

Symposium SYMPOSIUM «ALL INCLUSIVE – KUNST AUF NEU»
18. Juni, Zürich, Museum für Gestaltung

Celeste Dandeker, Stine Nilsen, Candoco

Dance Training opportunities for disabled dancers in the UK

How Candoco is committed to making these opportunities a reality.

(Celeste) I'd like to give you a short history and some background information for those who don't know Candoco Dance Company's performance and education programmes and then pass you over to Stine Nilsen who is Co-Artistic Director. Stine will tell you more about what is happening now, with regards to training for disabled dancers and where the company is heading in the future.

Candoco is Britain's leading professional contemporary dance company of disabled and non-disabled dancers. Both the performance and inclusive education programmes are of equal importance. Candoco's mission statement says it all.

'Candoco aims to produce creatively ambitious and exceptional contemporary dance performances that entertain and inspire audiences. Candoco wants to push the boundaries of contemporary dance and broaden people's perception of what dance is and who can dance. We want to excite by being daring, inspire by being excellent and question by being diverse.'

In 1991 co-founder Adam Benjamin and I started weekly open dance workshops for disabled and non-disabled people at an inclusive sports and leisure centre in London. For some of the participants, it was their first experience of dance but they were interested in experimenting with movement and dance techniques such as Tai Chi, Yoga, Contact Improvisation and various other contemporary dance styles. At the same time, participants were discovering their own personal way of moving and while exploring creative ideas, we were always asking, what were the possibilities? How could we dance together with our different physicalities?

Instead of feeling limited by our differences, we felt enriched by the discovery of new dance movement and were able to be more creative in our choreography. We were presented with a rich diversity of each other's individual movement skills as well as taking an eclectic approach and pushing the boundaries of other dance techniques. Often, some of the best choreography developed out of situations that happened accidentally.

So, Candoco unintentionally, grew from these workshops and one of the aims of the company was to provide a professional environment in which disabled and non-disabled dance artists and performers could work together. Candoco has invited about 25 exciting professional choreographers to create new works over the last 18 years, the current season choreographed by Hofesh Schechter and Nigel

IntegrART

Charnock. Many have said that Candoco offers them the opportunity to rethink their choreographic process and informs and inspires them on future projects.

As I said earlier, the performance programme is only one side of the company's work. Since Candoco began, one of the most frequent enquiries from disabled people who have seen a performance or taken part in a workshop has been "where can I train?" ...

Candoco's ethos is that dance should be accessible to everyone, either informally or for those who wish to pursue dance as a career.

The education programme ranges from regular workshops, choreographic residencies, and international summer schools. There is a big demand for teacher training, which is literally training the trainers to deliver accessible classes and courses and the continuing development for professional disabled and non-disabled dancers.

Despite all of the many hundreds of workshops and projects the company run, we have always known that the struggle to access vocational training was an issue.

By 2005 the government's Disability Discrimination Act, expected educational establishments to open up their vocational dance courses to disabled people. I think the initial reaction in schools and colleges was at first fearful. How would they assess students who were disabled?

In 2004, to prepare for the Disability Discrimination Act, Candoco was asked to set up a one year foundation course for disabled students which was funded by the Learning and Skills Council and intended to bridge the gap for those who wanted to go on to vocational training.

The course expanded dramatically in its 2nd and 3rd years and those students who have graduated over the 3 years that the foundation course ran have their own success stories. Many have gone on to further training or have joined dance companies. In fact one dancer, Vicky Malin who took this course, went on to perform with another dance company before joining Candoco in 2008. Vicky says, that the course focused on the individual and gave the highest level of teaching in an enabling environment. It gave her the tools, confidence and belief that she could be a professional dancer.

In 2007, the Foundation Course stopped because the funding was redirected into projects, which aimed to widen participation for disabled dancers in the Dance and Drama Award Schools. For example, the Urdang Academy in London has collaborated with Candoco over the last two years.

Excellence in students requires excellence in teaching and as part of this groundbreaking partnership with Urdang, Candoco has been leading a series of workshops enhancing best practice for teachers of dance and the performing arts.

Traditionally, dancers start their training when they are young and Candoco is committed to making this reality for young disabled people too. We run three Youth Companies for disabled and non-disabled young people ranging from 14-25 years old. They are an exciting opportunity to work with professional dancers and choreographers. They learn technique and creative tasks, which are often directly linked to the company's repertoire thus maintaining a strong connection to the professional company.

Over the years, Candoco has met many disabled people who have been inspired by seeing performances or taking part in our workshops. Many of them have a talent that is newly discovered

IntegrART

when given the chance to explore and develop their abilities. Hopefully the young people, whether disabled or non-disabled who are taking part in inclusive dance in the UK and around the world, will demonstrate and take it as read, that difference is exciting and enriches dance and all our lives. (Celeste Dandeker, June 2009)

(Stine continues) The notion that difference is exciting is something that formal UK training institutions have not embraced so far. I believe this to be one of the main reasons why there is currently a lack of formal dance training in the UK that is truly practical and producing quality trained disabled dancers.

To summarise dance training for disabled people in the UK is mostly provided in an informal manner through dance companies education work and individuals' passion for influencing the institutions that they work in.

1. Dance companies education work

Candoco and other inclusive dance companies (ex. Stop Gap, Amici, Touchdown, Blue Eyed Soul, Underground 7 Caroline Bowditch- Agent for Change in Scottish Dance Theatre) deliver workshops in school and community, as well as teacher training days. These workshops are mainly short term, artistic, inclusive experiences providing no formal, accredited training qualifications.

2. Individuals;

There are many experienced and committed individuals that are passionate about working inclusively, who have researched and worked towards making accredited dance courses more accessible;

Candoco Co-Founder Adam Benjamin is Head of Dance at Plymouth University, inclusive practice is his way of working

Founding dancer Sue Smith is Vice-Principal at Northern School of Contemporary Dance, proactive in initiating change of perception, clear on the importance of good, disabled role-models.

Founding Dancer Charlotte Darbyshire is a lecturer of dance at The Place and Laban Trinity, her teaching method is inherently inclusive

Rachel Breadbar developed research on Limon technique for wheelchair users at Middlesex University

Sarah Wahtley and the team at Coventry University, together with Hereward College, are committed to making their dance courses inclusive and have had several disabled students on their courses.

3. Government initiatives

Foundation Course funds redirected, ex. Urdang partner with Candoco. The impact of this has not proved very successful in numbers of disabled dancers auditioning to get into formal dance training.

Where do we go from here?

As Celeste mentioned earlier, Candoco has identified major barriers to formal training for disabled dancers.

- Lack of access to dance for disabled children from an early age
- Formal dance training's approach to identifying and developing talented young disabled dancers
- Lack of teacher training in inclusive practice

Candoco is committed to drawing attention to these barriers and generating working methods and networks to spread our inclusive best practice. Below are the main projects that we are running, alongside the general education work.

1. Moving Bodies;

- A 3 year development programme in 5 regions of the UK, supported by Paul Hamlyn Foundation, initiating an infrastructure of inclusive work supporting everyone from school students to teachers, to young people and established practitioners.
- Identifying and developing young disabled dancers; Candoco initiating discussion around audition criteria for the Centers for Advanced Training that are offering non-disabled young people extra training, but are currently not taking any disabled students.

Developing a strong relationship with Youth Dance England- who support our work with Young Disabled people

2. Teacher training;

- Candoco's input into Royal Academy of Dance Master of Teaching- programme, teaching a module in inclusive teaching.
- Sharing teaching strategies learnt from the Foundation Course; Dance Support Specialist, team teaching, learning needs to influence teaching methods, ongoing reflection on own teaching methods

3. Dancer's Apprenticeship Scheme;

In-house training in Candoco is ongoing, our latest plan is the Dancer's Apprenticeship Scheme. We are looking for an apprentice dancer, who would have a chance to work with the company for 10 weeks, gaining experience in the professional environment to be better qualified to enter a professional career, inside or outside Candoco.

IntegrART

Summary

Companies such as Candoco, Stop Gap and Amici, just to name a few, are doing the outreach work, and together with many passionate individuals, contributes to making informal dance training for disabled dancers a reality. But without a strategic and ongoing commitment from all of us, Government included, accredited UK dance training for disabled dancers is by chance rather than by default. (Stine Nilsen, June 2009)

Celeste Dandeker

Gründerin und Fördererin der Candoco Dance Company erhielt ihre Ausbildung am London Contemporary Dance Theatre, wo sie auch bis 1973 tanzte. 1991 gründete sie zusammen mit Adam Benjamin Candoco. Sie co-choreographierte «Christy Don't Leave So Soon» (1992) und «Deuce» (1998) und übernahm eine Rolle im preisgekrönten Tanzfilm «Outside In» der Choreographin Victoria Marks. 1997 erhielt sie einen MBE, 2006 den OBE für ihre Verdienste für den Tanz. 2007 wurde sie mit dem Janet Attenborough Dance UK Industry Award und mit dem Critics' Circle De Valois Award für herausragende Leistungen im Tanz geehrt.

Stine Nilsen

künstlerische Co-Direktorin CandoCo Dance Company erhielt ihre Ausbildung am Laban Centre in London. Nach ihrem BA tanzte sie von 1996-97 mit der Transitions Dance Company. Auftritte mit Jeremy James & Company, Emilyn Claid, Angela Woodhouse, Stephen Hughes, Catherine Seymour und Barriedale Operahouse. Ab 1999 nahm sie an Workshops von Candoco teil und stiess 2000 zur Kompanie. Seit 2004 unterstützt Independent Dance ihre Forschung in inklusiver Pädagogik. Mit ihrer Forschungsarbeit zu inklusiver Tanztechnik erhielt sie 2005 den MA in Professional Practice (Integrated Dance Practice) der Middlesex University.

Menschen mit Behinderungen sind im kulturellen Leben wenig präsent. Noch. Sowohl als Kulturschaffende als auch als KonsumentInnen von Kunst- und Kulturangeboten sind Menschen mit Behinderungen in etablierten Aufführungsstätten und Ausstellungsräumen kaum vertreten. Doch wer

IntegrART

Kultur und Kunst nicht aktiv prägen darf, ist unsichtbar und wer Kulturangebote nicht wahrnehmen kann, steht im Abseits. „Mainstreaming“ von Behinderung zielt darauf ab, Menschen mit Behinderungen in die Mitte des Geschehens zu holen und Bewusstsein für gleichberechtigte Möglichkeiten zu schaffen. Damit wird die Teilhabe und das Mitgestalten kulturellen Lebens selbstverständlich. Das öffnet den Blick für bislang fremde Perspektiven und schafft Raum für neues Tun.

Zum Begriff „Mainstreaming“

Der Begriff Disability Mainstreaming hat sich aus dem Begriff Gender Mainstreaming entwickelt. Mainstream ruft unterschiedliche Assoziationen hervor. Dieser Begriff bezeichnet die von der Mehrheit unterstützte Kultur des Handelns und Denkens. Damit wird eine Art kulturelle Norm erzeugt. Wer von dieser Norm abweicht, ist am Rand gesellschaftlicher Aktivitäten positioniert und hat es schwer, im Zentrum zu agieren. Behinderung wurde lange Zeit über die Defizite eines Individuums definiert. Mit den Disability Studies hat sich diese Sichtweise verändert. Behinderung wird als soziales Konstrukt gesehen. Die Gesellschaft benachteiligt durch bestimmte Rahmenbedingungen und Normen Personen mit besonderen Bedürfnissen und macht sie so zu behinderten Menschen. Um diese Rahmenbedingungen geht es beim disability mainstreaming.

Disability mainstreaming zielt wie gender mainstreaming darauf ab, von vorne herein die Position behinderter Menschen in sämtlichen Lebensbereichen zu berücksichtigen und mitzudenken. Damit sollen gleiche Rahmenbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderung geschaffen werden. Mit der UN-Konvention für die Rechte behinderter Menschen ist disability mainstreaming zu einer politischen Strategie geworden. Menschen mit Behinderungen sollen also durch ideale Rahmenbedingungen ins Zentrum der Gesellschaft gerückt werden.

Mainstreaming hat aber zwei Seiten. Menschen vom Rand ins Zentrum zu holen und damit Gleichberechtigung und Normalität zu schaffen ist das eine. Mainstreaming meint aber auch, dass Behinderung als selbstverständlich mitgedacht werden soll. Also zur Selbstverständlichkeit werden soll. Wenn wir nun von von Behinderung reden, und Mainstreaming thematisieren machen wir Behinderung zu etwas Besonderem, was eigentlich diesem Mainstreaming widerspricht und trotzdem ist ein solcher Thematisierungsprozess ein wichtiger Teil dieses Mainstreamings.

Was damit auch deutlich wird ist, dass die Art und Weise wie Mainstreaming betrieben wird und welche Angebote im Sinne von Mainstreaming gesetzt werden, sehr unterschiedlich sein können und müssen. Ein richtig oder falsch ist hier ganz schwer festzumachen, da Menschen mit Behinderungen hier auch ganz unterschiedliche Sichtweisen und Bedürfnisse haben. Manche Künstler thematisieren ihre Behinderung kaum wie z.B. der Akkordionspieler Otto Lechner oder der Sänger Thomas Quasthoff. Andere Künstler setzen ihre Behinderung in der Kunst ein und machen sie zum Thema so z.B. die Fotografin Theres Cassini oder die Multimedia-Künstlerin Ju Gossling. Beide Herangehensweisen sind im Sinne von Mainstreaming wichtig.

Mainstreaming spielt sich also in unterschiedlichen Lebensbereichen ab. Dazu gehören die Arbeitswelt, Schulbildung oder Freizeit. Rechtliche Rahmenbedingungen sind hier ein wichtiges Instrument. Ich werde mich natürlich im Sinne des heutigen Tages vorrangig mit der Kultur beschäftigen. Doch auch die Medien, die Teil der Kultur sind spielen eine wichtige Rolle, da sie gesellschaftliche Trends mitgestalten und widerspiegeln. Deshalb zu Beginn einige Worte dazu:

Menschen mit Behinderungen sind in den Medien präsent. Wenn man man aberbdarauf achtet, wie Behinderung dargestellt wird, so ist auffällig, dass es meist um das Besondere geht, was natürlich auch im Wesen der medialen Berichterstattung liegt und dass Behinderung oft mit Mitleid oder

IntegrART

Höchstleistungen in Zusammenhang gebracht wird. Im Sinne von Mainstreaming wäre ein ganz wichtiger Punkt, dass Menschen mit Behinderungen Teil der gewöhnlichen Berichterstattung und des Unterhaltungsprogramms sind. Dass sie z.B. bei Umfragen befragt werden oder als Gäste an Shows teilnehmen und selbst in der Produktion der Berichterstattung mitarbeiten, also als JournalistInnen oder ModeratorInnen tätig sind.

Ein Teil der Medien ist auch die Werbung. Sie zeigt Bilder und Geschichten von glücklichen Menschen, die uns zu Kaufentscheidungen bewegen sollen. Dabei werden gesellschaftliche Trends und Ideale dargestellt. Jung und hübsch galten da lange Zeit als Ideal. Seit nicht all zu langer Zeit sind aber auch ältere Herrschaften, natürlich noch sehr aktiv und voller elan zu sehen. Die Werbung hat erkannt, dass diese Gruppe von Menschen ein wichtiges Zielpublikum ist. Menschen mit Behinderungen kommen seltener in Werbe-Spots vor. Doch vor allem geht es auch hier um die Art der Präsenz. Weihnachtliche Spendenaktionen oder tolle Behindertensportler dominieren das Bild. Ein solcher Spot, der im Juni in Deutschland gezeigt werden soll stammt von der Firma Visa.

Ich denke, dass dieser Spot ein sehr gutes Bild dafür ist, was Mainstreaming in der Werbung sein kann. <http://www.youtube.com/watch?v=I6RGyJirL3g>

Der Spot zeigt einen unglaublich guten Tänzer, der mit Krücken durch die Stadt tanzt. Er wirkt fast wie ein Akrobat. Der Satz „Live flows better with Visa“ wird mit diesen fließenden Bewegungen unheimlich gut dargestellt. Natürlich ist dieser Tänzer ein so genannter „Held“ oder „Wunderwuzzi“ wie wir in Österreich sagen würden. Doch für meinen Geschmack wird hier wunderbar dargestellt, dass man auch mit einer Behinderung Spaß am Leben haben kann. Diese Art des Tanzes bringt den Leitspruch von Visa hervorragend zum Ausdruck. Darauf kommt es in guten Spots an und das schafft dieser Spot. Beispielspot Orange: <http://www.youtube.com/watch?v=yKusHScTDGM>

Im Spot von Orange erzählt der Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler aus seinem Leben. Was mir daran gut gefällt ist, dass er auch von den Schattenseiten seiner Erfahrungen mit einer Behinderung zu leben spricht. Ein sehr authentischer Spot.

Vor einigen Jahren habe ich in einem Projekt mitgearbeitet, wo wir versucht haben, Unternehmen davon zu überzeugen, Werbespots mit Menschen mit Behinderungen zu gestalten. Dabei entstanden kreative und witzige Ideen für Spots und Plakate.

Trotzdem war es sehr schwierig, Unternehmen von dieser Idee zu überzeugen. Was deutlich wurde ist die Angst, die Behinderung bei Menschen erzeugen kann. Obwohl rund 10% der Bevölkerung von einer Behinderung betroffen sind und in fast jeder Familie Behinderung in irgend einer Form präsent ist, ist Behinderung etwas Besonderes, das mit möglicher eigener Betroffenheit und der Angst davor assoziiert wird.

Kultur für alle

Ein wesentlicher Teil unseres gesellschaftlichen Lebens spielt sich im kulturellen Leben ab. Lesen, spielen eines Musikinstrumentes oder Tanz sind schon für Kinder eine wichtige Form kultureller Betätigung. Später sind dann Konzerte oder ein Museumsbesuch wichtige gesellschaftliche Aktivitäten. Für manche Personen wird künstlerische Tätigkeit zu einem Berufswunsch oder zum wichtigen persönlichen Hobby. Teilhabe und Mitgestaltung kulturellen Lebens heißt also Teilhabe an der Gesellschaft und deren Mitgestaltung. Mit ArbeitskollektInnen ins Kino gehen, mit der Familie ein Museum besuchen oder in der Freizeit Theater spielen. Das alles ist Freizeit, Bildung und gehört zum gesellschaftlichen Leben. Deshalb ist für mich disability mainstreaming in diesem Bereich sehr wichtig.

IntegrART

Es geht also um den Zugang zu Kulturangeboten und um die Möglichkeiten, selbst künstlerisch zu arbeiten.

Was bedeutet Mainstreaming im kulturellen Bereich?

Menschen mit Behinderungen werden als Zielgruppe von Kulturangeboten wenig bis gar nicht mitgedacht. Kulturangebote können also oft nicht oder nur mit Unterstützung wahrgenommen werden. Mainstreaming im Kulturbereich bedeutet also Kulturangebote so zu gestalten, dass sie von Menschen mit Behinderungen genutzt werden können.

Anregungen für barrierearme Rahmenbedingungen für Kultur-KonsumentInnen

- Bei der Gestaltung von Räumlichkeiten ist auf die Befahrbarkeit und die Einsehbarkeit von Vitrinen sowie die Lesbarkeit von Texten für RollstuhlfahrerInnen zu achten.
- Neben Bildern ist es auch sinnvoll, Objekte die die BesucherInnen zum angreifen einladen, auszustellen.
- Videos sollten Untertitelt und mit Audiodeskription präsentiert werden.
- Hörelemente machen Texte zugänglich und schaffen Nähe zur dargestellten Realität
- Vermittlungsangebote sollten sich auch an behinderte BesucherInnen richten.

Diese multisensorischen Formen von Ausstellungsgestaltung schaffen nicht nur Zugang zu Ausstellungsobjekten für Menschen mit Behinderungen. Auch BesucherInnen die keine so genannten „besonderen Bedürfnisse“ haben können dann ihre bevorzugte Art der Wahrnehmung wählen und haben ein völlig neues Kulturerlebnis. Das im Gedächtnis bleibt. Das heißt das durch multisensorische Ausstellungsgestaltung auch für nichtbehinderte Menschen ein genussvolles und nachhaltigeres Ausstellungserlebnis geboten wird. Durch sichtbare Brailletexte oder Gebärdensprachvideos bekommt Behinderung Präsenz und wird Teil der Alltagskultur.

Mainstreaming bedeutet aber nicht nur, dass die Angebote selbst zugänglicher gestaltet werden. Auch die PR und Öffentlichkeitsarbeit muss Menschen mit Behinderungen als Zielgruppe wahrnehmen und ansprechen. Die Gestaltung von Info-Material, der Website oder von Events sollte möglichst barrierefrei gehalten sein. (Tastbücher, barrierefreie Website, Leitsysteme, Raumpläne und Wandtexte in Großdruck, etc.). Dadurch wird die Zielgruppe der Menschen mit Behinderungen erst angesprochen und ins Zentrum geholt. Denn viele Leute erwarten sich nicht, dass Kulturangebote für sie nutzbar sind.

Mainstreaming und Kulturschaffende

Für behinderte Künstlerinnen und Künstler geht es darum, sich neben und mit anderen Künstlern betätigen zu können. Vom so genannten Mainstream wird meist zuerst die Behinderung wahrgenommen, und dann erst die Kunst. Die Behinderung dominiert also derzeit noch die Wahrnehmung. Ein wesentlicher Teil des Mainstreamings sollte also darin liegen, dass die Kunst behinderter Menschen gleichwertig mit dem künstlerischen Schaffen nichtbehinderter Akteure betrachtet wird.

Die Rahmenbedingungen hierfür können in folgenden Punkten verbessert werden:

- Zugang zu künstlerischen Ausbildungen (Menschen brauchen Vorbilder und Mut, um den Schritt sich künstlerisch zu betätigen, zu wagen)

IntegrART

- Zugänglichkeit von Spielstätten
- Präsenz von behinderten Kunstschaffenden in „mainstream-Spielstätten“
- Präsenz von Künstlerinnen und Künstlern mit Behinderungen in den Medien

Was kann Mainstreaming auf der Bühne bewirken

Wenn behinderte und nichtbehinderte Künstlerinnen und Künstler nebeneinander auf der Bühne stehen, wird gleichberechtigtes Tun dargestellt. Behinderte Künstlerinnen und Künstler bringen ihre Sichtweisen und Bewegungsarten in die Arbeit ein. Sie gewähren damit neue Blickwinkel. Neue Darstellungsformen können entstehen. Wenn behinderte Künstler selbst auf der Bühne stehen und z.B. das eigene Leben parodieren oder Behinderung Thematisieren kann das Behinderung in ein völlig anderes Licht rücken.

Mainstreaming im Kulturbereich schafft also Gleichberechtigung und Autonomie. Autonomie darüber, wie sich Mensch mit Behinderungen selbst künstlerisch verwirklichen möchten und Autonomie im Kunstgenuss. Das schafft in weiterer Folge Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und auf der anderen Seite Akzeptanz und Anerkennung.

Michaela Braunreiter

Studium der Ethnologie und Politikwissenschaft sowie Absolventin des ersten Integrativen Journalismus-Lehrgangs in Wien. Mitbegründerin und seit 2004 geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Vereins MAIN_Medienarbeit Integrativ. Mitarbeit und Leitung von Projekten, die den barrierefreien Zugang zu Information, Medien, Kultur und Öffentlichkeit fördern. Mitherausgeberin des Buches „MAINual_Handbuch barrierefreie Öffentlichkeit“ und Mitautorin des Wörterbuches „Buch der Begriffe – Sprache, Behinderung, Integration“ sowie Publikationen in Fachzeitschriften im Internet und auf Ö1.