

Commission Asie-Pacifique Plan Projet 2012 - 2016 Jennifer Pfeiffer

Je rappelle de nouveau à quel point la Commission Asie-Pacifique est grande et difficile. Les barrières qui entravent la voie d'une coopération facile sont ceux de la langue (bien au delà des langues officielles de l'UNIMA), des disparités culturelles, politiques et économiques. Cette diversité est en même la richesse de la Commission. Vues les distances impliquées, géographiques et métaphoriques, c'est un challenge que d'organiser la moindre des réunions en face à face. La presse mondiale estime que nous allons vers l'Ère de l'Asie et les perspectives semblent meilleures pour l'avenir.

Nous avons accueilli Gaura Mancacaritadipura (Indonésie), et Mr Naka, Yasuhiko (Japon) à la Commission Asie Pacifique. Je fais également de Sidia (Indonésie) un membre correspondant. La Commission Asie Pacifique accueillera toujours des membre actifs.

Priorités de la Commission

- La documentation est identifiée comme importante au vue des changements et de la modernisation rapide de la région.
- Beaucoup de pratiques et de communautés de marionnette sont vulnérables et sont en danger imminent de disparition. Elles ont besoin de support, d'être préservées et développées pour garder vivantes des traditions dans les communautés locales, et non comme un artisanat culturel. (1)
- Les façons de travailler parmi et à travers les différences sont aussi importantes, d'où les discussions continues que tient la Commission.

Je propose que la Commission pour 2012-2016 ai de multiples projets à divers stades de développement, afin que le rendement soit consistant, avec des résultats tangibles.

En 2008-2012, j'ai démontré que le budget de la Commission pouvait être utilisé avec succès pour investir de l'argent afin d'attirer des fonds supplémentaires pour mener à bien des projets significatifs.

Voir le rapport des projets ci-après

- Recherche et faisabilité , qui inclut la recherche de partenaires financiers appropriés
- Faire des propositions de projets intéressants avec les ébauches nécessaires pour attirer le soutien de partenaires extérieurs.
- Recherche et Assurance de fonds (rechercher de potentielles sources aux buts communs).
- Exécution et menée à bien de projets qui seront coordonnées par les membres de la Commission les plus appropriés selon l'origine ou les lieux du projets
- Rapport et justificatif. La Commission a besoin de contrôler et d'évaluer son efficacité, et d'assurer que les fonds sont utilisés pour les buts établis.

A l'heure actuelle, il s'agit d'un projet pilote, donc la Commission peut repérer quelles questions peuvent émerger comme spécifiques aux conditions de l'Asie Pacifique et, de là, savoir comment les gérer, que le processus soit totalement développé et puisse ouvrir pleinement son offre sur l'Asie. Ceci est la tâche de la Commission.

Les projets en discussion sont à différents stades de développement, et auront une évolution plus tard. Le processus de travail sera décidé par les membres de la Commission, une fois que nous en aurons présenté les base devant le Congrès.

- Documentation sur la marionnette au Myanmar (Birmanie). Le CDROM existe déjà, mais une adaptation dans les langues de l'UNIMA est nécessaire pour une large distribution. Premièrement, comparaison avec la documentation existante, une stratégie marketing, ensuite devis pour impression et distribution, et contrats appropriés pour mettre au clair les accords et les relations entre l'UNIMA et les auteurs. Cela pourrait dépendre d'une promesse d'engagement de l'UNIMA après 6 ans de discussion.

- Phase 1 Documentation et possible collaboration entre l'Inde et l'Indonésie. Un vaste projet découpé en plusieurs Phases indépendantes, avec des budgets séparés et des résultats probants. (*voir l'Addendum 2 ajouté ici pour des critères, à titre d'exemple*).
- Créer et promouvoir une Rencontre au Sommet sur l'Héritage Intangible, y travaillant pour en faire un événement régulier, développé en premier en Asie, puis étendu au Moyen Orient et à l'Afrique.
- Organiser une “Conférence au Sommet & un Festival International des Arts de la Marionnette comme une vitrine” en Asie ou une des villes Chinoises en 2014 ou 2015. Dans les dernières années, Une zone Asie de l'Est, comprenant Hong Kong, Guangzhou, Okinawa au Japon, Séoul en Corée et Kaohsiung à Taïwan ont construit un réseau pour les Théâtres d'enfants. Créer un Séminaire sur le Théâtre de Marionnette pour Enfants pour ceux qui travaillent dans les théâtre d'enfants proposé d'être tenu à Okinawa, Séoul ou Kaohsiung en 2013-2014.
- Initier un “Festival à destination Marionnette” tournant dans différents pays, travaillant afin de le rendre régulier, collaborant avec divers comités pour documenter, faire des recherches poussées et publier.
- Idéalement, une visite de suivi au premier récipiendaire, Selvaraja, à Chennai pour vérifier comment l'expérience de résidence à l'étranger, en Australie, a changé ou amélioré sa vie. Si non, pourquoi pas ?

L'argent distribué, le sera sous forme de bourse, un travail en cours (*brouillon en discussion – voir Addendum 1*). Dans l'avenir, la Commission mettra en place un appel ouvert pour des propositions. Quelques projets tests initiaux se feront sur invitation à renseigner la Commission sur les difficultés potentielles ou problèmes que peuvent surgir au vue des diverses conditions de l'Asie et comment les gérer.

Les bourses Asie Pacifique ont de larges critères. La condition principale est définie pour des projets qui remplissent l'un ou plusieurs des Buts et Moyens de l'UNIMA (tel que présenté sur le site web). Important, il sera stipulé que les fonds ne peuvent être utilisés, entre autre, pour financer des travaux, etc... suivant les modèles de financement déjà existants de nombreuses sources philanthropiques. Cela permet de la flexibilité, mais établit également les moyens pour des buts concrets.

Comme Présidente de la Commission, si je suis élue, ayant maintenant démontré la possibilité de mener à bien de substantiels projets avec de bonnes propositions, j'agis dans une capacité de Consultant Exécutif pour assister dans la Recherche, et l'Assurance de Fonds, et la Préparation de Contrats pour les projets de la Commission. Dans ce sens, les argents de l'UNIMA peuvent être utilisés pour réaliser un travail nécessaire important et urgent qui est au dessus de la capacité de la seule UNIMA, et qui n'est pas seulement tributaire de l'unique générosité des membres de l'UNIMA.

RAPPORT – Asie-Pacifique Projet 1 - Recherche Collaborative Internationale

C'est le projet "Phénoménologie de la Marionnette" mis en place pour atteindre de multiples buts qui a généré la majorité des ressources. Je l'ai mené, c'était un de mes projets. Cela aurait pu être perçu comme un conflit d'intérêt, mais en l'absence d'autres projets ou propositions de la part des membres de la Commission, et en connaissance de la solidité du projet, je l'ai mené. Ce fut une expérience précieuse et elle a apporté de riches idées pour la Commission, l'UNIMA et le monde.

Il a mis en avant les Buts et les Moyens de l'UNIMA:

- En encourageant les contacts et les échanges entre marionnettistes de tous les pays et continents, utilisant tous les moyens de communication possibles.
- En étendant la recherche historique, théorique et scientifique
- En maintenant vivantes les traditions, aussi bien qu'en encourageant le renouveau de la marionnette.
- En participant au travail d'organisations internationales aux mêmes objectifs (en outre, nationales et municipales).

En résumé:

Le projet était

- un pilote pour une bourse Asie Pacifique, qui fut décernée à A.Selvaraja, marionnettiste traditionnel indien.
- d'avancer en une recherche formelle, innovante, théorique et pratique et de rassembler une connaissance de première main de la situation et des précarités auxquelles font face les marionnettistes traditionnels situés en Asie, pour mieux comprendre comment éduquer les gens de l'Ouest sur ces détails, et travailler à de meilleurs moyens de les aider et de les soutenir.

La Résidence: La montreuse traditionnel d'ombres Indien, A. Selvaraja, a passé 12 semaines de résidence en Australie pour participer comme collaboratrice volontaire à un projet formel de recherche du Victorian College of the Arts, Université de Melbourne. Durant ce temps, basé dans la ville régionale de Ballarat, on a initialement utilisé nos marionnettes comme le début d'une conversation. Je testai si les marionnettes pouvaient communiquer au travers des barrières culturelles, tel qu'une langue. J'ai abordé la question en utilisant une méthode basée sur la discipline philosophique de phénoménologie, qui privilégie l'expérience vivante, la personnification et regarde dans le détail la perception humaine. Il y a à discuter de l'importante notion de différence culturelle, à identifier les points communs. Un premier décompte des challenges que le monde moderne présente aux artistes traditionnels dans ce si bien nommé monde développé a établi et j'en suis venu à connaître ma collègue artiste et sa vie et croyances si différentes. La résidence a apporté à Selvaraja de nouvelles expériences, à prendre ou à laisser suivant son choix, mais aussi lui a fourni un espace de réflexion sur ce que sa tradition signifie pour lui. Le spectacle contemporain produit lors de la résidence a fourni un exemple de comment des formes différentes de marionnette peuvent cohabiter ensemble et produire des lectures denses et multiples qui abordent des thèmes culturels immédiats et la philosophie. C'était un spectacle qui partageait une cohérence intérieure que nous avons extrait de nos expériences partagées. La documentation a fourni une cartographie du processus et, donc, une manière de fragmenter les analyses. Si j'ai répondu à la question d'origine, ce ne fut pas de la façon prévue, le projet révélant mes propres suppositions concernant les marionnettistes traditionnels d'Asie. Cependant, travailler ensemble dans le studio a révélé un vocabulaire de la marionnette que nous comprenions tous les deux sans recourir à rien si ce n'est un très stricte minimum de langage parlé. La recherche a fourni une nouvelle direction pour une discussion théorique sur la marionnette qui n'avait pas été préalablement établie en détail, qui n'est pas intimidée par l'altérité, ou l'idée de travailler avec des artistes traditionnels sur des travaux, des histoires modernes. Ils appartiennent aussi au monde présent et ont l'habileté pour y être créatifs, pour le commenter. Contrairement au cercle original de Prague avec ses contributions formatrices sur la marionnette venant de la linguistique (Boatie, Veltrusky, et Jakobsen) la recherche est innovante. Un podcast d'un débat donné à l'Australia India Institute est disponible sur: <http://www.aii.unimelb.edu.au/category/tiffintalks/page/2> . Un Séminaire de Clôture est prévu lors du 4ième Sommet National de la Marionnette, des 5 au 8 Juillet 2012, à Melbourne - Australie, qui annonce aussi la marionnette continuera au VCA college. En cours d'examen, je cherche un éditeur pour ma dissertation.

1) Voir Jennifer Pfeiffer dans "Globalisation and the UNIMA Asia-Pacific Commission", *Australasian Drama Studies*, 51 - Puppetry and Visual Theatre in Australia and New Zealand , numéro spécial (2007): 104-18. qui détaille le développement, les fonctions et les faiblesses des Conventions Internationales pour l'Héritage Culturel Intangible.

Rapport financier,

Répartition:

Depuis le commencement

\$AUD/Euro au 30 Juin 2010 - taux de change: 0,689		
2008 (mise en place du projet de recherche, sélection partenaire, Inde)		
Remise Prix MacGeorge	\$ 6000	(4134 €)
2009 (Recherche en Archives)		
Bourse UNIMA Australia Handspan	\$ 2000	(1378 €)
Institut de la Marionnette (Charleville, y compris hébergement Villa d'Aubilly)	\$ 1773	(1221 €)
2010 (Projet)		
UNIMA (Bourse de Selvaraja)	\$ 2898	(2000 €)
Ville de Ballarat	\$ 8500	(5857 €)
Australia India Institute	\$ 5000	(3445 €)
Ma propre contribution sur la période 08-10	\$ 4000	(2756 €)
	\$ 30171	(20791€)

J'ajoute, je n'ai pas eu de rapports avec les autres financeurs. L'attribution des aides a été faite selon le sérieux du projet, le bon timing et les buts recherchés.

Après avoir allouer 2000 Euro pour démarrer le projet en Novembre 2009, j'ai levé les fonds en environ six mois.

L'allocation UNIMA a été utilisée comme argent d'amorce, et pour Selvaraja sous forme de «Bourse», en plus de sa présence volontaire. elle a été payé entièrement. Il y a eu un débat au début quant à ce qu'il devait faire avec cet argent. En consultation avec le NFSC (National Folklore Support Centre) à Chennai, il a été convenu que Selvaraja devait avoir la liberté d'en disposer comme elle le voulait. Ensemble, nous lui avons établi un plan de possible activités pour qu'elle puisse pratiquer sa marionnette plus durablement. Cela reste seulement des suggestions (*Voir Addendum 3 - Plan Diagramme*). Il est difficile pour des étrangers de comprendre sa situation chez elle, même pour moi, les tensions qui existent entre développement/mobilité sociale et tradition (statut social inférieur), entre ce qui est désiré et ce qui est possible, et en même temps, les désirs conflictuels.

Bourse Asie-Pacifique UNIMA

ÉBAUCHE

Buts: La Bourse Asie Pacifique UNIMA est pour aider au développement professionnel, dans le domaine de la marionnette des marionnettistes ou de ceux qui utilisent la marionnette dans leur travail, dans la région Asie Pacifique. Les marionnettistes peuvent être traditionnels ou contemporains, mais les marionnettistes traditionnels sont encouragés à solliciter. Un projet ou un but spécifique est demandé, qui doit inclure voyage, résidence, recherche, échange culturel, collaboration internationale.

Critère:

- Les activités doivent être clairement définies.
- La Bourse est pour aider au développement professionnel et la recherche personnelle sur tout projet qui englobe directement la marionnette. La Bourse supporte uniquement ce type d'activités.
- La Bourse n'est pas normalement utilisée pour acheter de l'infrastructure. (C'est négociable si un cas convaincant peut être fait et qu'il est expliqué en quoi il serait bénéfique à la pratique marionnette et pourquoi il est nécessaire). La Bourse ne peut pas dépenser en: immobilisation de capitaux, y compris l'achat de biens immobiliers, l'achat et la rénovation de bâtiments, et l'achat de gros équipements ou véhicules.
- Les paiements de la Bourse peuvent être faits en plusieurs versements, chacun requérant un rapport pour recevoir effectivement la dotation suivante, dépendant du programme d'activité approuvé, et de l'accord convenu.

VOUS DEVEZ:

- Utiliser la Bourse dans les 12 mois après son attribution. Toute somme non utilisée sur la Bourse devra être retournée à l'UNIMA.
- Afficher l'appui de l'UNIMA sur tout matériel promotionnel associé à ce projet.
- Présenter des comptes satisfaisants quant à la manière dont la bourse a été dépensée. (si vous ne le faites pas, il vous sera demandé de rembourser toutes les sommes que vous ne pourrez justifier).
- Soumettre un rapport de bonne fin artistique et financier à la fin du projet. Le mémoire ou rapport fin est une condition formelle de financement. Si vous ne remettez pas un rapport satisfaisant dans le temps imparti, l'UNIMA n'effectuera plus aucun autre paiement qui pourrait vous être dû, et vous serez inéligible pour demander toute autre aide.
- UNIMA peut vous demander le remboursement total ou partiel des fonds qui vous auraient été versés. Elle peut engager une action pour recouvrer toute somme impayée ou dévolue à titre de dette due et exigible.
- Respecter toutes les lois applicables

Les rapports sont utilisés par l'UNIMA pour satisfaire aux obligations comptables vis à vis du gouvernement Français. Ils sont aussi essentiels au travail de développement de la Commission Asie-Pacifique. Les rapports nous aident à évaluer le succès et l'efficacité de la Bourse et nous assure que notre politique de développement est compatible avec l'expérience des artistes dans ce domaine.

La Bourse peut être considérée comme partie de vos rentrées d'argent sur une année fiscale et peut être sujet à taxation. Vous devez déterminer vos propres dettes fiscales. Nous vous suggérons de consulter votre comptable.

In the shadows of time

Un projet de recherche, documentation et de résidence d'échange artistique interculturel *Raavan Chhaya* d'Inde et *Wayang Kulit* d'Indonésie

Objectif

Le projet "In the shadows of time" (ci-nommé **ITST**) sera un documentaire audiovisuel et un échange interculturel entre des anciennes formes pratiques de théâtre d'ombres de deux pays de la région Asie Pacifique, Inde et Indonésie. Il tente à explorer les interactions lors des 1400 ans passés entre les traditions du *Raavan Chhaya* de la province d'Odisha sur la côte est de l'Inde et le *Wayang Kulit* de l'île de Java en Indonésie.

Cadre du projet

ITST a comme but de faciliter la collaboration entre les deux traditions anciennes de marionnettes du *Raavan Chhaya* and *Wayang Kulit*. Cela implique de conduire une recherche détaillée et une documentation audiovisuelle sur chaque forme d'art, de récolter le matériel pertinent dans le matériel populaire et d'archive; pour comprendre la technique et le style unique dans chacune de ces formes.

Il mènera éventuellement à des ateliers résidences entre des troupes traditionnelles sélectionnées dans les deux formes dans leurs villages respectifs aboutir à une pièce narrative commune. L'idée est d'approfondir et de laisser les artistes explorer chaque autre forme artistique pour trouver, en ces jours présents, de nouvelles voies de collaboration. Le processus entier sera documenté en 3 phases par des photographies et des enregistrements audiovisuels. Le résultat du projet se fera sous la forme d'un livre et d'un film documentaire qui présenteront les développements lors de l'atelier, entremêlant les faits historiques, les mythes et folklores pour démontrer le legs des deux formes tout au long du spectacle lui-même.

Finances

Recherche de fonds pour les bourses Asie Pacifique: 2000 Euro

Probable partenaires sur ce projet

Indian Council for Cultural Relations

Ministère de la Culture, Gouvernements d'Inde et d'Indonésie

Départements des Nations Unies focalisés sur la préservation et les échanges culturels

Chaines de télévision telles que NGC, Discovery and History

Sociétés ayant des intérêts dans les deux pays comme Birla, Tata et Sinar Mas.

Chef de Projet

Dadi Pudumjee

Marionnettiste moderne reconnu d'Inde

Président de l'UNIMA Internationale

Proposé par

Shankhajeet De

Réalisateur de films indépendant

Directeur de cours, Département Production de Films & Vidéo

Sri Aurobindo Centre for Arts & Communication, New Delhi, Inde

Résultat du projet pour archive et diffusion

ITST documentera les styles et pratiques artistiques en termes de thèmes & narrations récurrents; outils pour jouer, styles, hiérarchies sociales, dynamique de groupe, similarités et différences et plus important, tendances collaboratives émergentes. Étant bien dépendant d'une narration orale quant à la perpétuation, un effort appuyé serait fait pour documenter ces pratiques de transmission du savoir au moyen d'enregistrements audiovisuels et de photographies. La reproduction d'images et la transcription de matériel seront utilisées pour publier un livre à but d'archivage.

Le matériel audiovisuel sera utilisé pour produire un film documentaire créatif pour diffusion. Cela peut être télédiffusé sur la télévision publique des deux pays, émis sur des chaînes satellites globales et envoyé à des festivals de films pour une appréciation critique.

Détails des Phases du Projet

Phase I Identifier les groupes traditionnels de *Ravan Chhaya* & *Wayang Kulit* pour représenter et participer à ce projet. Conduire une recherche et une documentation préalable sur les deux formes d'art. Identifier la position socioculturelle et géographique au travers d'interviews de marionnettistes. Documenter le point mentionné précédemment par des photographies fixes professionnelles et un enregistrement audiovisuel de qualité basique. Produire des films de 10 minutes sur chacun d'eux à partir du matériel enregistré en se focalisant sur les techniques de jeu communes et les liens avec l'autre. Développer un rapport pour chacun d'eux sur les pratiques contemporaines, la pertinence socioculturelle, les moyens d'existence, les perspectives historiques en utilisant le matériel issu de la recherche actuelle tout aussi bien que le matériel disponible en archives.

Phase II Faire un documentaire audiovisuel détaillé de qualité diffusion sur les deux formes d'art quant aux techniques et styles uniques, approfondissant la construction des traditions de chacun, la liant à ses moyens d'existence, aux dynamiques intergroupes et aux perspectives historiques au travers du folklore actuel, aussi bien que du matériel d'archives. Faire deux films documentaires présentant chacune des formes d'art. Développer des rapports de e-projet pour la même chose.

Phase III Organiser des ateliers résidences d'échange artistique pour les deux groupes dans leurs pays respectifs. Faciliter une production intégrant les traditions narratives et/ou les styles des deux formes d'art tels que jugé par les acteurs participant. Faire une documentation détaillée du processus entier de cette production. Produire un documentaire attractif sur cette collaboration en intégrant les liens historiques et culturels des deux cultures au travers d'une récréation visuelle. Publier un livre enseignant les traditions, leurs liens historiques et les résultats de la collaboration planifiée.

Conformation aux exigences de la Bourse Asie-Pacifique de l'UNIMA

La phase I du projets cherche à

Buts des Bourses UNIMA: Le projet porte sur la recherche et la documentation audiovisuelle sur deux styles de théâtre d'ombres de la région Asie Pacifique. Le *Ravan Chhaya* et le *Wayang Kulit* sont tous les deux des formes traditionnelles de théâtre d'ombres. La phase I du projet nécessite mon déplacement en Inde et en Indonésie avec caméras vidéo et appareils photos depuis mon lieu de travail, New Delhi.

Le Projet **ITST** est conforme aux catégories suivantes des **Buts et Moyens** de l'UNIMA

- 1) d'encourager les contacts et les échanges entre marionnettistes de tous les pays et continents, en utilisant tous les moyens de communication possibles.
- 2) en développant une recherche historique, théorique et scientifique.
- 3) en conservant vivantes les traditions, aussi bien qu'en encourageant le renouveau, la résurgence de la marionnette.
- 4) en participant aux travaux d'organisations internationales ayant des objectifs similaires.

Durée 6 mois

Résultats Tangibles: Photographies fixes des spectacles dans les deux formes d'art.
Documentaire audiovisuel des spectacles et technique de 10 minutes pour chacun d'eux.
Deux rapports d'environ 5000 mots, chacun d'eux avec des photos.

Budget € 2,000

Dépenses Nécessaires Projetées en €

Visite à Odasha - Nbre de Jours: 7

Type des dépenses	Coût
Travel from Delhi to Odhasha	250
Logement, séjour à Odasha à 15 par jour	105
Coordinateur Local à 15 par jour	105
Équipement d'Enregistrement Audiovisuel à 20 par jour	140
Total	600

Ile de Java et Jakarta- Nbre de Jours:8

Type des dépenses	Coût
Voyage de Delhi à l'Ile de Java et Visa	700
Logement, séjour à Java à 20 par jour	160
Coordinateur Local à 15 par jour	120
Équipement d'Enregistrement Audio à 20 par jour	160
Total	1140

Coût engendré par l'édition du matériel audiovisuel

260

