

WINTERLAB

**INNER
& OUTER
ACTS**

**23 - 27
JANUARI
2023**

ArtEZ University of the Arts
WINTERLAB.ARTEZ.NL

WINTERLAB 2023

Het Winterlab is een artistiek interdisciplinair programma van ArtEZ University of the Arts Zwolle waarin studenten van verschillende opleidingen samenwerken met medestudenten onder leiding van artistieke professionals.

Dit jaar staat Winterlab in het teken van 'inner & outer acts' en word je gestimuleerd om zowel een beweging naar binnen als naar buiten te maken. Het gaat uit van het idee dat in een artistieke praktijk de binnenwereld in contact treedt met de buitenwereld, maar dat dit geen eenrichtingsverkeer is: wanneer een gedachte of kunstwerk publiek wordt gemaakt, ontstaat er resonantie, wrijving en nieuwe informatie, die jou als maker vervolgens weer kan beïnvloeden. Iedere uitzending is ook een opname.

Sta voordat je een keuze gaat maken uit de 24 verschillende Labs even stil bij de vraag: wat hoop je uit de week te halen en wat zou je willen inbrengen? Ben je meer in- of extravert? Iedere groep zal op eigen wijze met de binnen- en buitenwereld omgaan. Denk bijvoorbeeld aan hoe je zelfreflectie combineert met collectief werken, hoe je vanuit verschillende zintuigen de omgeving in je opneemt en dit vertaalt in een kunstwerk of compositie, of hoe je vanuit een meer besloten ruimte naar de publieke ruimte beweegt - en weer terug.

Het Winterlab ervaar je niet alleen binnen je eigen groep, maar is ook een collectieve ervaring. We beginnen én eindigen de week gezamenlijk in het Academiehuis (Grote Kerk) aan de Grote Markt. Wat er in die periode daartussen gebeurt zal voor iedereen anders zijn, maar met dagelijkse collectieve oefeningen en momenten van uitwisseling wordt iedere student onderdeel van een gezamenlijke reis.

We wensen je een inspirerende week!

Radna Rumping en Michiel van Iersel
Curatoren Winterlab 2023

INNER & OUTER ACTS

23 - 27
JANUARI
2023

01. Radio Lab - Listening In, Listening Out, Listening With

Ceola Tuhnstall - Behrens

02. Perceiving Body on Multiple Dimenions

Josse Vessies

03. Sound You Can See and Art You Can Hear

Genevieve Murphy

04. Oberserven...Incarneren... Reageren...

Nieke Koek

05. Desktop Worldling

Yannick Noomen (Nineties)

06. Co-llab

Lotte van Laatum

07. Visueel Activisme: Activisme Begint Met Het Maken Van Een Punt

Sanne Boekel

08. Dance: A Narrative Story

Waël el Allouche

09. Podcast Lab

Rob Peeters & Coen Witteveen

10. Collab With AI: Inventing Your Artistic Style and Modus Operandi With Visual AI (Dall E)

Victorine van Alphen

11. Oefening van de Collectieve Klaagzang

Raoni Muzho Saleh

12. The Value of Human Waste

Zsofia Kollar

13. Sonic Tracing

Pamela Jordan

14. Biofeedback Based Performance

Danielle Gallia-Kind & Oryan Zacks

15. The AI Made Me Do It...

Jolie Smets, Floris Schönfeld

16. CA NTS EE MY TO NGU E

Josse Pyl

17. Het Dagboek Als Feministisch Genre

Emma van Meyeren

18. KLANKBEELD

Robert van den Broek & Oene van Geel

19. Art - Technology - Performance

Andrzej Konieczny, Christy Westhovens & Myra-Ida van der Veen

20. Ephemeral Archives: A Queer Grief and Praise Ritual

Eloia Steffen

21. Body And The Archived

Belit Sağ

22. Poetic AR: Playful Narratives and Poetic Uses of Augmented Reality

Vitor Freire & Monique Grimord (Imagination of Things)

23. Ruimte Voor Dialoog

Eva Koopmans

24. PSY-SOMA-TEK

Susan Ploetz

PROGRAMMA WINTERLAB 2023

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

MA: We komen samen, openen de week en starten we een beweging naar binnen

10.30

Opening Winterlab + collectieve luister oefening met Pamela Jordan in het Academiehuis

12.00

Kennismaken met je Lab + lunch

13.00 - 18.00

Werken in je Lab

DI: We verkennen de binnenwereld en er is ruimte voor verdieping en contact met jezelf

10.00

Openbaar gesprek door Radna Rumping over 'inner acts' met verschillende gasten*

11.00

Collectieve 'morning pages' oefening

11.30 - 18.00

Werken in je Lab: inner acts

WO: Vandaag bewegen we naar buiten, wat zend je uit en voor wie? Hoe maak je contact met anderen?

10.00

Openbare lecture-performance Raoni Muzho Saleh*

13.00

Collectieve klankoefening met Pamela Jordan

13.15 - 18.00

(10.00 - 18.00 FSL)
Werken in je Lab: outer acts, met onder andere performance try-outs, uitwisseling tussen Labs en live radio

DO: Iedere uitzending is ook een opname: vandaag neem je de ervaring van buiten, mee terug naar binnen

10.00

Openbare presentatie Danielle Gallia-Kind i.s.m. Oryan Zacks*

11.00

Collectieve oefening Waël el Allouche

11.30 - 18.00

Werken in Lab

VR: Vandaag vinden we een vorm voor ons proces. We archiveren de week en sluiten gezamenlijk af.

10.00

Openbare presentatie Dieuwke Slump over anarchiveren*

10.00 - 16.00

Openhuis: Future Storytelling Lab

11.30

Collectieve oefening: maak een (an)archieff

16.30

Collectieve afsluiting: presentatie (an)archieven + drankje in het Academiehuis

*Deze programma's geven een verdieping op dit Winterlab vanuit de kunstenaars hun artistieke praktijk en zijn vrij toegankelijk. We vragen alle studenten - behalve degenen die zijn ingedeeld bij de Future Storytelling Labs - in ieder geval één van deze vier presentaties in de ochtend te bezoeken.

RADIO LAB:

Listening In, Listening Out, Listening With

Ceola Tunstall-Behrens

INTRODUCTION

Ceola is a multidisciplinary artist based in Rotterdam. She works with experimental music, sound, art and performance and broadly focuses on creating experiences and atmospheres using sound. Experiences that hold and immerse ears and bodies in space.

Through her work, Ceola is exploring the power of the human voice and its multifaceted characteristics. The voice as a verbal & non-verbal communicator, as an instrument, as the sonic representation of a person and a personality, as the expression of an inner emotional soup, as a human's soul.

Ceola develops projects in various mediums, including multi-channel sound installations, vocal performances, collective improvisations and radio making. She is a member of Deep Throat Choir, Singing Club of Rotterdam and is a co-initiator of Radio Stasis and Elevator Radio. She is most happy and creative when working intuitively and in the moment, aka 'live'.

CONTENT

In the Radio Lab, you'll be making radio!

In line with the larger Winterlab theme, we will be exploring practices of inner and outer listening. We will also be experimenting with spaces of radio making.

Each day we will be broadcasting from a different location and with a specific audience in mind. The first location will be very intimate and the broadcast will be just for ourselves. Our final location will be by the school cafe and will open up our interaction with the space and people around us. How do changes in location, scale and audience exchange transform radio making? How can we create space to listen in, listen out and listen with?

From a practical perspective, the workshop aims to provide a hands-on overview of radio making. We will be learning how to use the software and hardware needed to stream radio online and we will be creating radio shows and broadcasting daily.

Within the workshop, you will have the chance to dive into and practise different aspect(s) of radio making:

- Preparing content for a show
- Editing sound
- Broadcasting live on air
- Interviewing / moderating / hosting
- Sound engineering
- Developing visual content to promote radio shows
- Creating a pop-up radio studio environment
- Archiving radio shows

PERCEIVING BODY ON MULTIPLE DIMENSIONS

Josse Vessies

INTRODUCTION

Carefully watching what provokes movement, without and within.

To find truths that have yet to find clear thoughts.

Central in Josse's work is the experience of the body as a complex space with many different layers and recesses; A vibrant psychosomatic world and its relation to the fast-changing conditions of contemporary and digital living.

In his work Josse questions embodiment as merely remaining within the confounds of one's skin, and investigates how motivations and movements live between multiple beings, collectives and ideas outside of the individual. By focusing on the relation of the body and new media technologies new forms of theatricality emerge, Josse (re)images their relation, narrative function, and potential for poetry.

Josse mainly works with physical performance, Dance, Embodiment practices, photogrammetry, interaction design, 3d modeling and animation, machine learning and web-development.

CONTENT

During this Lab you'll explore the relation between embodied performance (or interaction) and digital images using VR head-motion data and Yolov7, a real-time object detection model, as input within Touchdesigner, a visual development platform, to create installations where the dramaturgy lives between physical performance and digital representations.

You'll learn how to easily create your own 3d models from scratch, using photogrammetry apps. And the basics of Touchdesigner to create your own interactive setups. Besides digitally, we'll also work physically.

The aim is to have you get acquainted with the different sides of a virtual or interactive production: performance, direction, technical production, and dramaturgy.

While working we'll go deeper into the following questions:

How do we perform together with a linked virtual representation?

When does the body contextualize the virtual happening, and when are the roles reversed?

What can an actual and a digital body tell an audience, together?

SOUND YOU CAN SEE AND ART YOU CAN HEAR

Genevieve Murphy

INTRODUCTION

Genevieve Murphy has a fascination for psychology and disability, integrating this into her compositions and performances. Coming from a musical background consisting of piano, bagpipes and composition, Murphy has been including performative elements in her compositions for as long as she can remember. Her research is focused on the physical and sonic link between sound and performance in a way that one cannot exist without the other. She has assigned musicians to speak, asked them to read concentration tests as scores, given durational performances and played intimate recordings of her family. The composer's musical influences cross between contemporary classical, electronic pop, punk and free improvisation. Creating and performing solo productions as well as composing herself into her ensemble works as a performer, musician and writer, her work is often autobiographical, and performed between concert halls, galleries, and theatre spaces.

CONTENT

In this Lab we will look at the physicality of sound and integrate this with text and performance as well as research how to trigger the audience's imagination in a way that alters what they are seeing and hearing on stage.

We'll start the week with Inner Acts, where you'll write about a personal experience in private. What was the emotion connected to this experience? From here we'll move towards Outer Acts; when you look at our society, how does the emotion you felt - such as sadness, insecurity, fear, empathy, excitement, or joy - connect to others?

Through the process we will look at how much of your experience you want to reveal and how much should remain abstract, open to interpretation. Through sharing your ideas and sketches with your peers we will look at the balance between keeping certain

experiences and sensations private and which aspects you want to share with the public. We will examine different approaches of storytelling and how sound can be a language of its own, filling in text you'd rather keep to yourself

OBSERVEREN... INCARNEREN... REAGEREN...

Nieke Koek

INTRODUCTION

Nieke Koek (1982) is gefascineerd door de beleving van het lichaam. Daarbij is het uitgangspunt niet per se haar eigen lichaamsbeleving, maar onderzoekt ze vooral hoe onze cultuur, de wetenschap en bijvoorbeeld revalidatie patiënten het lichaam zien en ervaren. Koek is interdisciplinair kunstenaar, waardoor de werken allerlei verschijningsvormen kunnen aannemen, zoals sculpturen, kostuums, videowerk, performances, publieke interventies en kinetische installaties. Haar werken zijn een instrument om de lichamelijke beleving van de toeschouwer te raken en activeren. Onlangs was haar werk te zien in de solotentoonstelling 'Gelichaamd' in museum De Fundatie.

CONTENT

Tijdens dit Lab ga je werken vanuit iets kleins dat jou opvalt of boeit. Dat kan zijn een wetenswaardigheid, een gevoel, een obsessie of een observatie, etc. Naar aanleiding van concrete voorbeelden ga je zelf op zoek naar een manier om jouw uiterst eenvoudig startpunt uit te breiden naar een landschap aan mogelijkheden. Uit al die mogelijkheden komt een idee/concept/vraag en die werken we uit.

Tijdens dit Lab keren we onder andere naar binnen in onze eigen beleving, gaan we op zoek naar referenties in tekst en beeld en zullen we op verkenning gaan in de publieke ruimte. Jij bepaalt het materiaal waarmee je werkt én hoe je ermee wilt werken. Je maakt jezelf meester van het proces en bepaalt zelf wat er nodig is om van A, via B, bij C te komen. Het hoeft niet te gaan over het lichaam, maar we gaan wel de kracht van de zintuigen gebruiken.

DESKTOP WORLDLING

Yannick Noomen
(Nineties)

INTRODUCTION

Nineties maakt voorstellingen waarin theater, muziek, literatuur, media, beeldende kunst en popcultuur, schaamteloos door elkaar heen vloeien. Het artistieke hart van Nineties wordt gevormd door theatermakers Yannick Noomen en Anne Maike Mertens

In een poging de huidige tijd iets minder ongrijpbaar te maken maakt Nineties theater. Ze verzamelen nieuwe perspectieven op onze altijd in beweging zijnde wereld en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Speels zoeken ze manieren om andere perspectieven ruimte te geven. Nieuwsgierig en geëngageerd en met een fijne dosis zelfrelativering doen ze voorstellen voor verschillende manieren van kijken.

CONTENT

Ga aan de haal met speculatieve fictie, geïnspireerd op het “worlding” van Donna Haraway. Zij pleit voor het vertellen van nieuwe verhalen om tot nieuwe perspectieven te komen in een wereld die zich momenteel vooral laat tekenen door crisis. Eerst conceptualiseer je een fictieve wereld, klein of groot, die een ander wereldbeeld schetst vanuit een thematiek naar keuze. “Wat als de wereld er zo uit zou zien?” Daarna ga je aan de hand van de mogelijkheden van je eigen computer, tablet of telefoon deze wereld vormgeven. Gebruik Instagram filters, OpenAI, green screen software, Photoshop, Google, alles waar je maar toegang toe hebt via je scherm. Aan het eind presenteer je je “world” op jouw manier, als installatie, als Instagram story, als live performance. Theatermaker Yannick en beeldend kunstenaar/computer-whizzkid Stijn, vertellen je over speculatieve fictie, begeleiden je in het ontwikkelingsproces en ondersteunen je technisch op de desktop en homescreen.

CO-LLAB

Lotte van Laatum

INTRODUCTION

Lotte is 15 jaar werkzaam als social designer. Haar werk is gebaseerd op collaboratieve en participatieve processen waarbij zij naar manieren zoekt om haar ontwerpproces te openen voor anderen. Vaak spelen haar projecten zich af in een sociaal-maatschappelijke context, van zorg- of welzijnsorganisaties, buurthuizen of de publieke ruimte. Zo werkte zij o.a. met diverse jongerengroepen in verschillende wijken, deed ontwerpend onderzoek naar mensen met dementie en de openbare ruimte en werkt zij al verschillende jaren samen met mensen die werken in de sociale werkplaatsen van zorgorganisatie Cordaan. Ook is zij initiatiefnemer van het cross-over programma Fluid Future dat gaat over het belang van water en gebaseerd is op de samenwerking tussen de creatieve industrie en organisaties uit de watersector.

www.lottevanlaatum.nl

CONTENT

Het gebouw van ArtEZ in Zwolle biedt niet alleen platform aan het kunstonderwijs, het opent zich ook voor andere maatschappelijke initiatieven. Zo wordt er door de stichting MyZwolle Nederlandse les gegeven aan mensen uit Oekraïne.

Dit lab staat in het teken van ontmoeting en contact. Een kennismaking en uitwisseling waarbij we aan hand van de Nederlandse, de Oekraïense maar vooral ook de beeldende taal de rol van ontwerp binnen deze context onderzoeken. Vinden we elkaar in een gemeenschappelijke taal? We ontwikkelen het project als groep gedurende de week waarbij de basis ligt in de samenwerking met de cursisten maar we ook kijken naar de betekenis en mogelijkheden in bredere context, van het gedeelde Sophia gebouw tot andere activiteiten van de organisatie MyZwolle.

www.myzwolle.nl

Note: Voor deelname aan Co-llab is het belangrijk dat je in ieder geval op dinsdagavond 24 januari beschikbaar bent.

Visueel Activisme: Activisme begint met het maken van een punt

Sanne Boekel

INTRODUCTION

Sanne Boekel (Groningen, 1995) is illustrator, striptekenaar en zeefdrukker. In 2018 studeerde ze af aan Academie Minerva met een visueel essay en onderzoek over modern activisme. Het werk van Sanne Boekel is geëngageerd en raakt vaak aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Ze zoekt naar narratieven in de absurditeit van het alledaagse en stelt met beeld vragen over waarom we doen wat we doen als het duidelijk is dat het niet werkt. Haar werk is humoristisch, kritisch en onderzoekend. Door in strip en illustratie te zoeken naar een taal waarin we het over (sociaal) complexe onderwerpen kunnen hebben hoopt Sanne met haar werk dialogen over systeemfouten op gang te brengen. Terugkerende onderwerpen in haar werk zijn identiteit, emancipatie en mentaal welzijn (van millennials). Sanne werkt vaak analoog en maakt gebruik van verschillende druktechnieken, waaronder zeefdruk.

CONTENT

Tijdens dit Lab ga je onderzoeken hoe je met illustratie en visuele registratie een dialoog met je omgeving kan starten.

Als illustrator of tekenaar is er bij het publiceren van werk vaak sprake van eenzijdige communicatie; je publiceert werk en de toeschouwer interpreteert. Maar wat zou er gebeuren als je de toeschouwer onderdeel maakt van je werk? Als je door middel van beeld een dialoog opzoekt en hoe kun je die interactie vervolgens weer gebruiken als vervolgstap in je positionering als maker. We gaan onderzoeken wat we vinden, hoe we daar vorm aan kunnen geven en hoe we de maatschappelijke problemen die we zien met beeld beter leesbaar kunnen maken. Daarbij kijken we naar onderwerpen als humor, ironie en activisme.

DANCE:

a narrative of discovery

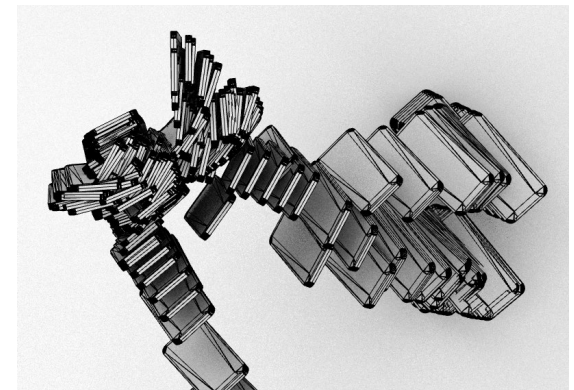
Waël el Allouche

INTRODUCTION

Kunstenaar en ontwerper Waël el Allouche is geïnteresseerd in hoe abstracties, zoals data en algoritmen, de werkelijkheid vormgeven en vice versa. Tijdens een recente fellowship bij het Research Institute for Art and Public Space, richtte hij zich op de fysieke aspecten van en traceerbaarheid van navigatie, met de bedoeling om te zien hoe algoritmen, zoals het kortste pad-algoritme, dat wordt gebruikt in navigatiesystemen, het reisgedrag van mensen beïnvloeden. Door gebruik te maken van het situationistische concept van de 'Derive', of het idee van 'dwalen', ontwikkelt het project een methode die de lichamelijke aspecten van navigatie benadrukt. Om het abstracte en fysieke met elkaar te verbinden en te zien hoe ze elkaar beïnvloeden, gebruikt hij de resolutie van telefoonnavigatie om real-time kaarten te maken van microgebaren in verschillende spontane scenario's.

CONTENT

Tijdens dit Lab gaan we datatechnologie demystificeren en kijken hoe we deze zelf kunnen gebruiken. Hoe navigeren we zonder de hulp van deze algoritmen, hoe beïnvloeden deze ons, en kunnen we ze wijzigen? De smartphone wordt de tool die we gaan gebruiken om te documenteren hoe we door de ruimte bewegen, welke gebaren we maken en hoe we de ruimte kunnen 'voelen' en ervaren.

PODCAST LAB

Rob Peeters
Coen Witteveen

INTRODUCTION

Rob Peters is producer en media composer. Hij werkte de afgelopen jaren voor artiesten, zoals Bløf, Typhoon en Flemming. Ook schreef hij muziek voor verschillende speelfilms en podcasts. In 2022 won hij de Dutch podcast award voor Best Sounddesign met de fictiepodcast Kwaadaardig.

Coen Witteveen is saxofonist en producer en werkt(e) met acts als Typhoon, Matt Simons, Noel Gallagher en Plastik.Soldiers. Daarnaast is hij adviseur bij het Fonds Podiumkunsten, raadslid bij Sena en directeur van productiehuis KOSMIK, waarin hij met een bevolgen team een volgende generatie artiesten zakelijk en artistiek helpt door te ontwikkelen.

CONTENT

Podcasts zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze Spotify playlists. Deze nieuwe manier van beleving biedt voor ons makers ook nieuwe mogelijkheden en nieuw publiek.

In deze Podcast Lab ga je daarom onder begeleiding van Rob Peters en Coen Witteveen werken aan een mini podcast in slechts vier dagen. Het is daarmee echt een snelkookpan.

Je gaat in groepsverband een podcast maken die raakvlak heeft met de stad Zwolle. Je gaat verkennen hoe je met verschillende disciplines de breedte in kan met het medium podcasts/hoorspelen. Dit kan een fictief geacteerd hoorspel worden met muziek, artwork en sound effects, maar ook een onderzoek naar een bepaalde historische gebeurtenis, die je omlijst met beeld en geluid, true crime, een review podcast van koffietenten. Het kan en mag zo breed als je wil. Op deze manier ga je ontdekken hoe je verhalend kan werken in audio en muziek, hoe je omgaat met een langere spanningsboog, hoe je dit medium visueel vormgeeft en meer. De podcast gaat daadwerkelijk gepubliceerd worden op een ArtEZ platform. Dus heb jij zin in een interdisciplinaire opdracht, meld je dan snel aan en let's go!

COLLAB WITH AI:

Inventing your artistic style and modus operandi with visual AI (DALL E)

Victorine van Alphen

INTRODUCTION

Victorine van Alphen is transmedia artist and philosopher and award-winning director of IVF-X: an immersive posthuman clinic and futuristic social-theatrical situation in which you can meet, and breed cyborg babies generated in collaboration with visual AI. As former scientist and dancer/performer she is fascinated by the clash between systems and sensuality, between the rational and the 'irrationally meaningful'. Her rich and layered, edgy practice consists of collaborations with new technologies that are pushed to their absurd or astonishing limits, while being socially experimental and performative - including actors, dancers, or guides - to create innovative processes with unprecedented social and visual outcomes. Victorine teaches experimental realities at the Film Academy and various other academies and is Virtual Reality curator for Kaboom animation festival and VR days Europe.

CONTENT

The world is about to change drastically now that AI became so accessible, useful and debatable. It is time to redefine authorship and creativity: what makes you the artist you are? How can you develop your own style or 'modus operandi' when collaborating with visual AI? How can and will you use its powers and possibilities? And how can it be meaningful, artistic, critical, powerful, and unique? This Winterlab we will be the first to exhibit a group show in NL with your AI-collaborations and find out what to do with this new era and format. While during the first days we will focus on concept, inspiration, style/idea development and artistic experiment and reflection, the last days we will focus on how to present your outcomes. The visual digital outcomes can end up taking many forms and become part of many platforms/media and technologies. Print, project, screen or performance? The end results may be varied and trans-medial, they will all bring about new kinds of art and ways of making in collaboration with visual AI.

OEFENING VAN DE COLLECTIEVE KLAAGZANG

Raoni Muzho Saleh

INTRODUCTION

Raoni Muzho Saleh (AFG/NL) is een choreograaf en performer uit Amsterdam. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in 2015 in de opleiding Literary and Cultural Analysis. In 2019 is hij afgestudeerd aan de School voor Nieuwe Dans Ontwikkeling in de opleiding Choreografie. Geboren in Afghanistan en opgevoed in Pakistan, is zijn werk gevormd door de revolutionaire beweging van op de vlucht zijn. In zijn continue vlucht door het genderspectrum richt hij zich op bewegingsoefeningen waarin hij 'de ander' belichaamt. Hierin werkt hij met het concept 'de achtergrond'. Dit concept dient de ideologische overtuiging van transformerende veelvuldigheid door zich af te vragen welke andere subjectiviteiten op de achtergrond in ons schuilen en hoe we deze vorm kunnen geven. Zijn performances gaan gepaard met installaties waarin materie, zoals stem, deeg en textiel nauw verbonden een vreemde wereld opmaken.

CONTENT

Tijdens dit Lab gaan we de affectieve kracht van de stem onderzoeken doormiddel van de kreun. Onze stemmen zijn data die voortkomen uit belichaamd zijn. Het is de data in de vorm van textuur, ritme, tempo en melodie van onze stemmen waarmee we onszelf uitdrukken en onze verbondenheid met elkaar vormgeven. In het onderzoek van stem als data dient de kreun als choreograaf, als mentor en als metgezel die ons begeleidt in de uiting van zowel de individuele als wel de collectieve klaagzang. Door middel van 'deep listening' sessies zullen we leren luisteren naar de kreun en onszelf gewaarworden van de verhalen die er geborgen liggen in onze stemmen. Tijdens dit lab zullen we experimenteren met de meerstemmigheid van het kreunend koor, door middel van 'call & response' techniek en somatische oefeningen.

THE VALUE OF HUMAN WASTE

Zsafia Kollar

INTRODUCTION

Zsafia Kollar is a designer, researcher, published author, the founder of Human Material Loop, a material science company focusing on the utilization of human hair for various industries, as well as a tutor at the Royal Academy of Art, the Hague. She holds a BA in architecture and design and an MA in interdisciplinary design. Her independent design studio, Studio Zsafia Kollar focuses on conceptual projects with clients such as Dutch Ministry of Education, the Royal Netherlands Army, Amsterdam Royal Zoo and Mediamatic. Presenting materials from different and unexpected perspectives is an ongoing objective in her work.

www.humanmaterialloop.com
www.zsofiakollar.com

CONTENT

Hair is a powerful material; it is intimate, but also incredibly strong as a material. Hair is stronger than steel in the same diameter, it can stretch up one and half time its original length before breaking, yet it is so lightweight. Hair is also an intimate material, growing from our own body, it is part of us, it is us. Hair triggers a lot of emotions, even so when it leaves our head.

Hair represents our cultural and political identity, hair attracts attention, it can be used or abused. Human hair and its abundance quantity, non-toxic, non-irritation of the skin, high tensile strength, lightweight, thermal insulator, flexibility, and oil-absorbing capability as a material show a great potential integrating it into our production system.

Throughout this Lab participants will learn new perspectives of human hair, its capabilities, and its cultural significance. Proposing new perspectives within one's practice and offering a new way to look at this material. Various mediums can be used to speculate, to tell a new narrative or craft it into a new object.

SONIC TRACING

Pamela Jordan

INTRODUCTION

Pamela Jordan is a licensed architect (USA, LEED AP) who uses sound to uncover historical and spatial designs in built environments from the recent and distant past. Drawing from her expertise in architecture, psychoacoustics, and sensory archaeology, she combines methods in deep listening practices and binaural field recording to assess buildings and landscapes as cultural heritage over time. Beyond academia, Jordan regularly presents her work in applied and artistic contexts. Jordan holds master's degrees in architecture and historic preservation from the University of Pennsylvania and is currently a doctoral candidate at the Amsterdam Centre for Ancient Studies and Archaeology at the University of Amsterdam.

CONTENT

The Sonic Tracing Lab will explore how we experience sound in an existing space: what we can access, what we can modify, and how we each interact with sonic intangibility in our creative work. The lab will be a series of applied investigations and experiments in and around the Spoorzone area with Perron038 as our homebase where we will challenge our notions of sonic permanence and communication across spatio-temporal contexts. Lab work will draw directly from the expertise of participants and will include scientific and interpretive approaches to documenting historic space through sound. Participants will detail selected historic spaces through sonic and visual recordings, becoming familiar with concepts and working tools from psycho- and architectural acoustics, soundscape study, historic archaeology, and heritage.

BIOFEEDBACK BASED PERFORMANCE

Danielle Gallia-Kind - leader
Oryan Zacks – support

INTRODUCTION

Israeli Choreographer, Performer and Teacher, Ilan-Lev Practitioner, based currently in the Netherlands for her MA degree in ArtEZ. Danielle's works have been presented in different theaters, museums and festivals in Israel, Europe and the United-States in the past 15 years. Danielle works with artists and educators in different points of their career and their creative journeys, mostly provoking authenticity, fearlessness, social care and passion-based-refinement as engines. Her current artistic research focuses on M/otherhood as a physical language that is worth celebrating through dance.

Hope and optimism are key elements in her works, that offer to encounter human physicality as a meeting point between people, doubts and offers for the world we live in. She works with and for the physical body and the aware mind. She is drawn to the body's need to express itself in an exact form and at the same time with no form at all.

CONTENT

Feedback, a biofeedback-based performance (backfeed.org), comes to live when a volunteer from the audience connects on stage to Biofeedback sensors. The sensors measure and show their heart rate, skin conductivity and blood flow. These parameters are embodied by physical performers and musician in real time.

In the PTL-workshop week, students are invited to create their own artistic-experiment with the biofeedback sensors. Some questions we will encounter:

How to encounter objective information from a subjective place?

What is your blend of the scientific and the artistic? The physiological and psychological?

What are the essential operations that makes live research in progress?

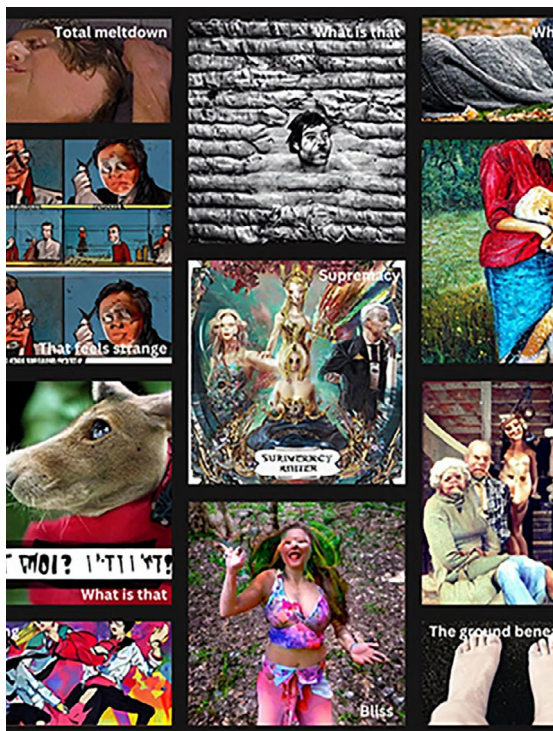
How do you invite and support people in exposing themselves in an artistic event? What is the ethics around it?

To start you off with your journey, the participants will have the opportunity to experience the positions of the audience, the volunteer, and the performers in the Feedback project.

the AI made me do it...

Jolie Smets
Floris Schönfeld

INTRODUCTION

Wij zijn experience designer Jolie Smets en kunstenaar Floris Schönfeld. Wij werken sinds 2021 samen aan het project 'Algorithmic Art Therapy' dat zich bezighoudt met de veranderende rol van kunstmatige intelligentie in onze samenleving en hoe wij als mensen ons daartoe kunnen verhouden.

Jolie Smets is experience designer die graag werkt in het gebied tussen kunst en technologie. Zij gebruikt design graag op een speelse en speculatieve manier om mensen kennis te laten maken met nieuwe concepten. Zij studeerde in 2021 af aan de MA opleiding Industrial Design in Eindhoven en werkt sinds dien als creatieve technologist en designer.

Floris Schönfeld is beeldend kunstenaar en filmmaker. In zijn werkt verkend hij vaak geloofssystemen en persoonlijke mythologie, verhalen die mensen betekenis geven aan de wereld om hen heen. Hij heeft meerdere opleidingen gevolgd o.a. aan de Rietveld Academie, California College of the Arts en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten.

CONTENT

In dit Lab 'the AI made me do it...' gaan wij op zoek naar een diepe en inhoudelijke samenwerking tussen mens en machine. Het lab is open voor alle soorten makers en media en er is geen specifieke technische kennis voor nodig.

In het lab werk je samen met een groep andere makers en een kunstmatige intelligentie (AI) aan een gezamenlijk project. Soms bepaalt de groep menselijke makers de richting van het project en soms doet de AI dat. Tijdens het lab wordt je steeds weer uitgedaagd om het perspectief van de AI en de groep andere makers aan te nemen in jouw creatieve proces.

Wat zijn de gevolgen van het delen van jouw creative process met een ander soort wezen? Kan je als maker een plek vinden voor de soms bizarre logica van AI? Is het überhaupt een goed idee om op z'n manier iets te maken? Als dit soort vragen je bezighouden is dit het lab voor jou!

C A N T S E E M Y T O N G U E

Josse Pyl

INTRODUCTION

Josse Pyl (1991, St-Niklaas, Belgium) explores the production of language and how it substantiates and influences our interpretation of the daily reality and our communication with others. Pyl works in a variety of media, from works on paper to sculptural works, to emphasize the way in which our use of objects and symbols influences how we know and experience the world around us. A grammar of works attentively articulates our relationship with language and how it functions as a cultural artifact that contains (un)pronounced—therefore, sometimes involuted and intuitive—ideas. The drawings and objects can be considered as characters or symbols that re-create a separated linguistic world; one that exists and is permeated with its own internal logic, in which the forms of communication are made tangible and plausible yet alienated.

Josse Pyl studied at Werkplaats Typografie (NL), before completing his residency at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten (NL).

CONTENT

A thought originates in the stomach, travels through the chest and neck, shaping its timbre, and then through the vocal cords to form its pitch, to the mouth, where the tongue and teeth give the final texture and push the word out, into the air.

In this Lab, we will examine how the mouth serves as a portal between the outer and inner world. A kind of personal keyboard for interpersonal communication. A place where thoughts are spoken and sometimes swallowed back.

During the workshop week, we will explore the possibilities of speech, communication, and decision-making. We will investigate how language moves through bodies and realities, how signs and speech are formed and disintegrate. How language can be considered a material that can be transformed into physical matter and then ‘spoken out’ into the public space.

This lab will be conducted in both Dutch and English.

HET DAGBOEK ALS FEMINISTISCH GENRE

Emma van Meyeren

INTRODUCTION

Emma van Meyeren is auteur en onderzoeker. In 2020 publiceerde zij de essaybundel *Ook ik ben stukgewaaid* met essays over rouw. In samenwerking met Read My World en de Openbare Bibliotheek Amsterdam geeft zij de schrijfworkshops 'Het dagboek als feministisch genre'. Voor deze workshops nodigt ze kunstenaars en schrijvers uit die werken op de scheidslijnen tussen het persoonlijke en het politieke, om na te denken over de rol die het dagboek kan spelen in hun werk. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn bijvoorbeeld het archief, zorg en activisme

CONTENT

Tijdens dit Lab leer je kritisch na te denken over de rol van het persoonlijke in je eigen praktijk. Het dagboek, als katalysator van geheimen, als mysterieuze bron van zelfkennis en als vorm voor het confessionele, wordt uitgediept in schrijfopdrachten die het persoonlijke in conversatie brengt met het zichtbare. Hierbij staan de conventies die een genre meebrengt—in dit geval zowel het dagboek als je eigen praktijk—centraal. En zoals het dagboek in eerste instantie bedoeld is voor je eigen ogen, is het bedoeld om juist niet met een publiek te delen. Zo zal dit Lab ook ruimte bieden voor introspectie. Ervaring met schrijven is niet nodig.

KLANKBEELD

**Robert van den Broek
Oene van Geel**

INTRODUCTION

Rob van den Broek (1953), instrumentbouwer, beeldend kunstenaar, theatervormgever, docent beeldend. Artistiek, creatief, technisch, handig in een ideale mix. Altijd nieuwsgierig, elke dag creëren. Samenwerken, prikkelen, uitdagen, denken in kansen en mogelijkheden. Buiten de gebaande wegen ligt de artistieke, creatieve uitdaging. Voortdurend het experiment aangaan met jezelf en materialen. Vrijheid van denken. Learning by doing. Ruim 50 jaar ervaring met heel veel technieken, materialen, constructies en gereedschappen en altijd open voor nieuwe ervaringen.

Oene van Geel (1973), componist/ altviolist, is een muzikale avonturier. Beïnvloed door jazz, Indiase muziek, kamermuziek en vrije improvisatie, gebruikt hij zijn virtuoze improvisatievaardigheden en zijn compositietalent voor een breed scala aan muzikale activiteiten. Hij toerde door Europa, het Midden-Oosten, India, Japan, de Verenigde Staten en Canada. In 2013 ontving Oene de VPRO Boy Edgarprijs (de grootse Nederlandse oevreprijs in de Jazz).

CONTENT

Tijdens dit Lab gaan we met elkaar aan de slag vanuit de thematiek Inner and Outer acts. Wat dat ook mag betekenen, dat gaan we met elkaar verbeelden in (een) interactieve ruimtelijke installatie(s) KLANKBEELD. De Centrale hal is ons speelveld, we gaan deze ruimte echt overnemen. We maken binnen- en buitenruimtes van en voor onszelf, al of niet verbonden met de ander(en). Hoe zien die eruit, hoe klinken ze, wat verbeelden ze. Wat wil je laten zien, wat wil je laten horen.

Alles kan en mag, elk beschikbaar materiaal kan worden ingezet, als het maar een tot de verbeelding sprekend resultaat leidt en een voor iedereen interessant en inspirerend proces is.

De installatie, in het begin is er niets. Aan het eind is er van alles. Wat er tussenin gebeurt is onbekend, maar dat er wat gebeurt is zeker, want wij zijn er.

ART - TECHNOLOGY - PERFORMANCE

Andrzej Konieczny
Christy Westhovens
Myra-Ida van der Veen

INTRODUCTION

Andrzej Konieczny is an artist working in the field of composition, multi-media design, theater, technology and performance. He focuses on embodied connection with writing, designing performative agents and performing in a realm of flow state and metaphors.

Christy Westhovens builds machines as personalized tools, meant to measure non-sensory events in our surroundings. The live generated data is used to create interactive experiences where the audience can explore their surroundings in new ways. This way she plays with our perception of the natural world and our role within it.

Myra-Ida Van der Veen is working in the field of multi-media performance, vocal practice and collective production is very important in her practice. With visual atmospheres, smells and a broad variety of different instruments, she tries to create spaces where performers and the audience can playfully join in.

CONTENT

Technology is often associated with a dystopian future, a powerful agent that aims to disrupt our connection to the immediate environment. As artists and self-taught programmers, we think it is important that we break away from the idea that we are completely dependent on ready-made technologies. What happens when we design our own technologies that are adapted to our own wishes and desires? By means of an open workshop, we hope to give ourselves and others a say in the technologies used and to learn how to use them as a medium for shaping your personal experience. In this Lab, we would love to introduce analog / digital / interactive / artificial / hardware / software / intelligent tools for developing alternate worlds with the perspective of applied technology in a performance.

EPHEMERAL ARCHIVES: A Queer Grief and Praise Ritual

Elia Steffen

INTRODUCTION

At the heart of my artistic practice is the pursuit of queer belonging, an effort to entangle with others and the world through an honest reckoning with ourselves. To question systems of normativity and violence and instead imagine and experience other possibilities for how to inhabit this world together. My practice is a communion with the other, tearing down the boundaries that separate “us” from “them,” and in its place building a bonfire for the monstrous and the useless, faggots and sissies, chthulus and fairies, trash heaps and ghosts.

For the past 6 years, I have been exploring grieving practices within my queer community. More recently I’ve been exploring invitation and listening in my rituals, wondering at what present-absences haunt us and the worlds around us. This art often manifests as grieving rituals in which I invite people to step into sacred space, outside of the rush or need to accomplish of modern life, to sit together with our loss and just be-becoming. For more, check out my website:

www.elisteffen.com.

CONTENT

During this Lab, we will co-create a queer grieving and praise ritual. As Martín Prechtel, a shaman and member of the Tzutujil Mayan community, says: “to grieve something is to acknowledge its importance and to praise is to understand that all things eventually end”. During this Lab we will start with an exploration of “queerness” and ritual and what they have to do with each other. How do these practices relate to “normativity?” What kinds of spaces and temporalities do queerness and ritual allow for? These questions will lead us into a process of designing a ritual for ourselves and others to sit together with grief and praise. This will entail investigations of invitation, different ritual structures, elemental logics. These will guide us to create our ritual, which will be offered to other Winterlab students on Wednesday evening.

No experience necessary, all are welcome. Please reach out if you have any questions to elisteffen@gmail.com.

BODY AND THE ARCHIVED

Belit Sağ

INTRODUCTION

Belit Sağ (she/they) studied mathematics in Ankara and audiovisual arts in Amsterdam. They were a resident artist at Rijksakademie (2014/2015), and ISCP (2016+2019, NYC). She has presented works at documenta, MOCA Taipei, Eye Filmmuseum, and Flaherty NYC, among others. LIMA distributes her videos. They tutor at Sandberg Institute, and KABK. belit's research-based artistic practice focuses on archival visual representations of political violence and female/queer migrant lived experiences. Her moving image practice is rooted in video-activist groups she co-founded in Turkey in the early 2000s. Currently, they are exploring how embodied experiences and archival research intersect; both the embodied experience of research and how embodied experiences become visible in the archives. Her current research project *An-sisters* explores the female, queer, migrant organizing, and archival silences in the early period of labor migration from Turkey to the Netherlands. It centers the unarchivable, intangible, and speculative.

CONTENT

In the workshop *body and the archived*, we will focus on embodiment as a starting point for engaging with archived visual materials. This workshop is inspired by nervous system regulation practices. We will ground, center, dance, sing, write, work with textiles, create rituals, and spatial arrangements. Approaching our bodies as an archive, we will get curious about our bodily knowledges through somatic practices. What are the knowledges yet to be explored? We will then work with digital and printed archived images documenting the unknown and underrepresented labor struggles of migrant women and queers from Turkey from the 1970s in the Netherlands. These archived materials are often partial, decontextualized, and stripped from their subjects. This workshop prioritizes grounding in the body as the first step. We will create and practice a bodily approach to the archived materials, without the primacy and unconditionality of the gaze and the access to those materials of others.

POETIC AR:

Playful narratives and poetic uses of augmented reality

Vitor Freire
Monique Grimord
(Imagination of Things)

INTRODUCTION

Imagination of Things is a creative studio based in Amsterdam, directed by Vitor Freire and Monique Grimord. Blending artistic methods, speculative design, and narrative uses of technology, they develop concepts, experiences, and prototypes that can spark conversation and change.

For projects involving co-creation and workshops, they blend design sprint, speculative exercises, LARP, experiential future ethnography, game mechanics, and rapid prototypes.

At its core, their practice is about play: to highlight unseen stories, to add meaningful confusion to mainstream places of decision and speech, to embrace games as the medium to role-play our schizophrenic internet public conversations, to speculate alternatives, and challenge the design of things around us.

A small creative studio inconveniently located between design and art, play and friction, digital and physical, real, and beyond.

CONTENT

During this Lab, we will use augmented reality (AR) as an artistic medium with an approach filled with play and poetics. To create prompts to challenge what our phone camera can see, breathe meaningful moments into overwhelming social media platforms, and invent new metaphors for our reality.

No specific previous knowledge is required, but interest in some of these areas will be beneficial: game design, digital art, 3D modeling modeling/animation (Blender), visual and interactive design. We will use Lens Studio (an AR creation tool developed by Snap), which is freely available for PC or Mac.

<https://imagination.ooo>

RUIMTE VOOR DIALOOG

Eva Koopmans

INTRODUCTION

Eva Koopmans is werkzaam als relationeel kunstenaar, maker en vormgever. Met een achtergrond in de scenografie, houdt zij zich bezig met ruimtelijke ingrepen die mensen en plekken met elkaar in aanraking laten komen. Het faciliteren van ontmoetingen vormt een rode lijn in al haar werk. Of dat nou in het theater, op festivals of bij bedrijven is. Eva zet kunst in als middel om te participeren in veranderingsprocessen, maar ook om samen te oefenen op kleine schaal. Kunst kan op deze manier veel teweegbrengen: wat wij aandacht geven, groeit.

CONTENT

Tijdens dit Lab ga je op zoek naar ruimtelijke vormen voor het faciliteren van een ontmoeting en/of een gesprek met een onbekende. Hoe creëer je met behulp van artistieke ingrepen een veilige plek, voor jou en de ander, waar mensen zich op hun gemak voelen om te delen? Aan de hand van een universeel vraagstuk, ontwikkelen we in groepen verschillende interventies, die in de publieke ruimte getest worden.

Het doel van deze week is om onze eigen horizon te verbreden, met nieuwe mensen in aanraking te komen, van nieuwe standpunten te leren en daarvoor kunst als katalysator in te zetten.

PSY-SOMA-TEK

Susan Ploetz

INTRODUCTION

Susan Ploetz (US/DE) is an artist-researcher working with somatics, theory, writing, performance, simulation and live action role plays (larping) in different configurations. Her work deals with the overlapping spaces of soma and technos; she uses multi-sensory imagination, magical materiality, and protocol to induce emancipatory emotive dissonances and perceptual expansion. She explores body-centered game design and narrative-building play as co-creative world-making that simultaneously develops individual agency within spontaneous, ephemeral, decentralized communities.

She has presented work at such institutions as the Martin Gropius Bau, Oude Kerk, Sophiensaele, Documenta 13, Portland Institute of Contemporary Art, Aoyama Gakuin University (Tokyo), and Performa. She has been a guest artist/teacher, lectured or given workshops at numerous institutions including Universität der Kunst Berlin, Gerrit Reitveld Academie, Piet Zwart Institute, the DAAD, the Pervasive Media Studio (Bristol), SUNY Buffalo, and the Dutch Art Institute.

CONTENT

PSY-SOMA-TEK is a speculative live action role play (larp) about a mysterious group in a time of crisis. This group has developed psy-somatic technologies to communicate across distances, decentralize knowledge and extend these powers to those in need when the technocratic-suprastructures of the old order have started to fall apart.

In this Lab you will experience Ploetz's particular approach to larping which is informed by performance art and uses body-based techniques and sensory exploration to create collaborative story-spaces. You will spend time developing a character that lives in the world of PSY-SOMA-TEK, create relationships and a world with the other participants that we will embody and inhabit together for a few days. We will use sensory awareness and somatic movement, will learn (or simulate) psi-techniques such as remote viewing, psi-drawing, psychometry and ancient art of memory techniques as ways to develop our characters, relationships, and interact. We will speculate if these techniques could replace our current communication technologies if they were to collapse. No experience in larping, movement, somatics, psi-techniques is required.

Future Storytelling Lab

In februari start de pilot van het Future Storytelling Lab (FSL) aan de Spoorzone in Zwolle. Het FSL vormt een fysieke basis in Zwolle waar we nieuwe technologieën in huis halen om ze door te lichten en te onderzoeken hoe deze tools ons vakgebied zullen veranderen in de komende jaren.

Tijdens het eerste jaar van deze pilot tot en met juni begeleiden we in het Future Storytelling Lab drie afstudeerders bij hun artistiek en technologisch onderzoek.

Een modulaire open ruimte waar zowel kunstenaars, wetenschappers en ondernemers hun weg naar toe weten te vinden. In samenwerking met partner kijkend naar vraagstukken die zowel spelen op zowel de hyper lokaal niveau, zoals de Zwolse delta, als op internationaal niveau met partnerinstellingen en een selectie internationale gastdocenten en coaches.

Het FSL heet heel ArteZ welkom: een plek waar zowel studenten als medewerkers nieuwe tools aangereikt krijgen, ruimte vinden om te maken en kritisch kunnen reflecteren. Door middel van korte workshops, langere trainingen en zelfs een artistresidentie willen we het lab zien als een ruimte tussen het werkveld en de universiteit. Het FSL vormt een hybride ruimte waar uitwisseling plaatsvindt tussen makers en denkers van elk niveau en elke achtergrond.

We werken vanuit het idee dat alles wat in het lab ontwikkeld wordt ook weer gedeeld moet worden. Dit noemen we 'opensource knowledge'. Daarnaast geloven we in het idee van een 'poreus lab', dat wil zeggen dat we geloven in een structuur die uitwisseling mogelijk maakt.

Future Storytelling Lab staat dan ook buiten het bestaande curriculum tussen de opleidingen en is daarom open voor iedereen van binnen of buiten.

Tijdens Winterlab presenteert het Future Storytelling Lab in samenwerking met Performance Technology Lab zes workshops rondom het gebruik van nieuwe technologieën zoals virtual reality, biodata en kunstmatige intelligentie (AI).

ArtEZ Studium Generale

Naast het reguliere onderwijs kun je bij ArtEZ ook andere programma's volgen. Zoals die van Studium Generale. We organiseren allerlei evenementen, lezingen, workshops en maken podcasts en publicaties. Altijd over urgente vragen die vandaag de dag een rol spelen in de samenleving en de kunst. Van directe maatschappelijke vraagstukken tot abstracte concepten, van klimaatcrisis tot identiteitsvraagstukken. Je bent van harte welkom om gratis onze programma's bij te wonen en met ons mee te denken en te praten!

Heb je interesse om samen te werken? Voel je vrij om contact met ons op te nemen met een mail aan de curator voor Zwolle, Mirjam Zegers: m.zegers@artez.nl, of via studiumgenerale@artez.nl.

In de afgelopen jaren heeft Studium Generale een rijk archief opgebouwd van materialen die je kunt gebruiken - in het Winterlab of later - bij de ontwikkeling van je eigen kunstpraktijk: [ArtEZ Studium Generale](#).

Voor deze editie van het Winterlab zijn vooral de drie '[Deep Dive Online Courses](#)' interessant, waar je natuurlijk ook alleen een eerste (winter)teen in kunt steken voordat je een diepe duik neemt:

- [Lichaam en \(on\)Macht](#)
- [Powertools. Artistic Strategies for Social Change](#)
- [Land](#)

Het volledige archief vind je via [de website](#) en onder '[Studies](#)', geordend op thema.

We wensen je veel inspiratie en een rijke Winterlabweek!

COLOFON

Concept & programmering

Radna Rumping en Michiel van Iersel
(Loom) in samenwerking met leden van
de klankbordgroep: Bob Verheijden,
Mara Joustra, Arjen Hosper, Abel Enklaar,
Frans Haverkort, Carmen Hovestad,
Mirjam Zegers.

Organisatie & productie

Astrid Brouwer

Future Storytelling Labs

Arjen Hosper
Abel Enklaar
Performance Technology Lab

Grafisch ontwerp

Debora Zielhuis

Redactie reader

René Karomi

MET DANK AAN

ArtEZ Studium Generale