindet sich im digitalen Auf- bzw. Umbruch. Eigene Formate, neue digitale Umgangs- und Gestaltungsweisen, Kooperationsprojekte im Kontext KI-Einsatz (Alaoui et al. 2017; Rallis et al. 2020) und die Entwicklung digitaler Tools werden aus der Praxis heraus mitgestaltet und initiiert – wie z.B. der Choreographic Language Agent von Wayne McGregor (DeLahunta, 2017). Im BMBF geförderten Forschungsprojekt #vortanz - Automatisierte Vorannotation in der digitalen Hochschultanzausbildung - geht es um die Weiterentwicklung des aus dem tanzkünstlerischen Kontext entstandenen Softwaresystems Motion Bank. Das bestehende Annotationssystem wird um KI-gestützte Funktionen (u.a. Lokalisierung und Bewegungsorientierung von Personen im Raum oder Bewegungserkennung) ergänzt und dessen Einsatz als Feedback und Reflexionstool, im Kontext der Hochschulehre Tanz, empirisch erforscht. #vortanz nutzt in der Entwicklung der KI-gestützten Funktionen Prinzipien des Laban Bewegungsanalyseystems und versucht ausgewählte Bewegungsqualitäten automatisiert erkennen und als Vorannotation ausgeben zu lassen. Aus der Praxis heraus, wird im engen Austausch mit dem KI-Expert*innenteam, Bewegungsmaterial zum Trainieren neuer Funktionen entwickelt, welches wiederum in der Praxis erprobt und reflektiert wird. Der Entwicklungsprozess wird empirisch qualitativ begleitet, indem Anwendungs-, Analyse- und Austauschprozesse, teilnehmend beobachtet und durch Fragebögen und Interviews evaluiert werden (vgl. Breidenstein et al. 2013; Kuckartz 2018). Analysen ergaben, dass das

KI-gestützte Erkennen komplexer Kategorien (z.B. Effort-System) das verstehende, hinterfragende, abwägende und körperlich emphatische Auge, eines geschulten Bewegungsexperten, nicht adäquat ersetzen kann. KI-gestützte Funktionen können jedoch zuarbeiten, neue Informationsschichten aufdecken und zusätzliche Reflexionsräume schaffen.

Literatur:

Alaoui, S.F., Françoise, J. Schiphorst, T., Studd, K. Bevilacqua (2017). Seeing, Sensing and Recognizing Laban Movement Qualities. CHI 2017, May 6-11, 2017, Denver, CO, USA.

Breidenstein, G., Hirschauer, S., Kalthoff, H., & Nieswand, B. (2013). Ethnografie. Die Praxis der Feldforschung (UTB, 3979 : Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften). Konstanz und München: UVK Verlagsgesellschaft, mbH.

DeLahunta, S. (2017). Wayne McGregor's Choreographic Language Agent. In M. Bleeker (Hrsg.), *Transmission in Motion: The Technologizing of Dance* (S. 108–117). London/ New York: Routledge.

Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz.

Rallis, I., Voulodimos, A., Bakalos, N., Protopapadakis, E., Doulamis, N., & Doulamis, A. (2020). Machine Learning for Intangible Cultural Heritage: A Review of Techniques on Dance Analysis. In F. Liarokapis, A. Voulodimos & N. Doulamis (Hrsg.), *Springer Series on Cultural Computing. Visual Computing for Cultural Heritage* (S. 103-119). Springer International Publishing.

Helena Miko (M.A.) ist Choreographin, Tänzerin und Dozentin für Zeitgenössischen Tanz und Performance und lebt in Köln. Seit Abschluss ihres Bühnentanzstudiums (2004) in Contemporary Dance und Dance Theatre (BA Hons) am Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance und an der London Contemporary Dance School ist sie in den Tanz-Kunst bezogenen Kontexten Performance, Choreographie und Lehre tätig. Dies umfasst die eigene professionelle tänzerische Praxis in Zusammenarbeit mit Choreograph*innen und Kompanien im In-

und Ausland, das selbstständige Initiieren, Konzipieren und Realisieren eigener Stücke und eine langjährige, starke Praxis als Dozentin für Tanztechnik und Choreographie. Seit 2021 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Tanz und Bewegungskultur der Deutschen Sporthochschule Köln, promoviert dort im Bereich Tanz, Postdigitalität und künstlerische Forschung und ist tätig im BMBF geförderten Forschungsprojekt „#vortanz - Automatisierte Vorannotation in der digitalen Hochschultanzausbildung“. <https://vortanz.ai/#/de>

Katharina Otto, Susanne Montag-Wärnä
**“MOVE with KNOW-HOW
der EUROLAB Podcast”**
Interaktive Vorstellung

Vorstellung: Sieben ehemalige oder aktuelle EUROLAB-Vorstandsmitglieder erzählen von ihren Initialbegegnungen mit den Laban/Bartenieff Bewegungsstudien und nehmen uns mit auf den Weg bewegter Biografien von Berlin über die USA und nach Finnland.

Ob Du auf dem Spaziergang bist oder aber gerade Deine eigene Tasse Tee genießt: diese Podcastreihe unterhält Dich mit lebhaften Anregungen, Anekdoten und einer Menge Wissenswertem rund um die Laban/Bartenieff Bewegungsstudien.

Der Podcast ist mit monetärer Unterstützung des Förderprogramms Kultur.Gemeinschaften und NEUSTART KULTUR der Staatsministerin für Kultur und Medien hergestellt. Die Förderung wurde in der Arbeitsgruppe der Trägerverbände des immateriellen Kulturerbes Deutschland „Erbe und Vermittlung Moderner Tanz“ unter der Koordination der Gesellschaft für Tanzforschung (gtf) beantragt.

Idee / Konzept / Produktionsleitung: Susanne Montag-Wärnä
i.A. von EUROLAB e.V.

Technische Leitung / Aufnahme / Schnitt: Katharina Otto

Musik / Podcast-Jingle Komposition: Anja Weber aartsanjaweber.de/music

Interaktiver Teil: “MOVE with KNOW-HOW - der EUROLAB Podcast“ - “MACH MIT!” Die neuen Folgen des EUROLAB Podcasts bieten 05 - 15 minütige Übungsabschnitte, in denen Du beim Mitmachen die Laban/Bartenieff Bewegungsstudien kennen- und verstehen lernst.

Auf der EUROLAB Konferenz gibt es die Gelegenheit mit der Medien Produzentin K.Otto einzelne kurze Podcastfolgen einzuspielen, oder sich für eine Aufnahme gemeinsam mit der Journalistin Otto vorzubereiten.

Katharina Otto ist Journalistin und hat 10 Jahre beim Hessischen Rundfunk für Hörfunk und Fernsehen gearbeitet. Dort hat sie auch ihr Volontariat im Aktuellen Bereich / Politik gemacht. Sie war Redakteurin für 2 Zeitungen. Als Redakteurin beim SWR-Fernsehen für die Sendung “Hallo, wie geht’s?”, hat sie die Regie bei einer täglichen Gesundheitssendung gemacht, wo sie in Praxis, Kliniken und in Selbsthilfegruppen unterwegs war. Hier hat sie über 100 Filme gedreht. Beim ZDF hat sie an der “Discovery-Reihe” mitgearbeitet. Sie ist auch Heilpraktikerin für Psychotherapie und Kinesiologin und berät Menschen in Sachen Stressreduktion und Expertin für das Auflösen von Blockaden. Sie lebt und arbeitet in Berlin, jetzt an der Podcast-Reihe für Eurolab e.V.

Susanne Montag-Wärnä ist Vorstandsmitglied bei EUROLAB e.V., CLMA, Staatl. exam. Lehrerin für Tanz und tänzerische Gymnastik (Lola Rogge Schule, Hamburg)/1999) und für Lehramt Grund- und Hauptschule. Susanne lebt seit 2003 auf der Insel Parainen im Schärengbiet Süd-west Finnlands. Sie unterrichtet StudentInnen der Tanzpädagogik an der Fachhochschule Turku in LBBS. Als freie Performance- und Tanzkünstlerin hat Susanne zahlreiche eigene Choreographien und Stücke, oft an lokalen und kommunalen Plätzen in der Inselregion, aufgeführt. Der Schwerpunkt ihrer öffentlichen Arbeit liegt darin, in Bewegungsbeobachtung ein Werkzeug für kommunikativen und zwischenmenschlichen Handlungsspielraum zu sehen und dieses anzubieten. Dies kann sowohl in künstlerischen Produktionsprozessen als auch in pädagogischen Lehrsituationen erlebt werden. Susanne unterrichtet auf Englisch, Finnisch, Schwedisch und Deutsch.

Lakshmi Subramanian (Durga)
**Application of Labanotation to Indian
Hand gesture's with illustrative application**
Lecture *Online*

Oral tradition has been the widely accepted medium for transmitting the modes and techniques of Indian Classical dance from generation to generation and from teacher to student. Codified texts on dance and dramaturgy in India, have recorded practices prevalent at earlier times and laid down the basic tenets applicable. Throughout India since time immemorial, the performing arts of each locality have received artistic representation in murals, wood carving and sculpture, each of them with their unique sensibilities. In contemporary contexts, notation of classical dance within the Indian space, has not gained much prominence. Most dancers do take attempts to record movements and gestures. Yet, in the absence of a codified notational framework, the records of notation among dancers are still personal records. The attempts to record movement through time and in space, led to the development of notation systems in the west, particularly well known is 'Labanotation' developed by Rudolf von Laban. In this paper, I discuss G.Venu's notation of hand gestures based on the text of 'Hastalakshanadeepika'. With this work as a main reference point, I have taken the liberty to make changes to develop the notation of gestures based on the text of 'Natyashastra'. Further, given my training in the classical dance style of Odissi, I would like to use the above model to illustrate the notation of hand gestures used in a lyrical composition of the poet Jayadeva.

Ms. Lakshmi Subramanian is a Chartered Certified Accountant by qualification. She is trained in the classical dance forms of Bharatanatyam and Odissi. She has delivered demonstrations on Sanskrit poetry, paintings and workshops on Odissi dance and

sculpture. Her subjects of study include: Study of the choreographic process, Indian ragamala paintings, depiction of metaphors in dance & Rabindra-nritya.

Mary Margaret Copple
Trace-Forms
Lecture

Laban's concept of "dynamic space" (Laban 1966: 94) has found application in the research project Exploring the Motion Space, which originated in 2016 in the Excellence Cluster Image Knowledge Gestaltung. An Interdisciplinary Laboratory at the Humboldt-Universität zu Berlin. The project's aims are to explore how movement research can be fruitfully applied to the designing of living spaces and artifacts, and how sensory awareness and movement exercises can be incorporated into the training of architects and product designers. Following John Dewey's pedagogical maxim of learning by doing, students are invited to learn by moving and to discuss key theoretical issues in the light of their movement experience. One aspect of Laban's theories that we have investigated is the idea of trace-forms: As the body moves, it creates "living architecture [...] made up of pathways tracing shapes in space, and these we may call 'trace-forms'" (Laban 1966: 5). To grasp this idea of bodily movement unfolding in space and to develop the skill of imagining movement, in 2019, experiments inspired by the work of Étienne-Jules Marey (1892) were carried out on the stage of the Bauhaus Dessau, where avant-garde artists, architects, and designers worked in the late 1920s. The photographic and video documentation of the results can be seen to reflect the famous aphorism coined by Paul Klee, a painter and Bauhaus Master: "Art does not reproduce the visible; rather, it makes visible" (Klee 1920: 1).

References

Klee, P. (1920) 2013. *Creative Confession*. Edited by M. Gale. London: Tate Publishing.

Laban, R. (1966) 2011. *Choreutics*. Manuscript written ~1940. Annotated and edited by L. Ullmann. Published posthumously. Alton: Dance Books.

Marey, É-J. (1892). *La Photographie du mouvement*. Paris: Georges Carré.

Mary Cople is a CLMA and a guest teacher in the EUROLAB Certification Programs in Laban-Bartenieff Movement Studies in Berlin. In the 1970s, she gained a Diploma of Dance in Education from Dartington College of Arts and a Magister in French Philology (Linguistics major) and Information Science from the Freie Universität Berlin in 2002. She has been conducting movement workshops that explore Laban's conception of dynamic space with architecture and design students since 2016. This work emerged from collaborations within the Cluster of Excellence Image Knowledge Gestaltung at the Humboldt-Universität zu Berlin and has been developed mainly within the framework of the COOP Design Research MSc Program conducted by the Anhalt University of Applied Sciences and the Bauhaus Dessau Foundation in cooperation with the Humboldt-Universität zu Berlin. Mary also works as a translator of French and German texts, primarily in the fields of gesture research and language philosophy.

N. Miya Sylvester

Inclinations: Furthering Laban's Unpublished Developments into Movement Complexity

Lecture

Laban was drawn to mathematical forms to define movement expression, particularly polyhedric forms like the icosahedron. The third industrial revolution, which came after Laban's passing, brought about modern computer graphics that allowed mathematicians to further research in computationally heavy visual patterns of emergence, giving way to sub-fields such as fractal geometry and agent-based modeling for AI. Prior to passing, Laban had begun conceptualizing precision in angular momentum to visually express qualities of Effort. However, his works were left unfinished and without a solution to differentiating between Indulgent and Fighting characteristics of movement shapes. Here, we present a continuation of Laban's unfinished studies, clarifying polar qualities of movement shapes by (1) assessing the degrees of two angles performed, and (2) the sum of the magnitudes of the first and third vectors performed about the two angles. To demonstrate Laban's angular shape parameters of Effort Factors, States, and Drives, we have animated computational models defined by his parameters. To derive Indulgent and Fighting variations, we have animated computational models of our theory with parametric variability of Effort Factors, States, and Drives. These animations have been presented in both 2D and 3D form. The theory offered in this article has been developed through grounded research methodologies that are not dissimilar to Laban's movement based practices in research. With the aid of modern computing, we surmise how Laban may have been approaching his final works as a way to further applications of LMA into computing.

N. Miya Sylvester PhD Coursework Carnegie Mellon University, Coursework completed towards PhD in Computational Design (Incomplete). Master of Science University of California, Irvine Informatics, 2010. Bachelor of Arts University of Rochester Artistic and Mathematical Space, 2007, Interdepartmental Honors.

Researcher, School of Architecture, CMU, Pittsburgh, PA, USA, 8/2019-6/2021, Intersections of human robot interaction, behavioral robotics, and dance theory. Robotics Instructor, Rolling Robots, Los Angeles, CA, USA, 6/2017-8/2019, Teaching essentials of building and coding robots using VEX products RobotC. Researcher, Department of Informatics, UC Irvine, Irvine, CA, 9/2012-3/2014, Construction of meaning in movement for UX design by drawing upon movement improvisation.

Publication: Sylvester, N. M. H., (2010). Mind-Body Connectivity: Foundations in Dance for the User-Experience. (Masters Thesis). Available from Dissertations and Theses database. UMI No. 1480918.

Rajyashree Ramesh
***Bharatha-to-Bartenieff* - a transcultural
approach to dance education**
Workshop

Taking forward the integrated approach that I coined *Bharatha-to-Bartenieff* and presented during earlier conferences, the workshop will explore approaches that in my understanding today oscillate between dance training and dance as education. Any dance training involving a defined methodology is at its core often a question of technique training and skill drill. Of imbuing the learner with the dance technique at hand. Applying the insights from the Laban/Bartenieff Movement Studies system can bring an exploratory creative shift into such training practises. And yet, this need not be the denial of technique, nor one method in favour of another. Both these processes - creative exploratory and technique skill drill, can become mutually reciprocal, where it is not technique, but rather the movement underlying the technique and its function, that defines dance. The tradition of Laban's vision was to create that exploratory freedom by looking at the intricacies of human movement from varied perspectives, categorised into Body, Effort, Shape and Space. Bartenieff gave the exploratory process that tangible body. I see therein the implications for a bodily defined transition. Essentially for moving between Tradition and Vision by way of transitory processes.

Coming from Indian traditions and working with these in non-Indian environs, my work has always been in a constant state of transition. In the workshop I would like to explore with participants, how movement thus defined has the potential to become a common denominator, transforming dance training to education through dance - transcultural, trans-disciplinary for integrated applications in a globalised world.

Dr. Rajyashree Ramesh is a dancer, choreographer, CLMA and Cultural Scientist. Born and raised in India, she was groomed in the solo dance traditions of Bharatanatyam and Kuchipudi, and classical music, completing state exams in 1972. After graduating with a BSc. from Bangalore University she moved to Berlin, Germany in 1977. Her cross-cultural/cross-disciplinary work since then spans performance, choreography, teaching and dance/movement research. Grooming innumerable dancers from varied backgrounds at her Academy for Performing Arts in Berlin and presenting several multi-national, multi-disciplinary, partly state-funded stage productions with her Rasika Dance Theatre International since 1996 brought forth challenges and chances, but also questions. These triggered her interest in human movement itself, leading to a Certification (CLMA) at the IMS program and finally academic research. She received a doctorate from the Europa-University Viadrina, Germany in 2019 for her ground-breaking cross-disciplinary analysis of Indian dance theatre. She has several lecture-performances and workshops at international conferences, and published papers and articles in both German and English to her credit. In 2020 she launched a first of its kind Diploma in Dance&Movement Studies titled “*Bharatha-to-Bartenieff*” (see also www.rajyashree-ramesh.com).

Sara R. van Koningsveld

Laban's Movement Psychology: Art and Science in Dance Movement Therapy

Workshop

Through creative and theoretical examination of Laban Movement Analysis (LMA) this workshop will offer attendees an opportunity to integrate current knowledge with advanced concepts from the lesser known, unpublished manuscript *Movement Psychology* (1953), by Rudolf Laban and William Carpenter. The presentation will include: a brief review of effort according to Rudolf Laban and its relationship to dance/movement therapy (D/MT), discussion of key terms, exploration of Effort movement patterns, and discussion on the significance of Laban's *Movement Psychology* in practice. To begin, a general presentation of relevant terms will be addressed. Participants will then be guided to explore various combinations (states) of Effort elements and qualities. Attendees will be provided time for writing, drawing, etc. to document their observations and to identify themes in behaviors, moods, and inner experiences, as related to their preferred/identified state.

Following this experience, the presenter will share detailed information from the manuscript *Movement Psychology* (Laban and Carpenter, 1953), including charts, graphs, and descriptions identified for each state. The workshop will close with an open discussion regarding: body knowledge and body prejudice, self-awareness and mindfulness, applying *Movement Psychology* in clinical settings, and opportunities for further research on movement and personality. Attendees will be prompted to critically think and apply information gathered from theory and movement exploration, reflecting on their personal body knowledge/ body prejudice. Through this experiential presentation, awareness of preferences and patterns will be supported and promoted, as a way to foster cultural competence and sensitivity in working with

diverse individuals and in the global community.

Sara R. van Koningsveld is a California (USA) based Board Certified Dance/Movement Therapist, Licensed Professional Clinical Counselor, Certified Movement Analyst and yoga teacher. Sara has passionately provided care in underserved communities of both Greater Los Angeles and the San Francisco Bay Area for over 10-years. She is currently the Quality Assurance Manager at St. Joseph Center in Venice, CA, where she develops and leads staff training and assists with clinical skill development. She serves as Adjunct Faculty for Antioch University - Los Angeles, teaching psychotherapy courses through a mind-body approach to clinical learning. In addition, Sara owns a holistic health & wellness education business, focused on therapy, movement, mindfulness, and cultivating life harmony serving individuals and professional groups. Sara is the newly elected Public Relations (PR) Committee Chairperson (2022-2024) for the American Dance Therapy Association (ADTA) Board of Directors and has previously served as PR Chairperson (2016-2018) and New Media Manager (2018-2022), as well as being an active committee member since 2010. Sara has been recognized as a Leader of Tomorrow by ADTA (2014), one of Delta Zeta Sorority's 35 Women Under 35 (2019), and was the 2018-19 ADTA & Marian Chace Foundation - Giving Tuesday Grant recipient, for her movement and empowerment project with youth in Watts/ South Los Angeles. Sara holds her Bachelor of Fine Arts in Dance Studies from Arizona State University (2006), Associate of Business from Mesa Community College (2007), Master of Arts in Dance/Movement Therapy & Counseling (2011) and Graduate Laban Certificate in Movement Analysis (2010) from Columbia College Chicago, and her 200-hour Yoga Teacher certification from Loyola Marymount University (2016). She is currently pursuing an online certification in Foundations of Public Health with Imperial College London and a 500-hour advanced yoga & spirituality teaching certification. Sara enjoys providing workshops and seminars on her research in the Laban Archive, as well as dance/movement therapy, integrative well-being, and holistic healing frameworks.

Simone Koring und Sabine Podehl

Loheland-Bewegungsschulung

Workshop

1919 gründeten Hedwig von Rhoden und Louise Langgaard in der Nähe von Fulda mit einigen jungen Frauen die “Loheland Schule für Körperbildung, Landbau und Handwerk”. Kennengelernt hatten sie sich 1912 am Gymnastik Seminar in Kassel. Inspiriert durch das anthroposophische Menschenbild, wollten die beiden Frauen eine Ausbildungsstätte aufbauen, die neben der körperlichen auch die geistige und seelische Beweglichkeit schult. Die Frage der ästhetischen Bildung stand im Mittelpunkt. Ganz im Sinne der damaligen Reformbewegungen setzten Langgaard und von Rhoden auf Bewegung als Mittel zur Befreiung aus gesellschaftlichen Konventionen und als Grundlage einer umfassenden Persönlichkeitsbildung. Eine Bewegungsschulung sollte dazu beitragen, individuelle Fähigkeiten zu entfalten sowie Selbstführung und soziale Verantwortung zu stärken. Die gymnastische Ausbildung wurde ergänzt durch Tätigkeiten auf kunsthandwerklichem und musikalischem Gebiet, in der darstellenden Kunst oder auch im Umgang mit der Erde im Garten. Diese “Erfahrungsorte” boten unterschiedliche Qualitäten.

“In Loheland wird Forschungsarbeit getrieben: das Gebiet, nach dem geforscht wird, ist Bewegung, der Weg auf dem es durchforscht wird, ist Gymnastik, der Bereich, innerhalb dessen gesucht und auch gefunden wird, ist der Mensch selbst. Der Mensch ist Forscher und zugleich Träger seines Forschungsinhaltes - das ergibt eine Durchdringung von Erlebnis- und Erkenntniskräften, die beiden Fähigkeiten in hohem Maße zugute kommt. Bewegungsunterricht, das ist wie ein Erinnern an etwas, das so gut wie vergessen in einer Schicht des Menschen versteckt liegt, das aber, in feiner Sprache angedreht, Antwort gibt.” (Hedwig v. Rhoden 1928)

Im Workshop werden die TeilnehmerInnen das in Loheland entwickelte Lehrkonzept kennenlernen. Dabei wird das “sich Bewegen” selbst im Vordergrund stehen: Die Loheland Bewegungsarbeit befähigt den Menschen, die ihm innewohnenden Gesetzmäßigkeiten zu erleben und diese in den Zusammenhang von Raum und Zeit derart zu stellen, dass Freiheit, Handlungsfähigkeit, Verantwortung im eigenen Tun und im sozialen Miteinander unmittelbar erleb- und erfahrbar werden. Das Kennenlernen der drei Raumdimensionen in ihren unterschiedlichen Qualitäten und die sinngemäße Einordnung in diese, ermöglichen eine Klarheit in der Bewegungsführung. Gehen, Laufen, Schwingen, Federn, Springen werden für uns zentrale Themen sein. Es gibt in der Loheland-Bewegungsarbeit keine festgelegten Übungsabfolgen, es geht immer um eine forschend-spielerische Bewegung, die dann im zweiten Schritt wieder aufgenommen und durch künstlerische Annäherungsversuche an Formverwandlungsprinzipien belebt und weitergeführt wird. In den Worten der Gründerinnen agiert der sich gymnastisch bewegende Mensch gewissermaßen auch als “Raumverlebendiger”.

“Der Tänzer spricht zum Raum, der Gymnastiker schweigt, der Raum spricht zu ihm und er wiedererkennt die Sprache in sich selbst als die seine.” (Hedwig v. Rhoden/ Louise Langgaard 1933)

Simone Koring, Staatlich anerkannte Loheland Gymnastiklehrerin, Bewegungstherapeutin, Förderschullehrerin und Bewegungspädagogin für sozial-emotionale Entwicklung, Rhythmische Massage nach Dr. Hauschka.

Sabine Podehl, Staatlich anerkannte Loheland Gymnastiklehrerin, Bewegungstherapeutin, Diplom Sozialpädagogin, Sportlehrerin.

Anhand eines einfachen Volksliedes wird exemplarisch ein Volkstanz einstudiert, der in Kinetographie Laban aufgeschrieben ist. Bei diesem Volkstanz werden die Richtungszeichen der Kinetographie Laban gelernt. Mit dem Wissen dieser Richtungszeichen eigne ich mir ein choreographisches Handwerkszeug an, mit dem ich eigene Choreographien kreativ schöpfen kann. Damit erweitere ich mein eigenes choreographisches Repertoire, was ich unabhängig von Raum und Zeit nutzen kann: Arbeit mit tanzschriftlichen Publikationen von geschriebenen Bewegungen, Tänzern, Choreographien verschiedener Tanzstile. Darüber hinaus ermöglicht mir das Kennen der Kinetographie Laban die Bewegungsanalyse und Strukturuntersuchungen von Bewegungen, Tänzern und Choreographien (als Grundlagenforschung, Materialsammlung, Analyse und Kategorisierung von menschlichen Körperbewegungen in ihrer räumlichen, zeitlichen, dynamischen Komplexität). Daher kann ich meine tanzpraktische Arbeit unterstützen und meine theoretische Kompetenz erweitern. (Analyse, Benennen und Bezeichnen der Tanzbewegungen in ihrer Vielstimmigkeit als Voraussetzung zum Aufschreiben mit der international gebräuchlichen Kinetographie Laban/Labanotation).

Tanz- und Theaterwissenschaftler, Bewegungspädagoge, Kinetograph **Thomas Schallmann**, geboren 1957 in Cottbus, Studium Philosophie, Tanz- und Theatertwissenschaft in Leipzig, Kinetographie Laban/Labanotation in Budapest und Essen, Tanzpädagogik in Berlin, tätig als Tanz- und Bewegungspädagoge in der Aus- und Fortbildung von Erziehern, Lehrern, Therapeuten, Tänzern und Tanzpädagogen, Lehraufträge für Kinetographie Laban in Leipzig, Salzburg, Dresden, Berlin, Notierung und Rekonstruktion von Tänzern und Choreographien.

Vincenzo Bellia, Barbara Dragoni

LBMS AND DANCE MOVEMENT THERAPY: A RELATIONAL APPROACH

Workshop

As dance movement therapists, we work with psychiatric disorders in adulthood, childhood and adolescence, as well as in educational programs for health professionals and in the training of dance therapists. The main references of Dmt-ER®, our methodology, are the Laban/Bartenieff Movement Studies (LBMS), the psychological framework of Group Analysis and the social conception of dance. Dmt- ER® is a radically relational approach, operating through devices interconnecting participants in movement. In both clinical and educational settings, we observe that such a relational approach shows to be very effective in rapidly enhancing:

- a) the modulation of the flow
- b) the investment of the effort qualities
- c) the spatial organization of the movement experience
- d) the awakening of the developmental movement patterns

The outcome is a mutual support between LBMS and the DMT practice. As a matter of fact, LBMS constitute the most suitable framework for the body-centered work, whereas the interpersonal commitment speeds up the exploration of the aforementioned parameters, which significantly concern, respectively, a) the emotional commitment in the relationship, b) the horizon of expressive and emotional qualities, c) the sense of one's presence in the environment, d) the main deep functions of psychological life.

This workshop makes participants experience some Dmt-ER® techniques for body dialogue, that have proved particularly effective, in our clinical work, to facilitate the investment of Laban's categories and get to therapeutic outcomes. (www.danzaterapia-espri.it)

Vincenzo Bellia (Catania, Italy) is CLMA, EUROLAB member, certified Dance Movement Therapist, psychiatrist and psychotherapist, director of the Relational-Expressive Dance Movement Therapy School in Rome, teacher of Group Analysis at the COIRAG School of Psychotherapy in Palermo (Italy). Former teacher at Paris V René Descartes and Aosta Universities, he collaborates with the Turin University in Italy, the Rakhawy Institute for Training and Research in Egypt and other centers in different countries. Author of several books and papers about Dance Movement Therapy, Psychotherapy and Social Psychiatry. direzione@danzaterapia-esprel.it

Barbara Dragoni (Rome, Italy) is CLMA, Eurolab member, certified Dance Movement Therapist, educator and dance teacher, educational coordinator of the Relational-Expressive Dance Movement Therapy School in Rome. She collaborates with the Turin University in Italy, the Rakhawy Institute for Training and Research in Egypt and other centers in different countries. Author of papers about Dance Movement Therapy and its applications. coordinamento@danzaterapia-esprel.it

PERFORMANCES

“Aus Sicht der Hände”

Eva Blaschke

Eine Improvisation des Slices Ensembles Eva Blaschke (Tanz) & Henry Mex (Kontrabass) im Performancesalon Berlin Mai 22.

Die erste Grundidee kam aus der Beschäftigung mit Oskar Schlemmer und seiner Veränderung der Körperform im Triadischen Ballett, das dieses Jahr 100 Jahre alt wird. Schlemmer war auf der Suche nach dem “neuen Menschen” durch fast maschinenartige Veränderung der Körperform durch Kostüme, die Bewegungsprägung und Reduktion.

Was formt uns heute, was schränkt uns ein? Welcher neue Mensch entsteht in Corona- und Kriegszeiten? Die zweite Grundidee ist eine Auseinandersetzung der Herausforderung durch den Krieg in der Ukraine, die Anfrage an ein pazifistisches Denken, die Flut an Informationen, Meinungen und Zuschreibungen, vermehrte Propaganda auf beiden Seiten und die Fragen: was stimmt, was stimmt für wen, gibt es eine Perspektive, die das Ganze zeigt? Worauf lege ich mein Augenmerk?

Verschiedene Sichtweisen auf die Auswüchse und die Welt werden gleichzeitig gezeigt über den Tanz und zwei an den Händen befestigte Kameras. Hier wird ein Work in Progress in vereinfachter Form gezeigt als Tanz-Improvisation – Musik/er und Kameras vom Mai als Projektion.

Navarasa - the nine states of deep experience

Rajyashree Ramesh

A deep state of experience called *rasa* finds explication in the performing arts tradition of India both in theory and practise. There are nine such states related to each of the primary emotions. Defined in the ancient treatise *Natyasastra* (Bharata, ca. 3rd C BC) as an experience that pervades the body like fire pervades dry wood, it emerges when a primary emotion gets established in a performance through corporeal depiction. Drawing from her doctoral research, Rajyashree's performance explores the nine states of love, courage, compassion, wonder, mirth, fear, disgust, rage and finally peace as the consequence of a *Sensing and Shaping intrinsic to emergent movement inner to outer in emotive-kinetic processes*. Weaving through improvisatory narratives depicting the emotional connotation related to objects, events or situations, she moves between refined subtle and powerful outer expressivity, between Outer Shaping and Inner Connectivity Patterns at the level of fascia. Every emotive gesture, stance or glance is finally a matter of Shape Flow Support, the primordial nature of emergent movement, and the inroad to the state of *rasa* as a collective experience that engulfs both performer and spectator. Audience is invited to whisper, murmur, shout out or otherwise vocalise the experiences that will be weaved into the performance.

#8321#ACHTEN!

Susanne Montag-Wärnå

The performance #8321#ACHTEN! has been first shown in April 2020 as a screened event in the cultural Corona programme of the City of Pargas in Finland. The whole creation process of this performance was part of my final works within the EUROLAB Certificate Program in Laban/Bartenieff Movement Studies. I worked on it as a choreographic and personal process project.

My main question to myself was: What am I doing while performing, that I am resonating the way I do?

I am integrating these four main concepts as my philosophical convictions in life:

To relate – “a human being as a relational being does challenge the contemporary individualistic and self interested understanding” (see Murove, Felix: Ubuntu, 2012).

To love – “Love, as in “pedagogical love”, is unconditional respect and a crucial medium facing a genuine human existence” (see Turpeinen, Isto, Pedagogical Love, 2021)

To transmit/communicate – as in “stepping into the ring” = “stepping into choreo-graphy, -logy, -sophy”.

To create “sensual space” – here, the “image as a sensual, immaterial shape/form” (see Coccia, Emmanuelle, La vita sensibile, 2010).

As conclusive statements I am quoting out of my analytical script: “Analytical observations become knowledge. Knowledge transfers to expression. Expression becomes communication. Communication is an aspect of “touch”. “Moved knowledge” is a possibility for touching others, despite social distancing.”