

und
urc

BACKSTAGE NAPLÓ

JÓ GYAKORLATOK GYŰJTEMÉNYE – HOGYAN SEGÍTI A ZENE
A BEFOGADÁST ÉS AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT?

MUSIC IN YOU

ZENÉVEL A FIATALOK BEVONÁSAÉRT

www.elmenyakademia.hu/music-in-you

**Az Európai Unió
támogatásával**

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az JUGEND für Europa hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem a JUGEND für Europa nem vonható felelősségre miattuk.

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETÉS

• A Music in You kontextusa	3
• Módszertanunk	4
• Kreatív Gyakorlati Műhelyek	5
• A narratív napló	6
• A kollektív esemény Madridban	7
• Az útmutató használata	8

1. RÉSZ: HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK A 6 ORSZÁGBAN

• Franciaország - LABA	12
• Olaszország - La Città del Sole	16
• Spanyolország - Off Lírico	20
• Németország - Kleve	26
• Hungary - Élményakadémia	31
• Lengyelország - IMPAKT	36

2. RÉSZ: A NARRATÍV ÉS IRODALMI NAPLÓ

• Az eszköz bemutatása	42
• Eduardo Bertivel kötött partnerség bemutatása	43
• Pedagógiai célok	44
• Modulok gyakorlati példái	45
• A résztvevők hangjai	48
• Elemzés	49

3. RÉSZ: A ZÁRÓESEMÉNY MADRIDBAN

• A mobilitás kontextusa és céljai	52
• Program és hangulat	53
• Az előadás	59
• Fiatalok és pedagógusok megélései	60
• Hatás	61

KÖVETKEZTETÉS ÉS PERSPEKTÍVÁK

• Legfontosabb tanulságok	63
• Átvihető jó gyakorlatok	64
• Ajánlások a replikációhoz	66
• Következő lépések és perspektívák	67

KONTEXTUS

A Music in YOU egy európai Erasmus+ projekt, amelynek célja, hogy feltárja, hogyan válhatnak a zene és a művészetek a társadalmi befogadás, a kultúrák közötti párbeszéd és az aktív állampolgárság hatékony eszközeivé. A kezdeményezés hat partnerszervezetet hoz össze Franciaországból, Olaszországból, Spanyolországból, Németországból, Magyarországról és Lengyelországból, akik mindannyian abban a meggyőződésben élnek, hogy a művészeti gyakorlat inspirálhatja a személyes fejlődést, erősítheti a közösségeket, és hidakat teremthet a különböző háttérű fiatalok között. A projekt különösen a NEET-fiatalokat (nem foglalkoztatott, nem oktatásban vagy képzésben részt vevő) célozza meg, valamint a törékeny környezetből származó diákokat és fiatalokat. Ezek a fiatal résztvevők, akik gyakran a marginalizációval, a lehetőségek hiányával vagy a kulturális élethez való korlátozott hozzáféréssel kapcsolatos kihívásokkal néznek szembe, állnak a kezdeményezés középpontjában.

A projekt célja, hogy művészeti műhelyekbe vonja be őket - legyen szó zenéről, színházról, írásról vagy más kreatív tevékenységről -, hogy fejlessék kreativitásukat, önbizalmukat és együttműködési szellemüket. Az egyéni átalakuláson túl a Music in YOU program a közösségi szerepvállalás előmozdítására is törekszik. A hat országban szervezett helyi workshopok nemcsak a művészi kísérletezés tereiként szolgálnak, hanem a befogadás laboratóriumaiként is, ahol a fiatalok megtapasztalhatják a szolidaritást, a toleranciát és az interkulturális megértést.

MÓDSZERTANUNK

BETEKINTÉS A KULISSZÁK MÖGÉ – NARRATÍV REFLEXIÓK ÉS KREATÍV WORKSHOPOK

A Music in YOU történetmesélés része a fiatal résztvevők művészi és emberi útjának megörökítésére, dokumentálására és megosztására összpontosít. A cél, hogy ennek keretében minden országban workshopok valósuljanak meg fiatal résztvevőkkel, és hogy nyomot hagyjon, olyan történeteket, módszereket és érzelmeket, amelyek inspirálhatnak más oktatókat, ifjúságsegítőket és kulturális szervezeteket Európa-szerte.

Ez a folyamat három egymással összefüggő szakaszban bontakozik ki:

1. A kreatív gyakorlati műhelyek, ahol az ötletek és a kifejezésmódok formát öltenek;
2. A narratív napló, a résztvevő fiatalok reflexiójának és önkifejezésének tere;
3. A közös előadás Madridban, ahol minden utazás egy közös európai élménnyé formálódik.

1. HELYI MŰHELYEK – AZ ÖNKIFEJEZÉS LABORATÓRIUMAI

Hat országban a helyi műhelyek “élő laboratóriumokká” váltak, ahol a zene találkozott a színházzal, a tánc az írással ötvöződött, a színek pedig a vizuális művészeteken keresztül találták meg helyüket.

Minden foglalkozás lehetőséget kínált a résztvevőknek a kreativitás felfedezésére egy biztonságos és befogadó környezetben. A hangsúly nem a teljesítményen, hanem a kifejezésen, a csapatmunkán és a kísérletezésen volt.

Az ifjúságsegítők, oktatók és művészek inkább közvetítőként, mint oktatóként dolgoztak. Szerepük az volt, hogy irányítsanak és bátorítsanak, olyan feltételeket teremtsenek, ahol a résztvevők próbálkozhatnak, kudarcot vallanak, és újra próbálkozhatnak, amíg meg nem találják a hangjukat. Minden hiba egy előrelépéssé, minden csend egy meghívássá vált a meghallgatásra.

„A fiatalok rájöttek, hogy képesek elsajátítani egy készséget, és meg is szerezni hozzá az eszközöket. A semmiből indultak ki, hogy együtt játszhassanak és alkothassanak.” - Ifjúságsegítő, Franciaország

2. A NARRATÍV NAPLÓ – REFLEKTÁLÁS, ÍRÁS

A kreatív gyakorlattal párhuzamosan a projekt arra hívta a résztvevőket, hogy tegyenek egy lépést hátra, reflektáljanak, írjanak, és a narratív napló segítségével formát adjanak belső hangjuknak.

Az Eduardo Berti íróval és költővel közösen kidolgozott napló hét írásbeli modulból állt: rövid, verses gyakorlatokból, amelyek célja a szavak és az érzelmek, a képzelet és a tapasztalatok összekapcsolása volt. Minden modul egy kis ablakot nyitott a résztvevők személyes világára: „Remélem...”, „Félek...”, „Ha a világban nem lenne zene, akkor...” - arra ösztönözve őket, hogy őszintén és kreatívan fedezzék fel érzéseiket.

Idővel a naplók kollektív hanggá fejlődtek, történetek, rajzok és gondolatok mozaikjává, szavakban és képekben rögzítve. Fényképeket, idézeteket és írott töredékeket gyűjtöttek össze, hogy egy „naplót a naplóban” alkossanak: a művészi gyakorlat érzelmi megfelelőjét.

„Az írás ráébresztett arra, hogy mindannyian ugyanazokat az érzéseket éljük át, csak másképp.” -
Résztevő, Olaszország

3. A KOLLEKTÍV ELŐADÁS MADRIDBAN – MEGOSZTANI A SZÍNPADOT, MEGOSZTANI A TÖRTÉNETET

A Music in YOU utazás csúcspontjára Madridban került sor, ahol mind a hat ország résztvevői először találkoztak. Ez az európai mobilitás nemcsak a projekt fénypontja volt, hanem a sokszínűség és az egység ünnepe is.

Madridban a fiatal művészek együtt próbáltak, történeteket cseréltek és léptek fel, ötvözve a helyben kifejlesztett zenét, színházat, táncot és írásokat. A közös előadás a Music in YOU program jelképévé vált: a határokon átnyúló együttműködés, a kreativitás mint közös nyelv és a befogadás a közös élményeken keresztül.

A színpadon túl ez az esemény mély beszélgetésekre, barátságokra és egy nagyobb európai közösséghez való tartozás érzésére is lehetőséget adott. Azoknak a napoknak az energiája - próbák, workshopok, nevetés, közös étkezések és taps - élő kifejeződésévé vált mindannak, amit a Színpadok Mögötti napló megragadni kíván.

„A záró előadás során mindenkivel kapcsolatban éreztem magam, még akkor is, ha nem ugyanazt a nyelvet beszéltük. A zene segített megértenünk egymást.” - Résztvevő Spanyolországból

AZ ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA

Ez a napló egy történet és egy eszköztár is egyben. Egy jelentés és egy forrás, amelyet azok használhatnak, megoszthatnak és adaptálhatnak, akik hisznek a zene és a kreativitás átalakító erejében.

- A kalauz történetesen kíséri végig a hat partnerországon, kiemelve a fiatalok hangját, az általuk végzett kreatív folyamatokat és az általuk közösen létrehozott előadásokat. Minden fejezet tükrözi a helyi csoportok kulturális, társadalmi és oktatási kontextusát, miközben bemutatja a zene közös szálát, mint a befogadás eszközét.
- Eszköztárként az útmutató konkrét inspirációt kínál a pedagógusok és az ifjúságsegítők számára. Gyakorlati módszereket, workshopok felépítését és bevált gyakorlatokat oszt meg, amelyek más kontextusokban is alkalmazhatók. Minden rész nemcsak a végrehajtott feladatok leírását tartalmazza, hanem reflexiókat is arról, hogy mi működött, mi volt kihívást jelentő, és mit tanultak az út során.
- Inspirációként az útmutató felerősíti a fiatal résztvevők hangját. narratív naplókon, verses töredékeken és vallomásokon keresztül közvetlenül azoktól hallhatsz, akik megtapasztalták a Zene benned című könyvet. Szavaik a projekt érzelmi, társadalmi és kreatív hatását élénkebben illusztrálják, mint bármely statisztika.

Javasoljuk, hogy az Önnek legmegfelelőbb módon olvassa el ezt az útmutatót:

-> A pedagógusok közvetlenül a gyakorlati módszerekhez és a beszámolókhöz fordulhatnak

-> A politikai döntéshozók a tágabb tanulságokat és következtetéseket is megvizsgálhatják

-> A fiatal olvasók felismerhetik saját hangjukat a történetekben, és inspirációt találhatnak jövőbeli projektjeikhez

1. RÉSZ: HELYI WORKSHOPOK 6 ORSZÁGBAN

BEVEZETÉS

A Music in YOU projekt hat országban helyi műhelyhálózatot hozott létre, ahol a fiatalok felfedezhették a kreativitást, mint az önrendelkezés, a befogadás és a párbeszéd útját. Bár minden partner a saját kulturális és társadalmi környezetéhez igazította a tevékenységeket, a műhelyek közös célokat követtek:

1. Biztonságos, ítélezésmentes teret adni a fiataloknak, hogy felfedezhessék saját hangjukat és kreativitásukat.
2. A zene és a művészetek eszközként való használata a társadalmi befogadás, az önbizalom és az interkulturális megértés elősegítésére.
3. A csapatmunka, a kommunikáció és a tolerancia ösztönzése a közös művészeti gyakorláson keresztül.
4. Művészeti tartalmak létrehozása: dalok, előadások, szövegek, vizuális alkotások, amelyek tükrözik mind az egyéni kifejezést, mind a kollektív együttműködést.

A megközelítések sokszínűsége gazdagította a projektet. Néhány workshop a zenére összpontosított, hangszerek, ütőhangszerek és ének kombinációjával. Mások a színházat, a táncot és a mozgást kutatták, segítve a résztvevőket történetek és érzelmek megtestesítésében. A narratív naplók bevezették az írást és a költészetet, lehetővé téve a résztvevők számára, hogy érzéseket, reményeket és félelmeket fogalmazzanak meg. Bizonyos kontextusokban a vizuális művészeteket is integrálták, például a maszkkészítést, kézzelfogható és szimbolikus dimenziót adva az előadásoknak.

A résztvevők profiljai ugyanilyen sokszínűek voltak, tükrözve az Erasmus+ befogadó szellemét. Egyes országokban a csoportok NEET-fiatalokat, azaz nem tanuló, nem foglalkoztatott vagy képzésben nem részesülő fiatalokat tömörítettek, akik gyakran instabil társadalmi-gazdasági körülmények között élnek. Másutt a workshopokon középiskolás diákok vettek részt, akik az önkifejezés és a közös alkotás új formáit fedezték fel. Más csoportokban 16-25 év közötti fiatal felnőttek vettek részt, változatos háttérrel: feltörekvő zenészek, amatőr színészek vagy korábbi művészeti tapasztalattal nem rendelkező fiatalok.

Ami közös volt ezekben a fiatal résztvevőkben, az a próbálkozásra, a kísérletezésre és az alkotásra való hajlandóság. Koruk, nemük, tapasztalataik és kultúrájuk közötti különbségeken keresztül felfedezték a zene és a művészet egyesítő erejét. A napló ezen része országról országra megosztja utazásaikat, illusztrálva mind a helyi kontextusok gazdagságát, mind a kreativitáson keresztüli befogadás iránti közös európai elkötelezettséget.

FRANCIAORSZÁG – LABA: A ZENE MINT A BEFOGADÁS NYELVE

KONTEXTUS ÉS PARTNEREK

Franciaországban a Music in YOU programot a Le LABA koordinálta a bordeaux-i Larsène kulturális és zenei iskolával együttműködve. A workshopok különböző háttérű fiatal nőket, diákokat, feltörekvő zenészeket és kezdő zenészeket hoztak össze, akiket a hangzás és a közös alkotás iránti kíváncsiság egyesített. A cél az volt, hogy a zenét ne technikai tudományágként, hanem társas nyelvként használják, segítve a résztvevőket az önkifejezés, az együttműködés és az önbizalom felfedezésében. A hónapok során a csoport egy kis testvériséggé fejlődött, ahol a zene a kapcsolatteremtés és a kölcsönös megértés eszközévé vált.

WORKSHOPOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Az első foglalkozások Larsène-ben kezdődtek Nicolas, Alexis és Margot irányításával, akik barátságos és játékos környezetet teremtettek. A résztvevők ritmussal, ütőhangszerekkel és improvizációval kísérleteztek, megtanulva odafigyelni egymásra, és az egyéni hozzájárulásból közös ritmust építeni. Dobok, gitárok, billentyűs hangszerek és kisebb ütőhangszerek segítségével rövid darabokat komponáltak, amelyek inkább az ismétlésre és a párbeszédre, mint a formális kottairásra épültek.

Később Eduardo Berti író bemutatta a Narratív és Irodalmi Naplót, amelyben a próbák között elmélkedésre kínált pillanatokat. A résztvevők arról írtak, hogy milyen érzéseket kelt bennük a zene, mitől féltek vagy miben reménykedtek, és hogyan változtatta meg az együttműködés az önmagukról és másokról alkotott képüket. Minden találkozón a hang, a ritmus és a szavak szőtték össze az energiát és az önvizsgálatot.

„A semmiből indultak, hogy együtt játszhassanak és alkothassanak.”

Ifjúságsegítő,
Franciaország

KREATÍV FOLYAMAT ÉS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK

A francia megközelítés a nem formális oktatásban gyökerezett, ahol a kísérletezés elsőbbséget élvezett az elmélettel szemben. A skálák vagy a kottarendszerek tanítása helyett a facilitátorok arra ösztönözték a résztvevőket, hogy találják meg saját ritmusukat, testüket, hangjukat és hangszereiket kifejezőeszközként használva. A pedagógia az aktív részvételre, a társaktól való tanulásra és a kreatív bizalomra összpontosított. A hibákat a folyamat lépéseiként, a meghallgatás, az alkalmazkodás és a fejlődés lehetőségének tekintették. Idővel ez a játékos struktúra egy közösen létrehozott kompozícióvá fejlődött, amely a beszélt szót, az improvizált ritmust és a mozgást ötvözi. A pedagógusok megfigyelték, hogy a fiatalok önbizalma minden egyes foglalkozással nőtt, mivel rájöttek, hogy a zene érzelemből és figyelemből is születhet, nem pedig technikai tudásból.

NARRATÍV DIMENZIÓ

Az Eduardo Bertivel folytatott írásbeli foglalkozások teret adtak a résztvevőknek arra, hogy megálljanak és megfogalmazzák belső utazásukat. Olyan kérdések vezérelték őket, mint a „Remélem... Félek...” vagy a „Ha a világban nem lenne zene...”, és elkezdtek a zenét az érzelmek és az identitás tükröződésének tekinteni.

„A zene segíti a békét, mert túlmutat a nyelveken, vallásokon, hiedelmeken és különbségeken.” Résztvevő, Franciaország

A naplóból kiderült, hogyan jutott el a csoport a féltékenységtől a közös hangig. Írásaik gyakran tükrözték zenei folyamatukat, a ritmustöredékeket, az ismétlődéseket és a kontrasztokat. Sokak számára ez volt az első alkalom, hogy kreatívan szavakon keresztül fejezhették ki magukat, felfedezve hogy az írás és a zene ugyanazt a lüktetést osztja meg.

A FIATALOK HANGJA

A résztvevők a foglalkozások során felszabadítónak írták le a workshopokat. Beszéltek arról, hogyan győzték le a félelmet, hogyan tanultak meg figyelni, és hogyan érezték magukat valami náluk nagyobb dolog részének.

„Először nem mertem hangosan játszani, de aztán rájöttem, hogy mindenki rám hallgat.”

„A legjobb pillanatok azok voltak, amikor elveszettünk a ritmusban, és neveltünk, ez azt jelentette, hogy tényleg együtt próbálkozunk.”

Ezeknek a fiataloknak a zene a bizalom terévé vált, egy móddá, hogy kifejezzék azt, ami a mindennapi életben gyakran kimondatlan marad.

AZ IFJÚSÁGI MUNKÁS NÉZŐPONTJA

A le LABA és Larsène oktatói közeli megfigyelték a csoport átalakulását.

„Néhányan úgy érkeztek, hogy féltek hibázni. A végére már a saját ritmusukat és dalszövegeiket is megmutatták.”

Kiemelték a türelem és a progresszív struktúra fontosságát: kezdve improvizációs játékokkal a feszültség oldására, majd haladva a közös alkotás felé. A foglalkozásvezetők hangsúlyozták, hogy a pedagógiai érték a kollektív tanulásban rejlik, ahol mindenki hozzájárult, szinttől függetlenül.

Berti írásgyakorlatainak integrálása tovább mélyítette a folyamatot, a zenei kísérletezést személyes reflexióvá alakítva.

FŐBB ESEMÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK

A workshopok végére a francia csoport egy eredeti alkotást alkotott, amely az önállóan írt dalszövegeket elektro-rock hangulattal ötvözi, ötvözve az énekhangot, a ritmust és a közös kísérletezést. A résztvevők látható fejlődést mutattak önbizalmukban, hallgatási készségeikben és kreatív autonómiájukban. Megtanulták, hogy a művészet az egyszerűségből, egy ütemből, egy hangból, egy szünetből fakadhat.

A workshopok erősítették a csoporton belüli társadalmi kohéziót is, megerősítve a projekt befogadásra és érzelmi műveltségre vonatkozó céljait.

„Nem csak a zenélésről van szó; arról is, hogy megtanuljunk együtt lenni.” - Ifjúságsegítő, Franciaország

A legfontosabb eredmények a következők:

- Megnövekedett önbizalom és önkifejezés.
- A figyelem, a csapatmunka és az empátia fejlesztése.
- Új művészeti gyakorlatok felfedezése és kulturális tudatosság.
- Megerősödött motiváció a személyes és szakmai fejlődéshez.

MŰVÉSZI BEPILLANTÁSOK

A workshopok során minden fiatal nő elkezdte formálni művészi identitását:

- Aria felfedezte az elektromos gitárt és a zeneszerzést.
- Emmanuelle felfedezte a dobokat és a ritmust.
- Rachida úgy játszott basszusgitáron, mint egy sztár.
- Melissa az éneklésben találta meg a hangját.
- Alice a billentyűzeten és a jelnyelven dolgozott.

Együtt vázolták fel egy részben zenei, részben verses kollektív darab körvonalait, amely később a spanyolországi európai mobilitás során fejlődött ki.

OLASZORSZÁG – LA CITTÀ DEL SOLE: HANGOK, MASZKOK ÉS A VÁLTOZÁS RITMUSA

KONTEXTUS ÉS PARTNEREK

Olaszországban a Music in YOU programot a La Città del Sole (LCDS), egy kalábriai kulturális és társadalmi szervezet valósította meg. A workshopokat az LCDS központjában és helyi iskolákban, például a locrii Liceo Mazziniben tartották, mind a 10 és 25 év közötti tinédzsereket, mind a fiatal felnőtteket elérve. A résztvevők sokféle háttérrel rendelkeztek: voltak, akik zenészek vagy színházrajongók voltak, mások még soha nem játszottak hangszeren vagy léptek fel korábban.

Az olasz csapat célja egy olyan kifejezési és egyenlőségi tér megteremtése volt, ahol a zene, a színház és a művészet a befogadás eszközeiként szolgálhat. A kezdetektől fogva egyetlen központi téma rajzolódott ki és irányította a folyamatot: a nemek közötti egyenlőség és a patriarchátus hatásai mind a férfiakra, mind a nőkre, amelyeket kreativitáson, párbeszédre és előadásmódon keresztül vizsgáltak.

WORKSHOPOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

2025 márciusa és szeptembere között az olasz csapat workshopok sorozatát dolgozta ki, amelyek az írást, a zenét, a mozgást és a vizuális alkotást ötvözték. Minden találkozó új szintre emelte a kollektív előadást, amely később Madridba is eljutott.

A folyamat írásbeli gyakorlatokkal kezdődött, melyeket Eduardo Berti Narratív és Irodalmi Naplója ihletett. A résztvevők szabadon írtak az identitásról, a félelemlről és a reményről. Ezek a szövegek képezték a zenei és színházi jelenetek alapját. Ahogy az önbizalom nőtt, a csoport kísérletezett hangszerekkel (zongora, szájharmonika, ütőhangszerek, gitár), színpadi improvizációkkal és kézzel készített kellékekkel. Lépésről lépésre az előadás a hang, a test és a szín párbeszédékként formálódott.

KREATÍV FOLYAMAT ÉS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK

A La Città del Sole módszertanát a részvételen alapuló tanulásra és a nem formális oktatásra alapozta. Ahelyett, hogy szétválasztották volna a tudományágakat, a facilitátorok arra ösztönözték a résztvevőket, hogy több kreatív nyelvet - hangot, gesztust, képet és szöveget - fedezzenek fel egyenrangú kifejezési eszközként.

A foglalkozások gyakran társadalmi témák megvitatásával kezdődtek, majd improvizáció és alkotás következett. A pedagógusok inkább moderátorként, mint oktatóként működtek, és irányították a résztvevőket az érzelmek művészi formába öntésében. Minden hibát a tanulási folyamat részének, minden habozást a felfedezés felé vezető lépésnek tekintettek.

A workshopok elősegítették a közös alkotást és a reflexiót, biztosítva, hogy minden résztvevő ötleteit értékeljék és beépítsék. Ezzel a módszerrel a fiatalok megtanulták, hogy a művészet lehet személyes és politikai is, egy módja annak, hogy reflektáljunk a világra, miközben átalakítjuk azt.

NARRATÍV DIMENZIÓ

Az írás végigkísérte a művészi utat. A narratív és Irodalmi napló önvizsgálati pillanatokot kínált, segítve a résztvevőket abban, hogy kifejezzék azt, amit hangosan nehéz lett volna kimondani. Szövegeik a remény, a sebezhetőség és a bátorság keverékét mutatták.

„Ez a tapasztalat segített abban, hogy megnyíljak mások felé, és meglássam a törekenységeiket és az erősségeiket. Ez egy pillanat volt az elmélkedésről, de egyben a bűnrészességről is.”

A naplók segítettek a személyes reflexiókat kreatív anyaggá alakítani. A szavak párbeszédékké és monológokká fejlődtek, amelyeket később beépítettek a végső előadásba, elmosva a határt a napló és a színpad között.

FIATALOK HANGJA

Az olasz résztvevők írásai és interjúi egy olyan generációról árulkodtak, amely egyszerre keresi az identitást és az egyenlőséget. Szavaik őszinteséget és elszántságot sugalltak:

„Remélem, hogy a nőgyilkosságok egy napon véget érnek.”

„Remélem, hogy önmagam legjobb verziójává válhatok.”

„Olyan volt, mintha másokat hallgatva fedeztem volna fel önmagam.”

Sokan transzformatívnak írták le a workshopokat, egy olyan térnek, ahol ítélkezés nélkül láthatnak és hallhatnak. Az írás, a zene és a mozgás keveréke segített nekik kifejezni a gyakran rejtett vagy elhallgattatott érzelmeket. Számukra a Music in YOU egy kreatív projekt és egy személyes utazás volt az empátia és az önrendelkezés felé.

AZ IFJÚSÁGI MUNKÁS NÉZŐPONTJA

Az LCDS oktatói kiemelték a folyamat gazdagságát és kihívásait egyaránt. A korosztályok és a tapasztalatok sokfélesége rugalmasságot és türelmet igényelt, de a csoport energiája minden nehézségért kárpótolt.

„A legnehezebb a koncentráció fenntartása volt, nem azért, mert nem érdekelte őket, hanem mert rengeteg ötletük volt. Miután a téma és a forgatókönyv meghatározásra került, a csoport megállíthatatlanná vált.” - Ifjúságsegítő, LCDS

Megjegyezték, hogy a résztvevők új készségeket fejlesztettek ki, nemcsak művészi, hanem szociális és érzelmi téren is. A workshopok erősítették a csapatmunkát, a bizalmat és a kritikai gondolkodást. Mindenekelőtt önbizalmat adtak a fiataloknak ahhoz, hogy kreatív kockázatokat vállaljanak, és érzékeny kérdésekről is nyíltan beszéljenek.

FŐBB ESEMÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK

Hat hónap alatt az olasz kezdeményezés élő példájává vált annak, hogy a művészet hogyan képes társadalmi változást előidézni. A résztvevők megtanulták érzelmeiket többféle médiumon keresztül kifejezni, és a művészetet kollektív cselekedetként tekinteni.

Főbb eredmények:

- Fokozott önismeret és empátia;
- Művészeti és technikai készségek fejlesztése (zene, színház, képzőművészet);
- Javított csapatmunka és párbeszéd a különbségek leküzdésében;
- Fokozott érzékenység a nemek közötti egyenlőség és a társadalmi igazságosság iránt.

Nyár végére a csoport készen állt arra, hogy megossza alkotását az európai partnerekkel Madridban, előadásukat eredeti zenével, forgatókönyvvel és maszkokkal kiegészítve.

„A résztvevőink megtanulták meghallgatni egymást, tiszteletben tartani a különböző véleményeket, és megérteni, hogyan tudja a zene egyesíteni az embereket.”
Ifjúságsegítő, LCDS

MŰVÉSZI BEPILLANTÁSOK

Az olasz csapat záródarabja, a „Le Conseguenze del Patriarcato” (A patriarchátus következményei) színházat, élőzenét és vizuális művészetet ötvözt. A színpadon fiatal színészek alakítottak sztereotípiák által korlátozott, mégis a megértésre és az egyensúlyra törekvő férfiakat és nőket. Minimalista zongora és ütőhangszerek kísérték hangjukat, míg a kéznyomaikkal festett maszkok az individualitást és az egységet egyaránt szimbolizálták.

„Olyan volt, mintha tükröt tartanánk magunk elé” - mondta az egyik résztvevő. „Rájöttünk, hogy az egyenlőség nem elmélet, hanem valami, amit együtt, minden nap felépítünk.”

Ez az előadás az olasz tapasztalat szintéziseként állt: a művészet mint reflexió, együttműködés és az egyenlőség iránti elkötelezettség, ritmikus párbeszéd az én és a társadalom között.

SPANYOLORSZÁG – OFF LÍRICO: AMIKOR A TEST, A HANG ÉS A DALLAM EGY NYELVVÉ VALIK

KONTEXTUS ÉS PARTNEREK

Spanyolországban a Music in YOU programot az Off Lírico, egy madridi székhelyű szervezet koordinálta, amely a zene, a színház és a mozgás metszéspontjainak feltárásával foglalkozik. A helyi programra a cosladai Centro Cultural Antonio Lópezben került sor, és körülbelül 20 és 30 év közötti fiatal előadóművészek vettek részt rajta. A csoportban akrobaták, operaénekesek, színészek és képzőművészek voltak, sokan multikulturális vagy bevándorló háttérrel rendelkezők, és a test, a hang és a kifejezésmód sokszínű megértését hozták magukkal.

Az Off Lírico kezdetektől fogva prioritásként kezelte a biztonságos környezetet, ahol a résztvevők a kudarcból való félelem nélkül felfedezhették a sebezhetőséget, a kíváncsiságot és a közös kutatást. A pedagógusok célja nem a zene vagy a színház külön tanítása volt, hanem a test, a hang és a hangzás közös kifejezési nyelvvé való egyesítése.

A tér a bizalom laboratóriumává vált: egy olyan környezetté, ahol a fizikalitás, a hang, a ritmus és a jelenlét új színpadi nyelvekké olvadhatott össze.

WORKSHOPOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

Több hónapon keresztül a heti találkozók a mozgás, a ritmus, a hang és a tér kölcsönhatását vizsgálták. A korai alkalmak a bizalomépítésre összpontosítottak: az egyeztetések, a térképezési gyakorlatok, a kördinamika és az egyszerű test-hang kísérletezés segített feloldani a formalitásokat és ösztönözte a meghallgatást. A résztvevők gyorsan nyitottságot és kísérletezési hajlandóságot mutattak, ami lehetővé tette a facilitátorok számára, hogy összetettebb feladatokat vezessenek be.

A csoport személyes téziseken alapuló rövid mikroperformanszokat készített, a kulturális központ fürdőszobáit, lépcsőházait, folyosóit és liminális tereit használva színpadként. Ezek a helyspecifikus felfedezések megtörték a frontalitást, és aktív kapcsolatot ösztönöztek az építészettel. A jelenléttel, tekintettel, ritmussal és térbeli tudatossággal foglalkozó foglalkozások a testi érzékelést, míg az olyan gyakorlatok, mint a „10-1-1-10” vagy a butoh elveken alapuló vezetett improvizációk a kitartást és a mély koncentrációt segítették elő.

WORKSHOPOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

A hangdramaturgia a munka egy másik tengelyévé vált. A résztvevők megtanultak textúrákat és atmoszférákat építeni Ableton, terepi felvételek és mindennapi tárgyak segítségével. Felfedezték, hogy „minden tárgynak van hangja”, és fokozatosan kollektív hangnarratívákat hoztak létre, amelyek az álomszerű atmoszférától a törésig, a riadalomig vagy a csendig haladtak. A párhuzamos foglalkozások képek, vázlatok és kis modellek segítségével vizsgálták a scenográfiai paradigmákat és a térbeli kompozíciót, felkészülve a végső kollektív előadásra.

A későbbi fázisokban a próbák során rögzítették az összes korábbi anyagot. A résztvevők gyakorolták az átmeneteket, finomították az időzítést, integrálták a korábbi foglalkozások hangjait, és azt vizsgálták, hogyan tud a test, a tér, a hang és az akusztika együtt létezni egyetlen dramaturgiai struktúrán belül. Őszre a csoport három fő blokkot dolgozott ki: a rituális belépést, a fragmentációs sorrendet és egy záró közösségi cselekvést, amelyek a Coslada Radial Fesztiválhoz való hozzájárulásuk alapját képezték.

„A célunk egy olyan előadás létrehozása volt, ahol a különböző színpadi nyelvek egymás mellett létezhetnek anélkül, hogy az egyik elnyomná a többit.” - Ifjúságsegítő, Off Lírico

KREATÍV FOLYAMAT ÉS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK

A spanyol facilitátorok egy interdiszciplináris párbeszédre és tapasztalati tanulásra épülő folyamatot dolgoztak ki. A pedagógiai keretrendszer a interdiszciplináris párbeszédet, a nem formális oktatást és a tapasztalati tanulást hangsúlyozta. A tudományágak szétválasztása helyett a facilitátorok arra ösztönözték a résztvevőket, hogy a testet, a hangot és az énekehangot a kifejezés egymással összefüggő eszközeiként értsék meg. Minden foglalkozás arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a kíváncsiságból, a jelenlétből és az intuícióból közelítsék meg a művészi alkotást.

A hibákat kutatásként, nem pedig kudarcként kezelték. Ez egy produktív légkört teremtett, amelyben a résztvevők kockázatot vállalhattak, ötleteket javasolhattak és közösen anyagokat generálhattak. A foglalkozások strukturáltak, de rugalmasak voltak: a facilitátorok kontextust és jelzéseket adtak, a csoport pedig ezeket cselekvéssé, szöveggé, mozgássá vagy hanggá alakította.

A fizikai, érzelmi és akusztikus hallgatás központi szerepet játszott a folyamatban. Akár ritmikus mintákat, térbeli viszonyokat, csendet vagy improvizációt vizsgáltak, a résztvevők megtanultak fokozott érzékenységgel reagálni egymásra. A technikai kihívások, mint például a korlátozott audioeszközök vagy a szoftverek ismeretének hiánya, lehetőséget adtak a kollektív problémamegoldásra.

A kreatív folyamat a dramaturgiai gondolkodást is hangsúlyozta. A résztvevők olyan témákat kezdtek el azonosítani, mint az identitás, a rituálé, a fragmentáció, az együttműködés és a sebezhetőség. Az ötletelés és a térbeli térképezés lehetővé tette számukra, hogy lépésről lépésre felépítsenek egy „előadás-architektúrát”, integrálva a foglalkozások során megszerzett tudást.

NARRATÍV DIMENZIÓ

Az írás végigkísérte az utat. Minden műhelyfoglalkozás után a résztvevők az Narratív és Irodalmi Naplót használták érzéseik, kétségeik, felfedezéseik és érzelmi változásaik rögzítésére. Jegyzetfüzeteik párhuzamos szintéreként szolgáltak, ahol a belső élmények formát öltöttek, teret kínálva annak megfogalmazására, amit a mozgás és a hang önmagában nem tudott teljes mértékben kifejezni.

A reflexiók megragadták a végbement átalakulást: a kezdeti kíváncsiságtól és bizonytalanságtól a megtestesült megértésig. Számos pályamű feltárta, hogy a résztvevők hogyan érzékelték másképp a teret a hanggal és mozgással való munka után, vagy hogy az egyes gyakorlatok hogyan befolyásolták jelenlétük érzését.

Ezek az írások nemcsak személyes tanúságtételként, hanem dramaturgiai anyagként is szolgáltak. A naplóból felbukkanó témák, képek és metaforák befolyásolták a színpadi szókinccset: olyan fogalmak, mint „a test, amely engedély nélkül beszél”, az „alternatív fizika”, a „ritmikus jelenlét” vagy a „légzés visszhangja” improvizációk és kollektív kompozíciók alapjává váltak.

A napló kulcsszerepet játszott a végső teljesítmény finomításában is. A résztvevők ezt használták annak értékelésére, hogy mely elemek működtek, hol voltak nem egyértelműek az átmenetek, és milyen szándékok irányították a cselekedeteiket.

A FIATALOK HANGJA

A résztvevők következetesen transzformatívnak írták le a folyamatot - érzelmileg, kreatívan és társadalmilag egyaránt. Sokan úgy nyilatkoztak, hogy a workshopok ritka teret biztosítottak számukra arra, hogy egyszerre sebezhetőek és önállóak legyenek. Egyesek számára ez volt az első alkalom, hogy meghívást kaptak művészi identitásuk ítékezés nélküli felfedezésére. Mások számára a munka interdiszciplináris jellege kiterjesztette az előadóművészetről alkotott felfogásukat saját szakterületük határain túlra.

Kiemelték az empátiát, a nagylelkűséget és a csoport érzelmi minőségét, mint a tapasztalat meghatározó elemeit. Gondolataik rávilágítanak arra, hogyan vált a kollektív dinamika az önbizalom forrásává: felfedezték, hogy a művészi kifejezés nem a technikai mesterségen, hanem a jelenlétben, a figyelemben és a kölcsönös támogatáson múlik.

„Egy olyan érzéssel
jöttem ki a
tanteremből, amit nem
tudok megnevezni...
mintha valami fontos
történt volna.”

„A test engedély
nélkül beszélt.”

„Maga a csoport az,
amit hazaviszek.
Empátia, kíváncsiság,
a munka szeretete.”

FŐBB ESEMÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK

A program végére a spanyol csoport egy hibrid színpadi nyelvet fejlesztett ki, amely ötvözte a testet, a hangot, a hangzást és a dramaturgiát. A legfontosabb eredmények a következők voltak:

- megerősödött magabiztosság a fizikai és hangyi kifejezésben;
- a kreatív és együttműködő gondolkodás fokozott képessége;
- a tér, mint aktív dramaturgiai elem mélyebb megértése;
- jobb hallgatási készségek, mind technikai, mind interperszonális szinten;
- az érzelmi műveltség fejlesztése reflexió és írás révén;
- interkulturális tudatosság és csoportkohézió;
- a projekt témáinak világos integrációja: identitás, rituálé, fragmentáció és szolidaritás.

A résztvevők gyakorlati tapasztalatot szereztek hangtextúrák komponálásában, térbeli akciók tervezésében, átmenetek gyakorlásában és nyilvános közönség előtti fellépésben is. A zárófoglalkozások során kiderült, hogy a csoport képes sokszínű háttérét egy koherens, kollektív alkotássá egyesíteni.

„A színház már nem tanterem volt. Színpaddá vált, saját szabályokkal. A testek már nem ugyanazok. Tagadhatatlanul csendes átalakulás történt.”

MŰVÉSZI BEPILLANTÁSOK

A spanyol csapat által bemutatott darab egy mélyen megindító előadás volt, amely ötvözte a lírai éneklést, a fizikai színházat és az immerzív hangzásvilágot. A hangok összefonódtak a gesztusokkal és a minimális ütőhangszerekkel, a sebezhetőség és az ellenállás nyelvét teremtve. A mű finoman visszhangozta a Palesztinát övező kortárs eseményeket, a színpadot egyszerre művészeti és politikai térré alakítva. Az előadást egy gyertyagyújtás zárta, amely a kollektív gyászt, a megújulást és a szolidaritás törékeny fényét idézte fel.

A hang és a mozgás költői és politikailag tudatos fúzióján keresztül a spanyol előadás a Zene benned című alkotás egyik központi dimenzióját testesítette meg: a kreativitást mint a kifejezés, a párbeszéd és a kollektív tudatosság terét.

NÉMETORSZÁG – VIA KREAKTION: AZ EGYÜTTHALLGATÁS MŰVÉSZETE

KONTEXTUS ÉS PARTNEREK

Németországban a Music in YOU kezdeményezés Kleve-ben, egy kisvárosban Észak-Rajna-Vesztfáliában alakult meg a ViaKreaktion koordinálásával, a Houseboattal és a Klevei Egyetemmel együttműködve, akik nyitott és könnyen megközelíthető teret biztosítottak a gyakorláshoz. A kezdeményezés 21 és 29 év közötti fiatal felnőtteket hozott össze, akik mindannyian helyben élnek vagy tanulnak, de gyökereik Indiából, Srí Lankáról, Mexikóból, Hollandiából és Németországból nyúlnak vissza. Néhányan zenészek voltak, mások még zenei pályafutásuk elején jártak. Ami összekötötte őket, az a hangok iránti közös kíváncsiság és a szavakon túli kapcsolatteremtés vágya volt.

A csoport számára a workshopok egyszerre kínáltak művészeti kibontakozást és társasági élményt, teret a megállásra, a hallgatásra és a közösségépítésre a kollektív ritmus révén.

WORKSHOPOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

A német műhelyek közel egy éven át zajlottak heti rendszerességgel, Julio Perez, a Via Kreaktion ifjúságsegítője és zenésze vezetésével. Minden kétórás találkozó beszélgetés, improvizáció és reflexió ritmusát követte. A foglalkozásvezető minden foglalkozás elején megkérte a résztvevőket, hogy írják le hangulatukat és energiájukat, majd gitárokkal, dzsembékkal, tojásrázókkal és triangulokkal improvizált.

A zenét nem technikai képzésként, hanem érzelmi párbeszédként közelítették meg. A foglalkozások az aktív hallgatást helyezték előtérbe, arra ösztönözve a résztvevőket, hogy egymás ritmusaira és gesztusaira reagáljanak a fix kotta követése helyett. Minden workshop közös reflexióval zárult, ahol a résztvevők megvitatták, mit tanultak, és hogyan fejlődhetnek együtt.

„A zenét az improvizáció szemszögéből vizsgáltuk, mint az új, friss zene létrehozásának forrását. Kísérleti módszert alkalmaztunk, inspirációt merítve a résztvevők ötleteiből.” Ifjúságsegítő, Németország

KREATÍV FOLYAMAT ÉS MÓDSZEREK

A kreatív folyamatot az improvizáció és az érzelmi tudatosság köré tervezték, a nem formális és tapasztalati tanulás alapelveit követve. A foglalkozásvezető egy laza keretet, egy tempót, egy témát vagy egy hangjelzést adott, majd hátrálépett, hogy a csoport megtalálja a saját ritmusát.

Az improvizáció egyszerre technikává és az együttműködés metaforájává vált: a meghallgatás, az alkalmazkodás és a harmónia megtalálása a sokszínűségben. A résztvevők megtanulták a csendet ugyanolyan fontosnak tartani, mint a hangot, a bizalomépítést a reagáláson keresztül, és a zenélést inkább párbeszédnek, mint oktatásnak tekinteni.

Az olyan kihívásokat, mint a különböző képzettségi szintek vagy az alkalmankénti nyelvi akadályok, tanulási lehetőségként kezelték. A csoporttagok különböző szintjei és háttere végül a kreatív csere forrásává vált. A résztvevők nagy örömeiket lelték a technikák és dallamok cseréjében, és a közös tanulás révén fejlesztették zenei készségeiket. Néhányan új zenei stílusokat fedeztek fel, amelyeket a csoport eltérő kulturális háttere ihletett, míg mások új hangszeren való játékkal kísérleteztek.

NARRATÍV DIMENZIÓ

A narratív és Irodalmi napló reflektív kiegészítőjeként szolgált a workshopoknak. A résztvevők a foglalkozások után rövid szövegeket írtak, amelyekben megragadták a kíváncsiság, a habozás és a felfedezés érzéseit.

„Remélem, hogy új emberekkel fogok megismerkedni, hogy zenélhessek.” „Félek, hogy nem fogok tudni elég jól játszani.” „Azt hiszem, ez egy izgalmas kaland lesz.”

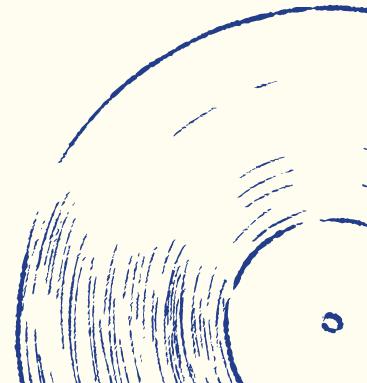
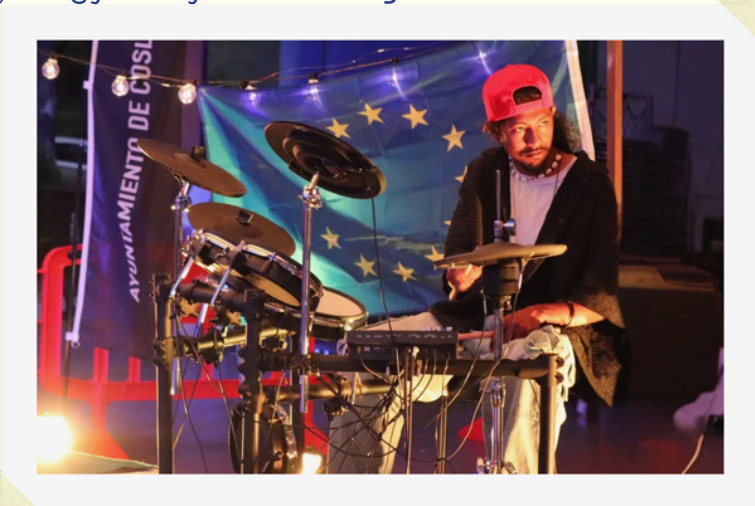

Későbbi gyakorlatok során a résztvevők a mindennapi környezetük hangjainak - a tenger hullámainak, a madarak csicsergésének, a vonat motorjának, a falevelek susogásának - felsorolásával bővítették a zenei felfogásukat, és olyan költői metaforákat fedeztek fel, mint például a „zene olyan, mint biciklizni egy meredek úton” vagy a „zenét találsz minden lépésedben”. Ezeken a játékos és önelemző feladatokon keresztül a napló olyan térré vált, ahol a résztvevők összekapcsolták a képzeletet, az érzékelést és a jelentést, felfedezve, hogy a zene nem korlátozódik a hangszerekre, hanem a mozgásba, az érzelmekbe és a mindennapi életbe szövődik.

FIATALOK HANGJA

A résztvevők reflexiói és beszélgetései a fejlődés és a valahová tartozás érzését mutatták. Sokan bizonytalanul érkeztek a projektbe a képességeikben, mégis megújult önbizalommal távoztak. Értékelték a folyamat nyitottságát, ahol mindenki hozzájárulhatott valamivel, egy ritmussal, egy ötlettel, vagy egyszerűen csak figyelmes jelenlétével.

Az ifjúságsegítő megjegyezte, hogy „a közös játék iránti lelkesedés és annak jelentése volt a folyamat legerősebb része”. A résztvevők a workshopokat pihentetőnek, energizálóknak és megalapozóknak írták le, gyakran a hivatalos foglalkozásokon kívül találkoztak, hogy folytassák a játékot.

AZ IFJÚSÁGI MUNKÁS NÉZŐPONTJA

A német facilitátor a workshopokról úgy beszélt, mint amelyek átalakító élmények voltak mind az oktató, mind a résztvevők számára.

„A zene célja az emberek összekapcsolása, de a befogadás nem automatikus, hanem valami, amit együtt gyakoroltok.” - Ifjúságsegítő, Németország

Megjegyezték, hogy a csoport interkulturális összetétele egyszerre kihívás és ajándék, amely a különböző kommunikációs stílusok iránti érzékenységet igényel, de valódi empátiát és kíváncsiságot vált ki. Véleményük szerint a siker kulcsa nem a zenei tökéletesség, hanem egy olyan tér megteremtése, ahol mindenki érezheti, hogy látják és hallják.

FŐBB ESEMÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK

A klevei tapasztalat azt mutatta, hogy az improvizáció a befogadás erőteljes motorja lehet.

A résztvevők megtanulták ritmussal kifejezni az érzelmeiket, aktívan figyelni és kreatívan reagálni egymásra. Zenei és interperszonális készségeiket is fejlesztették, miközben megtapasztalták az alkotás kollektív örömét is.

Főbb eredmények

- Erősebb csoportkohézió és interkulturális megértés;
- Fejlett zenei kompetencia és magabiztosság;
- Közösségi érzés és a kreatív folyamat feletti felelősségvállalás;
- Vágy a projekten túli folytatásra önállóan szervezett tevékenységek révén.

A pedagógus hangsúlyozta, hogy még egy kisvárosban is tartós társadalmi hatással lehet a művészeti terekhez való rendszeres hozzáférés. A csoport kitartása a „Music in YOU” programon túl is azt mutatja, hogy a művészet hogyan gyökerezhet meg a közösségi életben, és hogyan fejlődhet tovább organikusan.

FŐBB ESEMÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK

A madridi záró európai eseményen a Kleve csapata képviselte Németországot egy rock-reggae ihlette előadással. Darabjuk ugyanazt az energiát sugározta, ami egész évben jellemezte őket: a közös ritmust, az erős hangokat és a közös alkotás örömét.

Közreműködésük ünnepi hangulatban zárta a fesztivált, a színpadot az ünneplés és az egység pillanatává varázsolva. Az előadás megragadta azt, amit a projekt Klevében felépített: egy magabiztos, nyitott és ellenálló csoportot, akik számára a zene a kapcsolat nyelvévé vált.

HUNGARY – ÉLMÉNYAKADÉMIA: FROM SILENCE TO SOUND

KONTEXTUS ÉS PARTNEREK

Magyarországon a Music in YOU programot az Élményakadémia koordinálta, amely egy budapesti ifjúsági szervezet, amely tapasztalattal rendelkezik a nem formális oktatásban, a tapasztalati tanulásban és a közösségépítésben.

A magyar megvalósítás egyedülálló volt abban az értelemben, hogy két különálló csoportot hozott össze:

- A budapesti székhelyű Bura csoport a Burattino Iskola diákjait tömöríti, amely egy hátrányos helyzetű fiatalok számára létrehozott társadalmi befogadást nyújtó iskola;
- A Tornanádaska csoport egy kis vidéki településről származik a szlovák határ közelében, ahol ritka a kulturális részvétel lehetősége.

Mindkét csoport Schmidt Erika, Kiss Sanyi és Földi Gergely zenepedagógusok és ifjúságsegítők felügyelete alatt dolgozott, az Élményakadémia munkatársainak támogatásával. A kihívás kettős volt: megtanítani a zenei együttműködést olyan fiataloknak, akiknek kevés vagy semmilyen előzetes képzésük nem volt, valamint összekapcsolni őket a vidék és a város közötti szakadékon átívelően a kreativitás, a türelem és a kollektív ritmus révén.

WORKSHOPOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

A magyar workshopok hat modulból álltak, heti foglalkozásokat ötvözve kreatív táborokkal, amelyek egy országos fellépéssel és a spanyolországi zárómobilitással zárultak. Minden találkozó ötvözötte a zenei tanulást, az improvizációt és a csapatmunkát, mivel az ifjúsági munkatársak célja az volt, hogy segítsék a résztvevőket „megtanulni együtt zenélni, és ezen keresztül zenei formákat és szövegeket létrehozni különböző módszerekkel”. A fiatalok fokozatosan felfedezték, hogy „komoly zenei tapasztalat nélkül” is tudnak zenélni, és önbizalmat szereztek, miközben ritmusokat ismételtettek, hangokat visszhangoztak és közös kompozíciókat hoztak létre. A próbák immerzív bentlakásos táborokká fejlődtek, amelyek ösztönözték a kötődést és a reflexiót. Ahogy egy jelentés megjegyezte: „a csúcspont az volt, ahogyan a fiatalok személyesen kapcsolódtak a választott hangszereikhez vagy tevékenységeikhez”, feltárva a projekt valódi sikerét: a növekvő önbizalom, kreativitás és a közös teljesítmény érzése.

KREATÍV FOLYAMAT ÉS PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK

Az Élményakadémia pedagógiai megközelítése a cselekvés általi tanulásra, az érzelmi kapcsolódásra és a folyamatos bátorításra épített. A módszer ötvözte a technikai gyakorlatot, a csoportos improvizációt és az íráson keresztüli reflexiót (Eduardo Berti narratív naplója segítségével).

A facilitátorok szerint a folyamat erőssége „az együttjátszás örömeiben” és „a fiatalok és a tanár közötti személyes kapcsolatban” rejlett. A foglalkozások tele voltak nevetéssel, ritmussal és kísérletezéssel.

A kihívások valóságosak voltak:

- A helyszínek közötti nagy távolságok megnehezítették a közös próbákat;
- Két résztvevő távozott a projekt közben, és pótolni kellett őket;
- Nehéz volt a koncentráció fenntartása a zsúfolt iskolai órákban.

Ezen korlátok ellenére a csoport elkötelezettsége erős maradt.

„Nagyon lelkesítette és lekötötte őket az élő előadás jelentette kihívás. Ez egy közös és egyéni célt is jelentett.” -
Ifjúságsegítő, Élményakadémia

Sokak számára az első nyilvános fellépés átalakító jellegű volt. A madridi felkészülés a próbákat küldetéssé, a mindennapi életnél nagyobbá tette, és a két csoportot egy közös cél érdekében egyesítette.

NARRATÍV DIMENZIÓ

A folyamat során a magyar résztvevők a narratív naplót használták a tanultak és érzéseik megfogalmazására. Írásaik tükrözik a kreatív világba először belépő fiatalok izgalmát és sebezhetőségét egyaránt.

Az első modultól kezdve várakozást és idegességet fejeztek ki:

„Remélem, hogy végig jó lesz a hangulat.”
„Félek, hogy elrontom a dalt.” „Alig várom, hogy megmutassam a fesztiválon a felkészülés során szerzett tudásomat.”

Később felfedezték a zenét a körülöttük lévő világban, tucatnyi hangot sorolva fel, az ablakon kopogó esőt, a kályha ropogását, a vonat zümmögését, a papucskok csapkodását. Ez a gyakorlat segített nekik meglátni, hogy a zene mindenhol jelen van, és hogy a zenehallgatás önmagában is a kreativitás egyik formája.

A 4. modulra elmélyültek a gondolataik:

„A zene a tolerancia megtapasztalása, mert amikor együtt játszotok, könnyen félresikerülhetnek a dolgok. Alkalmazkodni kell.” „Ha nem lenne zene a világban, az azt jelentené, hogy az emberek nem lennének tudatosan részei a világ pulzusának és mozgásának.”

Ezek az állítások megragadják a projekt lényegét, a zenét mint együttműködést, tudatosságot és hovatartozást.

FIATALOK HANGJA

A workshopok és az írás révén a magyar fiatalok önbizalma és önkifejezési készsége is nőtt. Sokukat korábban soha nem kérték fel arra, hogy osszák meg véleményüket vagy érzelmeiket.

Az ifjúságsegítők megjegyezték, hogy a résztvevők „kezdtek úgy érezni, hogy egy nagy, izgalmas dolog részei”. Látták, ahogy a csoport „kivirágzik, és egyre magabiztosabbá válik a projektben”.

AZ IFJÚSÁGI MUNKÁS NÉZŐPONTJA

Számos Tornanádaskáról származó diák - annak ellenére, hogy rendkívül hátrányos helyzetű családból származott - nélkülözhetetlen szerepet játszott a záróelőadásban. Számukra a projekt példátlan lehetőséget jelentett az utazásra, a nemzetközi együttműködésre és arra, hogy zenéjüket külföldi közönség előtt bemutassák.

Az alkotótáborok során a pedagógusok megfigyelték, hogyan kötődtek személyesen a fiatalok a hangszereikhez. Egyesek a dob ritmusán, mások dallamon vagy éneken keresztül fejezték ki magukat. A hangsúly nem a virtuozitáson, hanem a hiteles kifejezésmódon és a csapatmunkán volt.

A folyamat végén a résztvevők egyhangúlag értékelték: nemcsak zenélni tanultak, hanem azt is, „hogyan kell csoportban dolgozni, képviselni az ötleteiket, és élvezni a kreatív energiát”.

FŐBB ESEMÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK

A Music in YOU című projekthez való magyar hozzájárulás bemutatta, hogyan hidalhatja át a zene a földrajzi, nyelvi és társadalmi háttérből adódó különbségeket.

Budapest városi tantermeitől Tornanádaska kis termeiig ugyanaz a ritmus uralkodott: a felfedezés, a bátorság és a kollektív fejlődés ritmusa.

Főbb eredmények:

- A fiatalok rájöttek, hogy formális képzés nélkül is képesek zenét alkotni;
- A résztvevők együttműködési készséget, türelmet és önbizalmat fejlesztettek;
- A pedagógusok a kreativitás révén mélyebb kapcsolatokat építettek ki diákjaikkal;
- Az élmény egy közös madridi előadással csúcspontot ért el, amely megerősítette a motivációt és a büszkeséget.

„Fantasztikus volt látni, hogy ezek a fiatalok megnyílnak, sőt, túl is teljesítik a rájuk bízott feladatokat.”

MŰVÉSZI BEPILLANTÁSOK

A madridi Coslada Radial Fesztiválon a magyar csoport öt-hat zenei előadásból álló sorozattal nyitotta meg az estét, melyek groove, jazz, rock és reggae hatásokat merítettek. A fiatal zenészek felváltva játszottak zongorát, gitárt, dobot, fúvós hangszereket és énekelt, egyik darabról a másikra váltva a szerepeket. Ez a dinamikus és sokoldalú előadás energikus áramlást teremtett, amely az egész esemény ritmusát meghatározta.

Az előadás minden egyes része a tanulás egy-egy lépését szimbolizálta: hallgatás, alkalmazkodás, alkotás.

A közönség melegséggel és tapssal válaszolt, felmelegítette őket a színpadról sugárzó őszinteség és öröm.

Sok fiatal zenész számára ez volt az első alkalom, hogy elhagyták Magyarországot, először léptek fel külföldön, és először látták, mire képesek, ha bizalmat és teret kapnak.

LENGYELORSZÁG – IMPAKT: RITMUSKERESÉS EGYÜTT

KONTEXTUS ÉS PARTNEREK

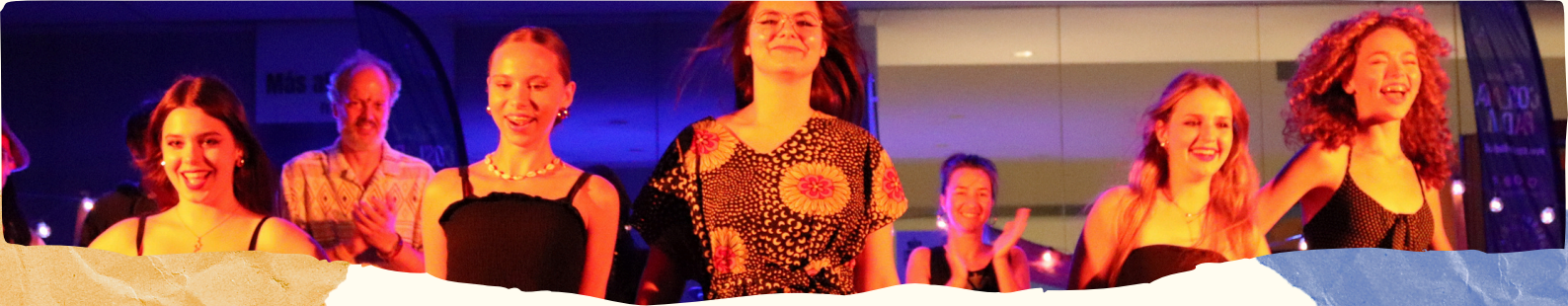
Lengyelországban a Music in YOU-t a Świętokrzyskie régióban, Skarżysko-Kamiennában található Impakt Alapítvány vezette. A helyi workshopokat Martyna Dolega zenész és oktató vezette, aki négy, 15 és 18 év közötti fiatal nőtől álló kis csoportot gyűjtött össze, akik mindannyian szenvedélyesen érdeklődtek a előadóművészet iránt. Legtöbbjüknek volt korábbi tánc-, színházi vagy zeneiskolai tapasztalata, ami a lengyel részleget az együttműködésen belül zeneileg az egyik legfejlettebbé tette.

Technikai hátterük ellenére azonban nem a tökéletes előadásmód állt a középpontban. A foglalkozások célja a megszokott rutin lebontása és a kreativitás újrafelfedezése volt a ritmus, a mozgás és az improvizáció révén. A csoport 2025 áprilisa és szeptembere között dolgozott, rendszeresen találkozáva kétórás foglalkozásokra a Skarżysko-Kamienna Kulturális Központban.

WORKSHOPOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK

A lengyelországi workshopok az ütőhangszerekre és a ritmusépítésre összpontosítottak, a technikai gyakorlatot kollektív improvizációval ötvözve. A résztvevők dobolni, cajónon, shakereken és tamburinon tanultak játszani, miközben kísérleteztek a testütőhangszerekkel, az énekhanggal és a mozgással is. A foglalkozások dinamikusak és együttműködőek voltak, egyensúlyban tartva a struktúrát a szabadsággal, miközben a csoport megtervezte végső spanyolországi fellépését, és azt vizsgálta, hogyan olvadhat össze a ritmus a színházzal. Az ifjúsági munkás a célt úgy írta le, hogy „különböző ütőhangszerek és technikák megtanulása”, valamint egy olyan tér megteremtése, ahol „a nevetés volt a fő válasz a hibákra”. Még a legfiatalabb résztvevők is kezdeményezőkézséget mutattak, saját ritmusokat és koreográfiákat javasoltak, míg a kevesebb tapasztalattal rendelkezők magabiztosságra tettek szert a csoport támogató és örömteli légkörében.

KREATÍV MÓDSZEREK ÉS PEDAGÓGIAI MEGKÖZELÍTÉS

Martyna Dolęga módszere a technikai precizitást ötvözte a kreatív szabadsággal. Minden foglalkozás bemelegítéssel, ritmusjátékokkal és közös légygyakorlatokkal kezdődött a koncentráció és az egység fejlesztése érdekében. A csoport ezután improvizációra és együttes játékokra váltott, hangszereket és testtűthangszereket használva.

Amikor a hangszerek nem álltak rendelkezésre, a résztvevők testüket és hangjukat használták ritmikus eszközként.

„A mai kihívás az volt, hogy csak a testünket és a terünket használjuk zeneszerzéshez. Az énekhanggal kombinálva nagyszerű zenei keveréket alkotunk hangszerek nélkül.”

Hibákat a tanulási folyamat részének tekintették, inkább a felfedezés pillanatainak tekintették, mint a kudarcnak. A facilitátor megközelítése ösztönözte a játékosságot, az önkifejezést és a kortársaktól való tanítást.

NARRATÍV DIMENZIÓ

A lengyel résztvevők azok közé tartoztak, akik a legtisztábban összekapcsolták a zenei gyakorlatot a személyes reflexióval az Eduardo Berti által tervezett Narratív és Irodalmi Naplón keresztül. Válaszaik érettséget, kíváncsiságot és önismeretet mutattak.

Az első modulban az egyik ezt írta:

„Remélem, hogy e projekt révén megtanulok ütőhangszereken játszani, és találkozhatok a zene iránt érdeklődő emberekkel, akik tartós barátságokat köthetnek.”

Egy másik hozzátette:

„Attól tartok, hogy nem fogok tudni megfelelni a csoport elvárásainak, vagy nem leszek ugyanazon a szinten, mint a többiek.”

„Azt hiszem, minden találkozó tanít majd valami újat.”

A 2. modulra elkezdtek zenét hallani a mindennapi életben:

„A madarak éneke, a tollal való írás hangja, a szél susogása.”

A listájuk költőien zárult:

„Az egész világ zenéből áll.”

A későbbi modulok elmélyítették gondolkodásukat:

„A zene arra készítet minket, hogy felszabadítsuk az érzelmeinket, a szomorúságtól és a vágyakozástól az örömig. Mindenki másképp fejezi ki ezeket, és ez a legjobb az egészben.”

Ezek az írások megerősítették a workshopok eredményeit: a technikai tanulástól a hangon keresztüli személyes jelentésteremtés felé való elmozdulást.

FIATALOK HANGJA

A jelentésekben a résztvevőket rendkívül motiváltak, fantáziadúsnak és a kísérletezésre nyitottnak írták le. Nagyra értékelték a csoport légkörét, „barátságosnak” és „inspirálónak” nevezték.

Erőt találtak a közös játékban is:

„Még a pergődobbal végzett összetett gyakorlatokat is sikeresen végrehajtották. A hibákra elsősorban nevetésből lehetett hallani.”

Amikor elkezdődtek a próbák az utolsó előadásra, a csoport úgy döntött, hogy egy ritmust, dalt és táncot ötvöző darabot komponál. Ez a döntés tükrözte az önbizalmukat és az alkotói folyamat iránti elkötelezettségüket.

A spanyolországi utazás közeledtével megjelent a stressz, de ez gyorsan izgalommá és várakozássá változott.

A szeptemberi utolsó szabadtéri próbára készen álltak arra, hogy nyilvánosan megosszák zenéjüket.

„A workshop tele volt izgalommal, zenével, énekléssel és pozitív energiával.”

AZ IFJÚSÁGI MUNKÁS NÉZŐPONTJA

A Music in YOU lengyelországi tapasztalata kiemelkedett a professzionalizmus, az energia és az önálló kreativitás miatt. A résztvevők korábbi zenei és színházi háttere lehetővé tette a csoport számára, hogy a technikai alapismeretek helyett a művészi fejlődésre és a kísérletezésre összpontosítson.

Főbb eredmények:

- Javított ritmikus pontosság és koordináció;
- Fokozott kreativitás improvizáció és komponálás révén;
- Megerősített csapatmunka és kommunikáció;
- Nemzetközi felkészülés révén megszerzett önbizalom;
- A zene tudatosítása struktúraként és érzelekként egyaránt.

„Kis könnyedséggel és hajlandósággal kezdeményezték az alkotást. Az alkotói folyamat nagyon kellemes volt számukra, és nyilvánvaló volt, hogy ez volt az óráink legkvonzóbb része.”
Ifjúságsegítő, Lengyelország

FŐBB ESEMÉNYEK ÉS EREDMÉNYEK

A lengyel csoport madridi fellépése tükrözte az általuk megtett utat: egy lengyel hagyományos formákban gyökerező darab, amely ötvözi az éneket, a táncot, az ütőhangszereket és a ritmikus tapsot. Ami egyszerű, összehangolt lépésekkel és énekhangokkal kezdődött, egy élénk együttes sorozattá fejlődött, ahol a mozgás, a hangok és az ütőhangszerek mintázatai természetes könnyedséggel fonódtak össze.

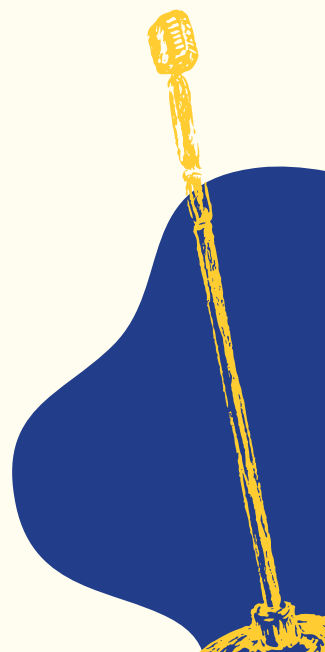
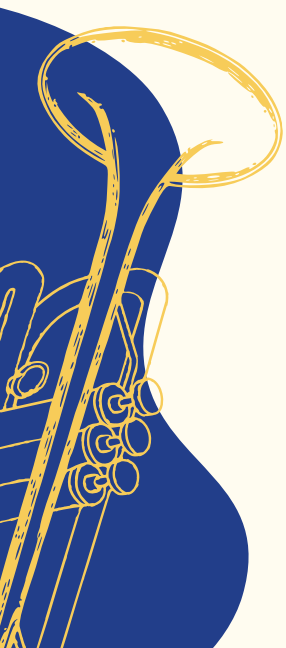
Előadásuk megtestesítette a projekt szellemiségét: strukturált, mégis spontán, technikai, mégis emberi volt. A négy fiatal nő látható örömmel játszott, táncolt és énekelt, bevonva a közönséget a ritmusukba.

A fegyelem és a játékosság eme keveréke megragadta Lengyelország hozzájárulásának lényegét a Music in YOU-hoz: megmutatta, hogy még a tapasztaltak is újra megtanulhatják az improvizáció szabadságát, és hogy az együttműködés mindig a legerősebb ütem.

2. RÉSZ: A NARRATIV ÉS IRODALMI NAPLÓ

AZ ESZKÖZ BEMUTATÁSA

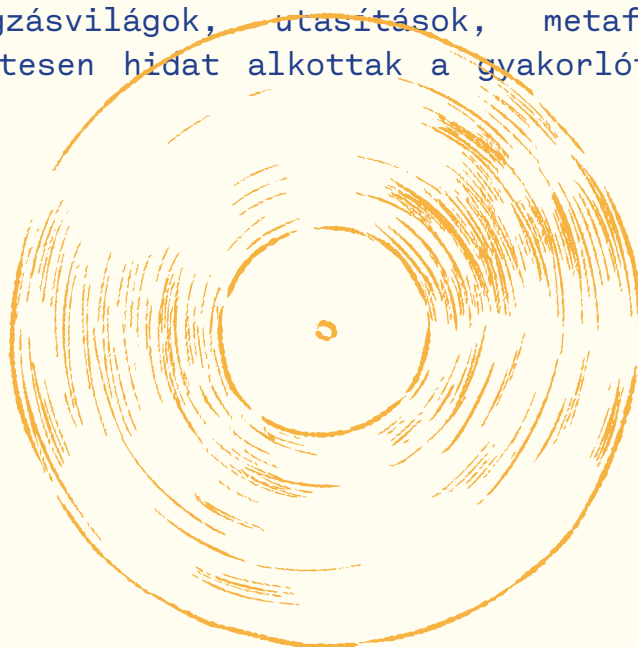
A Music in YOU lelke egy egyszerű, mégis erőteljes gondolat: mielőtt zenét alkotnál, szánj egy pillanatot az írásra. Állj meg, figyelj önmagadra, és adj formát a belső hangoknak, mielőtt dalban megszólaltatnád őket.

Hogy ezt az ötletet életre keltsék, a MUSIC IN YOU partnerei felkérték Eduardo Berti argentin-francia író és költőt, hogy tervezzen egy közös keretet az összes partnerország számára. Az eredmény a Narratív és Irodalmi Napló lett: hét rövid írásbeli modulból álló sorozat, amelyeket művészeti workshopokba integráltak.

Ezeket a 10-15 perces mini-foglalkozásokat pedagógusok vezették a zenei műhelyek elején. Céljuk az volt, hogy összekapcsolják a művészi és a személyes aspektusokat, arra ösztönözve a résztvevőket, hogy az alkotást ne csak előadásként, hanem önfelfedezésként is tekintsék.

Berti úgy jellemezte a naplót, mint „egyszerre egyéni és kollektív, költői és dokumentarista”. Rövid kérdéseken keresztül arra buzdította a fiatalokat, hogy szabadon írjanak, ne féljenek a hibáktól vagy a nyelvtani hibáktól, mert minden szó, bármilyen bizonytalan is, már önmagában is a kifejezés aktusa.

Minden modul új ajtót nyitott a kreativitás felé: elvárások, félelmek, hangzásvilágok, utasítások, metaforák, érzelmek, kérdések. Együttesen hidat alkottak a gyakorlóterem és a belső világ között.

EDUARDO BERTIVEL KÖTÖTT PARTNERSEG BEMUTATÁSA

Eduardo Berti argentin-francia író, költő és az Oulipo kollektíva tagja, aki ötletes irodalmi munkásságáról és a zene, a színház és a vizuális művészetek művészeivel való együttműködéséről ismert. Írásaiban gyakran azt vizsgálja, hogy a szavak hogyan visszhangozhatnak, mint a hangok, és hogyan válhat maga a nyelv a ritmus és az érzelem formájává.

A Music in YOU projekt keretében Berti tervezte és irányította a narratív és Irodalmi napló létrehozását, amely egy írási protokoll, és amely a zenei workshopokat kíséri. Az volt a szerepe, hogy struktúrát adjon a projekt egy láthatatlan részének: a résztvevők személyes, érzelmi utazásának. Hét rövid írási modult dolgozott ki, amelyek mindegyike belépési pontként szolgál az önkifejezéshez és a reflexióhoz: Remélem..., Félek..., Ha a világban nem lenne zene... Ezekkel az egyszerű, de költői feladatokkal arra kérte a fiatalokat, hogy írjanak, miközben hallgatják a zenét, figyeljenek, miközben írnak.

PEDAGÓGIAI CÉLOK

A Narratív és Irodalmi naplót a következőképpen tervezték:

- Eszköz a kifejezéshez: segít a fiataloknak olyan gondolatok és érzelmek megfogalmazásában, amelyeket a zene önmagában nem tud kifejezni.
- Eszköz a befogadáshoz: annak biztosítása, hogy minden hang, bármilyen nyelven vagy háttérrel is rendelkezik, meghallható és értékelhető legyen.
- Eszköz az önbizalomépítéshez: az írás átalakítása a felhatalmazás terévé, ahol a törekenység kreativitást eredményez.
- Eszköz a reflexióra: a távolságtartás és a művészi folyamattal kapcsolatos perspektíva ösztönzése.

Az írás ebben az összefüggésben nem tudományos gyakorlat volt. Egy tükör, egy módja annak, hogy meglássuk önmagunkat és a helyünket egy kollektív kalandban.

MODULOK GYAKORLATI PÉLDÁI

A fiatalok hat országban írtak, hol a saját nyelvükön, hol angolul, vagy fordítás útján. Különböző hátterük ellenére írásaik visszhangozták egymást, bizonyítva, hogy a zene érzelmi szókinccse könnyedén átlépi a határokat.

1. MODUL – REMÉNYEK, FÉLELMEK, ELVÁRÁSOK

Az első feladattal nyitották meg a projektet minden országban. Arra kérték a résztvevőket, hogy ugyanazt az öt kezdő feladatot töltsék ki:

Remélem...

Gondolom...

Azt hiszem...

Azt várom...

Attól félek...

Franciaországból rövid, világos mondatok érkeztek:

„Remélem, megtanulok zenélni, új embereket fedezek fel és ismerek meg.” „A zene az én Madeleine de Proust-om.”

Olaszországban ugyanezek a szavak fordultak a világ felé:

„Remélem, hogy lesz egy olyan jövő, ahol béke van.” „Félek, hogy nem leszek elég.”

A magyar fiatalok izgatottságukat és szorongásukat vegyesen fejezték ki:

„Remélem, hogy végig jó lesz a hangulat.” „Attól tartok, elfelejtem, mit kell játszanom.”

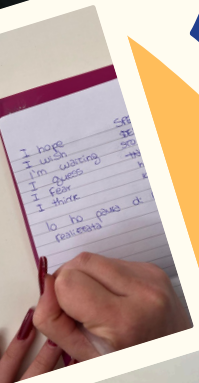
Németországból a kíváncsiság és a személyes fejlődés által formált gondolatok merültek fel:

„Remélem, hogy tanulni fogok és fejleszteni fogom a zenei képességeimet. Alig várom, hogy új emberekkel találkozzak és együtt zenélhessek.” „Remélem, találok valamit, ami engem és másokat is inspirál... Szerintem a zene terápia.”

És Lengyelországban:

„Remélem, hogy e projekt révén megtanulok ütőhangszereken játszani, és találkozom a zene iránt érdeklődő emberekkel.”

Ami ezeket a hangokat egyesíti, az a várakozás - a tanulás, a valahová tartozás és az önbizalomhiány leküzdésének vágya.

2. MODUL – MINDENNAPI HANGOK ZENEKÉNT

Itt a résztvevők felsorolták a mindennapi élet hangjait, és felfedezték, hogy maga a világ is folyamatosan játszik.

- Spanyolország: susogó jelmezek, színpadi lépések, a légzés visszhangja mozgás közben.
- Franciaország: ajtónyikorgás, nevetés a próbateremben.
- Magyarország: egy csöpögő csap, cipőcsattanás, egy vonat lüktetése.
- Lengyelország: „Madárdal, tollal írás hangja, szél susogása... Az egész világ zenéből áll.”

Ez a gyakorlat egy kialakulóban lévő ökológiai tudatosságot tárt fel: a zene nem korlátozódik hangszerekre; mindenhol jelen van, minden fül számára elérhető, amely hajlandó hallgatni.

3. MODUL – ZENEI UTASÍTÁSOK

A résztvevők „kézikönyveket” vagy „recepteket” találtak ki a zenekészítéshez.

A lengyel csoport egy lenyűgözően strukturált útmutatót készített „Utasítások zenei előadás létrehozásához” címmel, amelyben minden egyes lépést világosan és módszeresen vázoltak fel. A sorrend a kollektív szervezéstől a színpadi kivitelezésig terjedt:

„Keress olyan embereket, akiket érdekel a zenekészítés.”
Alkossatok közös jövőképet, beszéljétek meg a részleteket. Rendezd el a próbatermeket és készítsd elő a szükséges kellékeket. Tervezz meg egy próbák ütemtervét, és válassz ki anyagot a gyakorláshoz. Gondolj a színpadi megjelenésedre a próbák során. Válaszd ki az előadás helyszínét, időpontját és közönségét. Készítsd elő a promóciót és a záró esemény részleteit. Válaszd ki az előadás legerősebb pillanatait, és tervezd meg a főpróbákat. Az előadás napján érkezz korán, gyakorolj, ellenőrizd a hang- és világítástechnikát, és állítsd fel a színpadképet. Mielőtt színpadra lépnél, fejezd be az utolsó teendőket. Sok szerencsét, és jó műsort!

Magyarországon ugyanez a gyakorlat humoros csavart öltött:

„Úgy játssz a furulyán, mintha duzzogó gyerek lennél... fogd rosszul, és utasítsd vissza a kiigazítást.”

Egymás mellé helyezve ezek a „kézikönyvek”, az egyik aprólékos, a másik játékos, egy lényeges felismerést tártak fel: nincs egyetlen helyes módja az alkotásnak. A művészet követhet pontos lépéseket, vagy szándékosan megszegheti azokat; lehet uralkodás vagy lázadás.

4. MODUL – HA NEM LENNE ZENE A VILÁGON.

Ez a modul generálta a legköltőibb válaszokat.

- Franciaország: „Ha a világban nem lenne zene, az szörnyen szomorú lenne.”
- Olaszország: „Ha a világon nem lenne zene, hogyan hallhatnánk egymást?”
- Magyarország: „Ha nem lenne zene, az emberek nem lennének részei a világ pulzusának.”
- Németország: „Ha nem lenne zene a világon... akkor a Marsra kellene mennünk”
- Lengyelország: „A zene arra készítet minket, hogy különféle érzelmeket szabadítsunk fel, a szomorúságtól és a vágyakozástól az örömig.”

A zene hiánya mindenhol csendet, veszteséget és elszakadást jelentett. Az írás rámutatott, hogy a fiatalok a zenét nem szórakozásként, hanem az élet és a kapcsolat feltételeként érzékelik.

5. MODUL – ELLENTÉTES ÉRZELMEK

A résztvevők három vagy négy szót választottak ki, amelyek leírják a tapasztalataikat, és mindegyiket párosították az ellenkezőjével.

Boldogság ↔ Szomorúság Szabadság ↔ Félelem Türelem ↔ Irritáció
Megosztás ↔ Individualitás

Ezután rövid gondolatokat írtak, amelyekben elmagyarázták ezeket az ellentéteket:

„Az üresség szembeszáll a felfedezéssel. A felfedezés betölt; az üresség mindent elvesz.”

Ezzel a gyakorlattal a fiatalok megtanulták, hogy az érzelmek egymás mellett léteznek, és hogy a kreativitás pontosan ebben a feszültségben él.

KÉSŐBBI MODULOK – FELFEDEZÉS ÉS REFLEXIÓ

Az utolsó modulokra (6. és 7.) a mondatok éretté váltak:

„Most már tudom, hogy másokkal együtt valami különlegeset tudok alkotni, és hogy a nyelv nem jelent akadályt.” (Lengyelország) „A zene felébred bennem, mert mások érzéseit és történeteit közvetíti.” (Magyarország) „Az írás ráébresztett, hogy mindannyian ugyanazokat az érzéseket érezzük, csak másképp.” (Olaszország)

Ezek a befejezések zárják be a kört: a bizonytalanságtól a tudatosságig, az egyéni hangtól a közös harmóniáig.

A RÉSZTVEVŐK HANGJAI

Hat nyelven és tucatnyi workshopon keresztül a narratív és Irodalmi napló közös szívveréssé állt össze:

Franciaországból bensőséges hangok érkeznek:

„A zene segíti a békét, mert túlmutat a nyelveken, vallásokon, hiedelmeken és különbségeken.”

Olaszországból reflektívek és társaságkedvelők:

„Remélem, hogy a nőgyilkosságok egy napon véget érnek.”
„Az egyenlőség valami, amit minden nap együtt építünk.”

Magyarországról spontán és érzékszervi jellegűek:

„Amikor gyorsan gépelek a billentyűzeten, vagy végigsétálok egy kerítés mellett, az a hang dallammává válik.”

Spanyolországból testiek, összekapcsolva a hangot, a testet és a mozgást.

„A test engedély nélkül beszélt.”

Németországból az improvizáción-játékon keresztüli kapcsolódást hangsúlyozzák - mint beszélgetést

„Az improvizáció szemszögéből vizsgáltuk a zenét, mint az új, friss zene létrehozásának forrását.”

Lengyelországból pedig a fegyelmet és az önvizsgálatot ötvözik:

„Megtanultam saját dalszövegeket írni, és jobban kifejezni az érzelmeimet a zenén keresztül.”

A kontextusok sokfélesége ellenére egy üzenet ismétlődik: a zene a bizalom nyelve. Lehetővé teszi mindenkinek, akár képzett, akár nem, hogy azt mondja: „Itt vagyok”, és ugyanezt hallja cserébe.

ÉLEMZÉS: MIT ÁRULT EL AZ ÍRÁS FOLYAMATA, A ZENÉHEZ FÜZŐDŐ TAPASZTALATAIKRÓL ÉS KAPCSOLATUKRÓL

Az írás folyamata egyszerre tükörként és hídként is működött. Tükrözte az egyéni érzelmeket, és közös megértést épített ki a kultúrák között.

BEFOGADÁS A HANGON KERESZTÜL

Az írás hatalmat adott azoknak, akik keveset beszéltek csoportos környezetben. Magyarországi és franciaországi ifjúságsegítők megjegyezték, hogy a legcsendesebb résztvevők közül néhányan papíron váltak a legkifejezőbbekké.

A ZENE MINT EMPÁTIA

Minden országban a résztvevők a zenét a toleranciával kötötték össze: „Alkalmazkodni kell.” (Magyarország) „Segít megérteni és elfogadni az érzelmeket szavak használata nélkül.” (Magyarország/Lengyelország).

A FÉLELEMTŐL A MAGABIZTOSSÁGIG

A korai mondatok idegességgel voltak tele; a későbbiek büszkeséget, önrendelkezést és örömet fejeztek ki.

KOLLEKTÍV IDENTITÁS

A közös olvasmányok révén a résztvevők felismerték a hasonlóságokat a különbségek között, létrehozva egy miniatűr Európát, amely a hangokból áll.

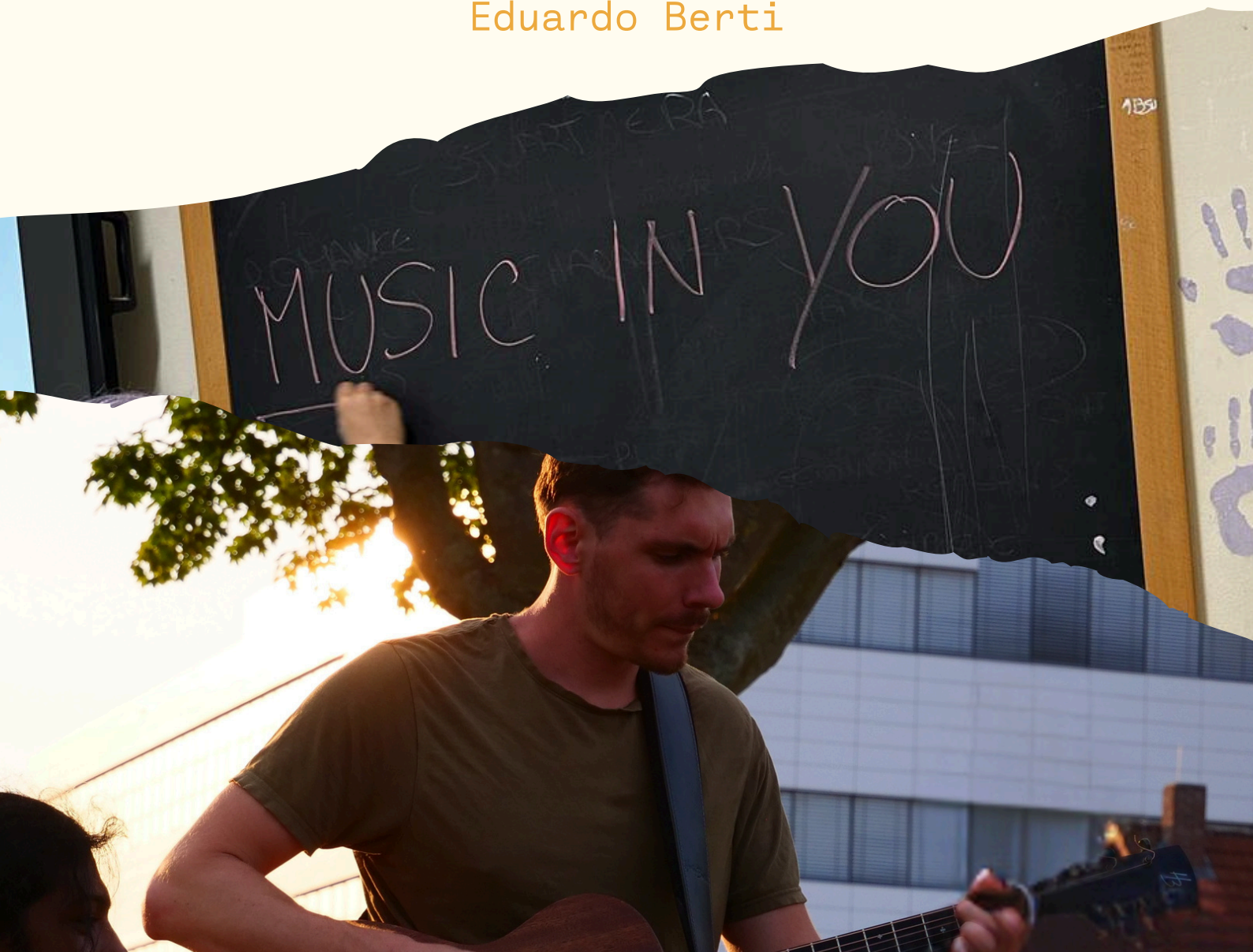

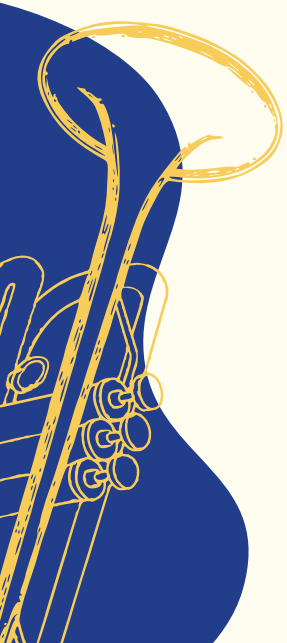
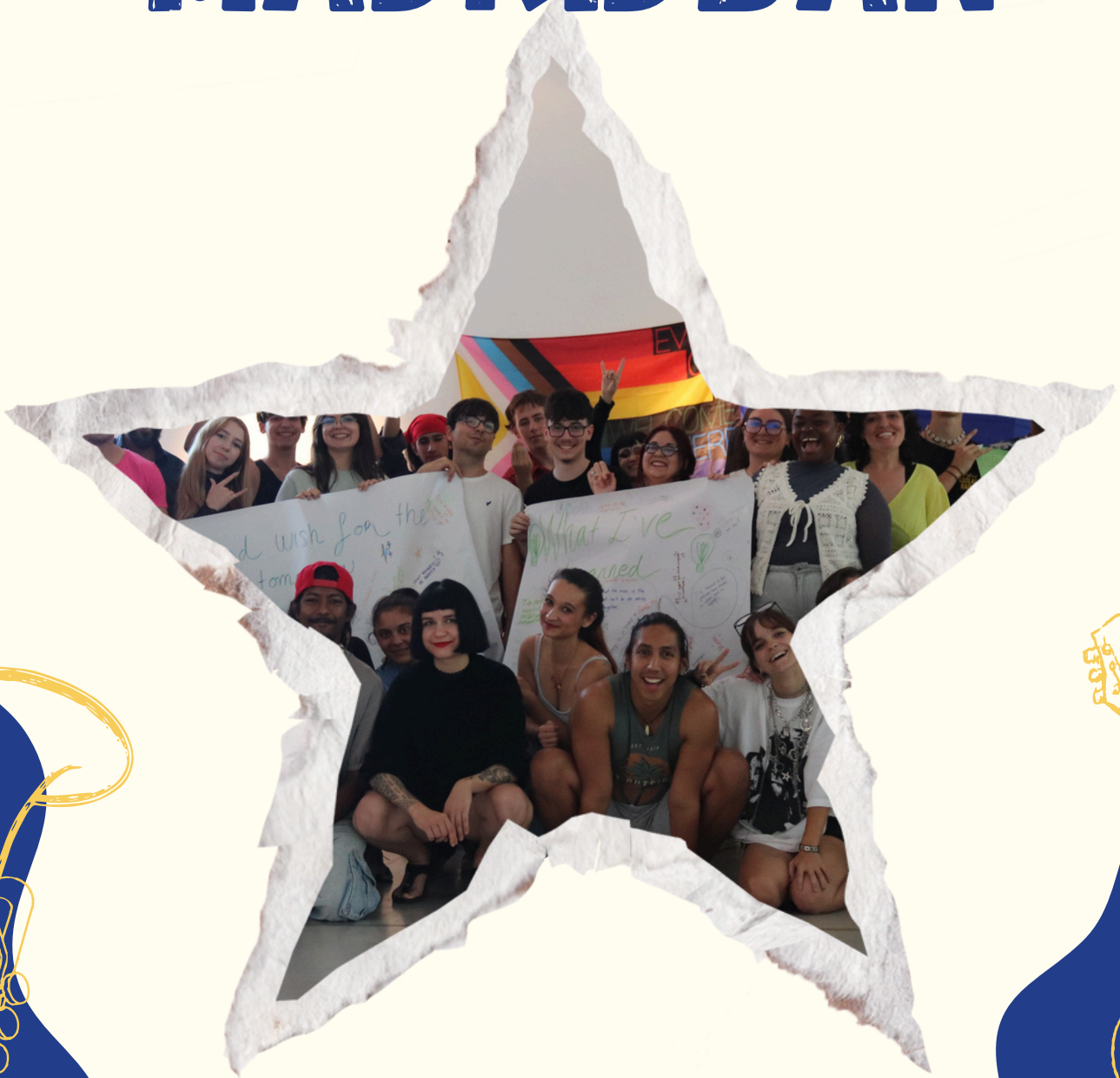
ÁTFOGÓ BETEKINTÉS

A Narratív és Irodalmi Napló feltárta, hogy a kreativitás akkor virágzik, ha a kifejezés megelőzi az értékelést. Azzal, hogy minden résztvevőnek megadta a jogot az írásra, a helyességtől való félelem nélkül, a Music in YOU az írást demokratikus cselekedetté tette, egyenlővé a játékkal, a tánccal vagy az énekléssel.

„Minden mondat egy hangjegy; együtt alkotják a tanulás szimfóniáját.” -
Eduardo Berti

3. RÉSZ: A ZÁRÓESEMÉNY MADRIDBAN

A MOBILITÁS KONTEXTUSA ÉS CELJAI

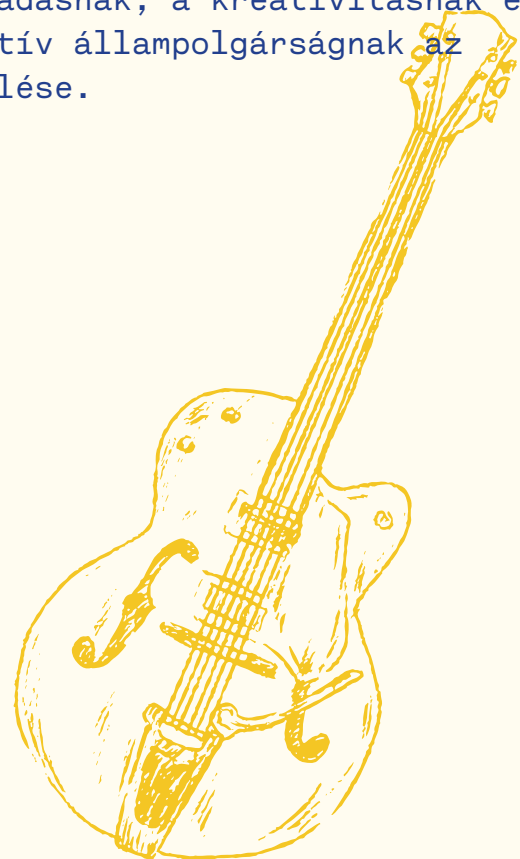
2025. szeptember 15. és 22. között Madrid Coslada városa lett a Music in YOU központja.

Harmincnégyszáz fiatal résztvevő Franciaországból, Olaszországból, Spanyolországból, Németországból, Lengyelországból és Magyarországról gyűlt össze egy hétre a művészeti csere és a közös alkotás szerelmeseinek, melynek házigazdája az Off Lírico volt a Coslada Radial Fesztivállal együttműködve.

Ez az európai mobilitás jelentette a helyi workshopok csúcspontját.

Céljai egyértelműek voltak:

- Lehetőséget biztosítani a fiatal résztvevőknek a határokon átnyúló találkozásokra és együttműködésre;
- Az egyes országokban kidolgozott művészeti alkotások megosztása;
- Megtapasztalni a kollektív előadás átalakító erejét;
- A projekt alapvető értékeinek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az aktív állampolgárságnak az ünneplése.

A MOBILITÁS, KONTEXTUSA ÉS CÉLJAI

A hat nap a találkozástól az előadásig tartó útként strukturálódott, workshopok, próbák és közös elmélkedési pillanatok váltakozásával.

1. NAP – ÉRKEZÉS ÉS ELSŐ TALÁLKOZÁSOK

A madridi érkezés fontos pillanat volt sok résztvevő számára, egyesek számára ez volt az első alkalom, hogy repülővel utaztak. Ez az élmény izgalommal, büszkeséggel és némi idegességgel vegyült. Miután minden csoport megérkezett Cosladába, az est egy barátságos vacsorával kezdődött, ahol hónapokig tartó helyi munka után végre mindenki személyesen is találkozott.

Az első pillanatok a félnévség és a csendes megfigyelés jellemezte, különösen azok körében, akik korábban még soha nem utaztak külföldre. De ahogy elkezdődtek a beszélgetések és felcsendültek az első nevetések, a légkör gyorsan megváltozott.

Az est végére a kezdeti félnévség meleg és élénk hangulatba csapott át, pozitív alaphangulatot teremtve az előttünk álló alkotási és együttműködési napokhoz.

2. NAP – KÖZÖS ALAP MEGTEREMTÉSE

A második nap csapatépítő tevékenységekkel kezdődött, amelyek célja, hogy a résztvevők megismerhessék egymást a nemzeti csoportjaikon túl. Mozgás, játékos feladatok és apró kihívások révén elkezdtek kiépíteni a bizalmat, megosztani az első benyomásokat és közös csoportdinamikát alakítani.

A délelőtt Coslada számos emblemikus helyszínének vezetett látogatásával folytatódott, amely megismertette a résztvevőket a helyi kulturális környezettel, amely a hét folyamán otthont adott nekik. Ez a kötetlen felfedezés segítette a csoportnak jobban kötődni a városhoz, és ösztönözte a kultúrák közötti cseréket.

Délután egy testtűthangszeres workshop adta meg a zenei alaphangot a következő napokra. A ritmus, a koordináció és a kollektív hallgatás segítségével a résztvevők megtapasztalhatták, hogyan képes egy egyszerű gesztus hangot, kapcsolatot és együttműködést generálni. A foglalkozás azonnali kohéziós érzést teremtett, és előkészítette a talajt a következő kreatív munkához.

A nap a projekt keretrendszerének, a hét gyakorlati szabályainak közös bemutatásával, valamint a résztvevők reményeinek, elvárásainak és félelmeinek közös átgondolásával zárult. Ez a pillanat segített tisztázni a motivációkat, kezelni a bizonytalanságokat és megerősíteni az együtt indulás érzését.

3. NAP – KÖZÖS ALKOTÁS ÉS KÖZÖS REFLEXIÓ

A harmadik nap a mélyebb művészi munka kezdetét jelentette. A délelőttöt egy dalszerző műhellyel nyitották, ahol a résztvevők közösen alkottak egy darabot, amelyet a „Music in YOU” szimbolikus jelentése ihletett. Kis, többnyelvű csoportokban dolgozva ötleteket cseréltek, dalszövegeket írtak, dallamokat teszteltek, és azt vizsgálták, hogyan fejezheti ki a zene a személyes identitást, miközben közös hangot teremt.

Ezt egy „Jövő és zene” témájú Word-Cafe blokk követte, amely teret engedett annak, hogy a résztvevők elmélkedhessenek arról, hogyan alakíthatják zenei készségeik, kreativitásuk és művészi gyakorlatuk személyes és szakmai pályájukat. A tematikus asztalok között váltva a résztvevők megvitatták törekvéseiket, kihívásaikat és a zene, mint az önrendelkezés és a társadalmi szerepvállalás eszközeinek lehetőségeit.

A késő délelőtti programot ifjúságsegítők által támogatott, vezetett jam session zárta. A résztvevők hangszerek, stílusok és ritmusok közötti közös improvizáció révén fejlesztették halláskészségüket, és megtapasztalták a spontán kollektív alkotás örömét.

Délután a program a kritikai reflexióra váltott egy workshoppal a patriarchátusról és a nemi szerepekről, teret teremtve a társadalmi elvárásokról, az egyenlőtlenségekről és ezeknek a struktúráknak az önkifejezésre gyakorolt hatásáról szóló párbeszédnek. Ez a foglalkozás arra ösztönözte a résztvevőket, hogy a művészeti gyakorlatot összekapcsolják a társadalmi tudatossággal.

A napot egy Háttérnapló workshop zárta, amelynek során a résztvevők hangjait, érzelmeit és gondolatait gyűjtötték össze. Ez az írott és szóbeli anyag gazdagította a projekt dokumentációs dimenzióját, és segítette a résztvevőknek megfogalmazni az eddig megtapasztalt átalakulásokat.

4. NAP – SZABADNAP ÉS KÖTETLEN VÁROSNÉZÉS

A negyedik napot szándékosan szabadon tartották, lehetővé téve a résztvevők számára a pihenést, a feltöltődést és az idejük igényeik szerint történő megszervezését. Néhányan úgy döntöttek, hogy Cosladában maradnak, hogy gyakorolják az előadásukat, finomítsák a zenei részeket, vagy megismétljék a koreográfiájukat nemzeti együtteseikkel. Mások úgy döntöttek, hogy ellátogatnak Madridba, és a hét folyamán szerzett barátaikkal felfedezik a város utcáit, múzeumait és kulturális nevezetességeit.

Ez a strukturálatlan időtöltés teret teremtett az informális tanulásnak és az interkulturális cserének. A próbák, beszélgetések és spontán kirándulások során a résztvevők felfedezték a tapasztalat egy másik oldalát is: az autonómia, a barátság és a közös kíváncsiság értékét a formális workshopokon túl.

5. NAP – ALKOTÁS ÉS ELMÉLKEDÉS

Az ötödik nap a kollektív felkészülés és a művészi megerősítés felé való elmozdulást jelentette.

A délelőtt a vezetői és csapatkompetenciákról szóló csoportos reflexióval kezdődött, arra kérve a résztvevőket, hogy gondolják át, hogyan alakítja az együttműködés, az aktív hallgatás és a közös felelősségvállalás a kreatív folyamatokat. Ez a beszélgetés segítette a csoportnak azonosítani azokat a hozzáállásokat és viselkedéseket, amelyek lehetővé teszik egy nemzetközi együttes számára, hogy bizalommal és tisztán tudjon együttműködni.

A program Odin Kaban hangművész vezetésével folytatódott, aki a résztvevőket mindennapi tárgyak felhasználásával immerzív „hangterek” létrehozásában segítette. Ezen a felfedező foglalkozáson a fiatal művészek kísérleteztek a textúrákkal, a ritmussal és a rezonanciával, felfedezve, hogyan válhatnak az egyszerű anyagok a kompozíció és a hangulatteremtés eszközeivé.

Délután felgyorsultak a Coslada Radial Fesztivál megnyitóünnepségének előkészületei. A 3. napon közösen komponált dallal a résztvevők finomították a darabot, hangszeres rétegeket adtak hozzá és átmeneteket gyakoroltak, hogy fokozzák a hatását. Minden nemzeti csoport egy rövid művészi gesztust is csiszolt: táncot, akrobatikát, ritmust vagy mozgást, amellyel bemutatkoztak az ünnepségen.

Az este elhozta a régóta várt Megnyitóünnepséget, a láthatóság és az ünneplés pillanatát. Egyenként minden ország színpadra lépett, bemutatták csoportjukat, és egy rövid előadást tartottak, amely tükrözte kulturális és művészeti identitásukat. A hangulat meleg és energikus volt, megalapozva az alkotás és a megosztás elkövetkező napjait.

„Amikor körben álltunk, rájöttem, hogy egy csoport vagyunk, nem hat ország.”

6. NAP – A FESZTIVÁL ÉS A KOLLEKTÍV ALKOTÁS

Szombaton került megrendezésre az Országbemutató, ahol minden nemzeti csapat előadta az év során kidolgozott darabot:

ORSZÁG	MŰVÉSZI FORMA	TÉMA	FŐBB JELLEMZŐK
MAGYARORSZÁG	Zene és fúzió	Öröm, vitalitás, szabadság	Ütőhangszerek és trombiták nyitották a műsort közös ritmussal
LENGYELORSZÁG	Zene / body percussion / tánc	Együttműködés határokon átnyúlóan	A közönség tapsolása és gesztusai az egységet szimbolizálták
OLASZORSZÁG	Színház + zene	Patriarchátus, nemi szerepek	Maszkok, párbeszéd és a „Légy férfi / Légy nő!” felkiáltás
FRANCIAORSZÁG	Kísérleti teljesítmény	Identitás és közösség	Tánc, elektronikus hangok és jelbeszéd
SPANYOLORSZÁG	Lírai + fizikai színház	Béke és szolidaritás	Operahangok, cirkusz és gyertyagyújtás
NÉMETORSZÁG	Rock/reggae koncert	Energia és kollektív öröm	Élő zenekar ünneppé varázsolta a finálét

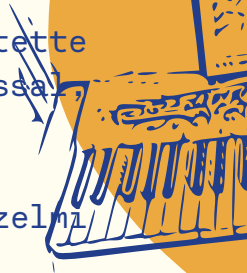
Este a résztvevők részt vettek a Coslada Radial Fesztivál programján, ahol koncerteket és a rendezvényre meghívott többi művész előadásait élvezhették. A résztvevők táncoltak, szocializálódtak és elmerültek a fesztivál hangulatában, ami megerősítette az országok közötti kötelékeket, és ünnepi dimenziót adott európai utazásuknak.

AZ UTOLSÓ ELŐADÁS – „ZENE MINDENKINEK...”

A Coslada Radial Fesztivál keretében 2025. szeptember 21-én előadott kollektív darab csendben kezdődött.

Egy magányos magyar trombita szólt, egy hívás, ami felébresztette a többieket. A résztvevők egymás után csatlakoztak, ritmussal, hanggal és mozgással töltve meg a teret.

Az országok közötti átmeneteken keresztül az előadás érzelmi crescendót épített ki:

- Magyarország ritmusa adta meg a pulzusomat;
- Lengyelország együttműködése a ritmust gesztussá alakította;
- Az olasz színház rávilágított a társadalmi szerepek súlyára;
- Franciaország hangjai újraértelmezték a kommunikációt a jelek és a hangok segítségével;
- Spanyolország lírai teste békét és fényt hoztak;
- Németország fináléja a színházat a felszabadulás koncertjévé változtatta.

A közönség, a családok, a helyi lakosok, a művészek és a város képviselői tapsviharban törtek ki. Ez nem csupán egy előadás volt, hanem egy kollektív tanúságtétel arról, hogy mi történik, amikor a művészet, a fiatalok és Európa találkozik.

IDÉZETEK A FIATALOKTÓL ÉS A TRÉNEREKTŐL

A fiatalok hat országban írtak, hol a saját nyelvükön, hol angolul, vagy fordítás útján. Különböző háttérük ellenére írásaik visszhangozták egymást, bizonyítva, hogy a zene érzelmi szókincse könnyedén átlépi a határokat.

„Olyan volt, mint az első koncertem, de olyan is, mint az első családom.”

„Valamit építettünk, ami minden nyelven beszél.”

„Megtanultam bátornak lenni, színpadra állni és másokat meghallgatni.”

„A hat nyelven végzett együttműködésük eredménye eszembe juttatta, miért is csináljuk ezt a munkát.”

„A projekt bebizonyította, hogy a kreativitás és a befogadás nem elvont fogalmak, hanem mindennapi gyakorlatok.”

A résztvevők Youthpass tanúsítványokat is kaptak, amelyek igazolták tanulási eredményeiket és kompetenciáikat a kreativitás, a csapatmunka, az interkulturális megértés és az aktív részvétel terén.

HATÁS: EGYÜTTMŰKÖDÉS, BEFOGADÁS, FELHATALMAZÁS

A résztvevők értékelése következetes és jelentős eredményeket mutatott:

- 96%-uk érezte úgy, hogy javult a kultúrák közötti együttműködési és kommunikációs képessége;
- 91%-uk számolt be megnövekedett önbizalomról és kezdeményezőkézségről;
- 89% új művészi készségeket vagy a kreativitással kapcsolatos perspektívákat fedezett fel;
- 100%-uk értékelte az utazás és az európai csapatban való munkavégzés lehetőségét.

A résztvevők a tapasztalatot „életre szólónak”, „motiválónak” és „másokon keresztül önmagam felfedezésének lehetőségének” írták le. Sokak számára ez volt az első nemzetközi mobilitásuk, az első alkalom, hogy hazájukon kívül léptek fel, és mindannyiuk számára ez egy nagyobb európai közösséghez való tartozás pillanata volt.

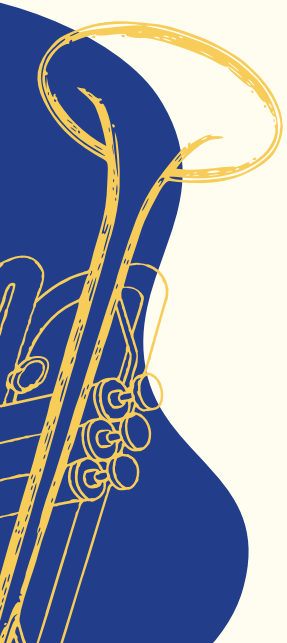
„Madrid előtt azt hittem, a művészet csak másoknak való. Most már tudom, hogy az enyém is.”

Több mint egy fesztivál, kijelentést tett arról, hogy a befogadás, a művészet és a meghallgatás bátorsága révén a fiatalok egy kreatívabb és egységesebb Európát építhetnek.

4. RÉSZ: KÖVETKEZTETÉS ÉS PERSPEKTÍVÁK

LEGFONTOSABB TANULSÁGOK

A Music in YOU eszközök egy egyszerű igazságot mutattak be: a művészet nem kiváltság, hanem a felhatalmazás és a befogadás eszköze.

Hat országban több mint száz fiatal fedezte fel, hogy a zene és a kreativitás átalakíthatja az önképet, újjáépítheti az önbizalmat, és új utakat nyithat a polgári részvétel felé.

A projekt bebizonyította, hogy amikor a fiatalokban alkotóként, és nem passzív tanulóként bíznak, akkor elkötelezettséggel, képzelőerővel és bátorsággal reagálnak. A művészi gyakorlat, a személyes reflexió és az interkulturális csere integrációja kivételes potenciált mutatott arra, hogy elérje azokat a fiatalokat, akiket félreértettek, elhanyagoltak vagy csalódtak a hagyományos tanulási rendszerekben.

Kreatív laboratóriumain, narratív írásán és kollektív előadásain keresztül a Music in YOU a művészi kifejezést az oktatás, a párbeszéd és az önrendelkezés eszközévé alakította, demonstrálva, hogy a társadalmi befogadás egy egyszerű hangjeggyel, egy közös ritmussal vagy néhány írott szóval is elkezdődhet.

ÁTVIHETŐ JÓ GYAKORLATOK

Számos gyakorlat bizonyult hatékonynak és megismételhetőnek különböző kontextusokban:

→ **Kombinálja a művészeti gyakorlatot a reflektív írással**

Az alkotás (zene, színház, tánc) írásgyakorlatokkal való összekapcsolása elősegíti az önismeretet és megszilárdítja a tanulást.

Nem formális oktatási módszerek alkalmazása

A kiscsoportos, a társaktól való tanulás és a kísérletezés biztonságos környezetet teremt, ahol a résztvevők értékesnek és elkötelezettnek érzik magukat.

A pedagógusok felhatalmazása a közvetítők szerepére

Azok az ifjúságsegítők, akik inkább irányítanak, mint utasítanak, lehetővé teszik az autonómia és a kreativitás kibontakozását.

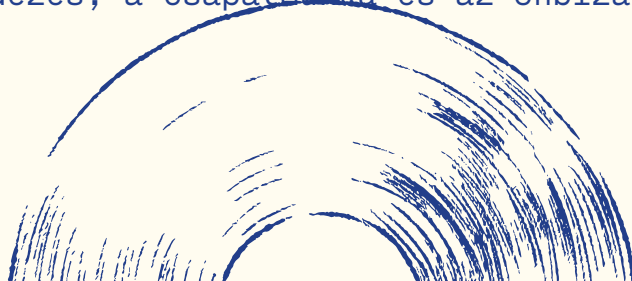
A sokszínűség erősségként való integrálása

A többnyelvű, vegyes képességű és multikulturális csoportok a valós társadalmat tükrözik, és empátiát, toleranciát és együttműködést ösztönöznek.

A folyamatot helyezd előtérbe a teljesítmény helyett

A legfontosabb eredmények nem a művészi tökéletesség, hanem a kollektív felfedezés, a csapatmunka és az önbizalom voltak.

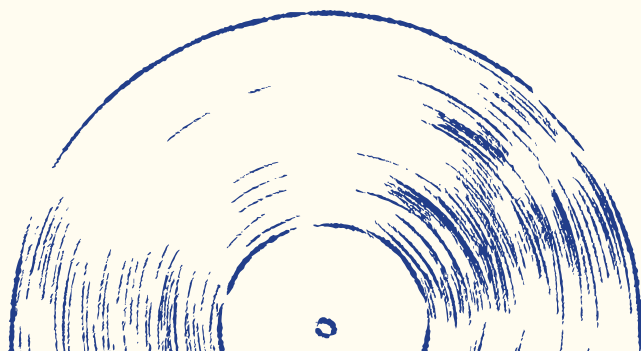

A LEGFONTOSABB TÉNYEZŐ: AZ IFJÚSÁGI CSOPORTOK HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTÁSA

A Music in YOU projekt egyik legfontosabb tanulsága, hogy a projekt hatása mindenekelőtt azon múlott, hogy a fiatalok csoportjait több hónapon keresztül együtt tudták-e dolgozni. Ez a hosszú távú részvétel lehetővé tette a bizalom növekedését, a készségek fokozatos fejlődését, és azt, hogy a résztvevők valódi előrelépést tapasztaljanak saját tanulásukban.

Az ifjúsági munkában komoly kihívást jelent egy stabil csoport fenntartása. Az ifjúságsegítők az év során kulcsszerepet játszottak a résztvevők bátorításában, amikor kétségek merültek fel, támogatták őket az elszakadás pillanataiban, és segítettek nekik újra kapcsolódni a folyamathoz. Állandó jelenlétük biztosította a folytonosságot és a kohéziót.

Ez a tartós ritmus tette lehetővé a mélyebb átalakulást: a fiatalok elkötelezettek maradtak, lépésről lépésre építették önbizalmukat, és megtapasztalták, mit jelent idővel közösen valamit létrehozni.

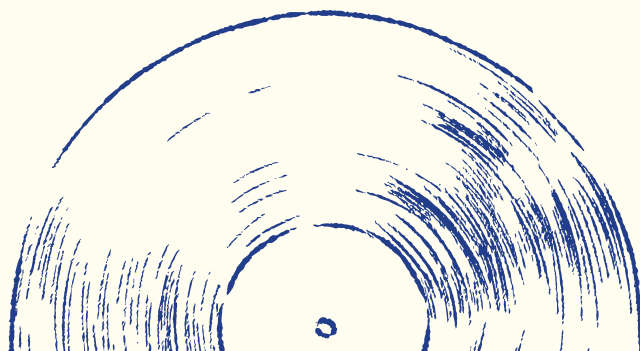

AJÁNLÁSOK A REPLIKÁCIÓHOZ

Ahhoz, hogy a Zene a TE világodban is sikeresen reprodukálható legyen, a partnereknek és az oktatóknak a következőket kell tenniük:

- Kezdj kicsiben, de gondolkodj hosszú távon. Építs bizalmat a létrehozás előtt; kezdj egyszerű gyakorlatokkal, amelyek természetes módon vezetnek el közös projektekhez.
- Minden tevékenységet a helyi valósághoz kell kötni. Bátorítsd a résztvevőket, hogy fedezzék fel a saját életükkel kapcsolatos kérdéseket: identitás, egyenlőség, környezet vagy társadalmi igazságosság.
- Dokumentálja a folyamatot. A Háttérnapló modell egy egyszerű, adaptálható sablont biztosít a haladás, a reflexiók és az eredmények rögzítéséhez.
- Használja ki stratégiaileg a partnerségeket. Működjön együtt kulturális központokkal, iskolákkal és ifjúsági szervezetekkel a szakértelem megosztása és új közönség elérése érdekében.
- Fektessen be az oktatók képzésébe. Varázsolja fel őket kreatív eszközökkel, interkulturális készségekkel és reflektív módszerekkel a minőség és a folytonosság biztosítása érdekében.

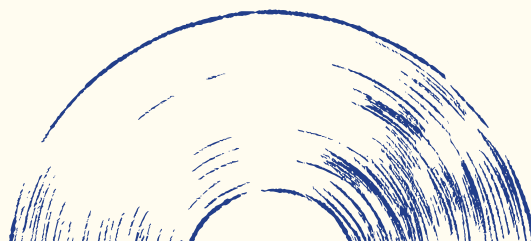
KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK ÉS PERSPEKTÍVÁK

A Music in YOU együttműködés továbbra is építeni fog a projekt által generált kapcsolatokra és a projekt során szerzett tapasztalatokra. Számos irány már kirajzolódik:

- Hálózatépítés: egy európai platform létrehozása, amely összeköti azokat a szervezeteket, amelyek művészetet és zenét használnak a befogadás érdekében.
- Jövőbeli együttműködés: közös pályázatok Erasmus+ és Kreatív Európa projektekre, amelyek a kreatív állampolgárságra és a fiatalok szerepvállalására összpontosítanak.
- Új eszközök: digitális történetmesélés, hangarchívumok, a Backstage Napló és narratív napló által ihletett részvételen alapuló képzési modulok.
- Helyi fenntarthatóság: a partnerek fenntartják ifjúsági csoportjaikat, és integrálják a Zene a Te világodban módszertant a folyamatban lévő programokba.

A projekt többet hagy maga után, mint előadásokat, egy gyakorlati közösséget. A pedagógusok, ifjúságsegítők és fiatalok most egy közös nyelvet használnak: az alkotás, az empátia és az együttműködés nyelvét.

A Music in You a zenével kezdődött, de egy meggyőződéssel végződik: amikor a művészet és az oktatás találkozik, akkor ott biztosan átalakulás megy végbe.

MUSIC IN YOU

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az JUGEND für Europa hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem a JUGEND für Europa nem vonható felelősségre miattuk.

Co-funded by
the European Union

