

CHRISTINE SCHMALOR

Aktuelle Projektinformation unter:

<https://theatre-culture.org>

<https://online-theatre-academy.com>

Tätigkeitsprofil

- I Projektentwicklung, Management, Programmdirektion**
Internationale Theaterprojekte, Studiengänge für Weiterbildung in der Theaterpraxis

- II Theaterpraktische Forschung und Lehre**
Theatertraining, Laboratorien, Curriculums Entwicklung, Veröffentlichungen
 - A** für das World Theatre Training Institute AKT-ZENT / Research Centre des International Theater Institute
 - B** an Universitäten und Bildungseinrichtungen

- III Kultur- und Bildungspolitik**
Einführung Studiengänge für Schauspiellehrer, Second Career, Bologna Process
 - A** Engagement für das ITI - World Organisation for the Performing Arts
 - Präsidentin des ITI - theatre education & training committee 2004-11
 - Board of directors des ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts seit 2018
 - B** Teilnahme an Konferenzen, Colloquien, Festivals

- IV Ausbildung**
Akademischer Abschluss: M.A.
Freie Universität Berlin: Theaterwissenschaft / Germanistik
Praktische Ausbildung: Schauspiel, Regie, klassischer Gesang;
European Team of Teachers for Theatre
Berufspraxis: Regieassistenzen, Regie, Eigenproduktionen

Im Detail:

I Projektentwicklung, Management, Programmdirektion

- 1995 **Gründung und Geschäftsführung des internationalen Theaterzentrums AKT-ZENT** in Berlin unter der künstlerischen Leitung von Dr. Jurij Alschitz
Programmdirektion der European Association for Theatre Culture (gegründet 2000 mit den europäischen Partnerorganisationen)
- 2003 Aufbau und Leitung des Verlages ars incognita für die Publikationen von AKT-ZENT.
Herausgabe, Lektorat und Produktion.
- 2011 AKT-ZENT wird von der Generalversammlung des Internationalen Theaterinstituts (ITI-worldwide) zum *ITI Research Centre for Theatre Training Methods* ernannt.
- 2017 Umbenennung und Neuausrichtung: **World Theatre Training Institute AKT-ZENT / ITI**
Entwicklung der ersten Hybrid Theater Training Plattform
- 2020 Konzeption und Leitung der <https://online-theatre-academy.com>

Inhaltliche Tätigkeiten

Alle folgenden Projekte im Detail unter: <https://theatre-culture.org>

- Konzeption, Beantragung und Abwicklung von folgenden thematischen **EU Projekten** (über jeweils 1 - 2 Jahre) gefördert durch die Europäische Kommission durch die Programme Kaleidoskop, Kultur 2000 und Kultur; realisiert mit jeweils 8 - 16 Partnerorganisationen: Seminare, Laboratorien, Konferenzen, Kolloquien, Arbeitsdemonstrationen, Aufführungen, Festivals in 20 europäischen Ländern mit jeweils ca. 150 Künstlern und Wissenschaftlern:
- 1996 - 1997 **School after Theatre - European Laboratory** Entwicklung mehrjähriger Fortbildungsmodul für Schauspieler und Regisseure
- 1998 - 1999 **The new face of the European Actor.** Weiterentwicklung der mehrjährigen Fortbildungsmodul für Schauspieler und Regisseure
- 1999 **Methodika** Erstes Internationales Festival für Theatertrainingsmethoden
- 2000 - 2001 **The face of 20th century woman.** Entwicklung einer Methode zur selbstständigen Vorbereitung auf die Rolle: "Die Vertikale der Rolle"
- 2005 - 2006 **From Cliché in Art to the Art of Cliché.** Erforschung neuer Proben- und Trainingsmethoden
- 2008 - 2010 **The Art of Dialogue.** Erforschung neuer Proben- und Trainingsmethoden
- 2012 - 2014 **The New Face of the Acting Teacher.** Entwicklung des ersten Internationalen Master Programmes für Schauspiellehrer "Teaching Theatre" am CUT - Centro Universitario de Teatro / Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Konzeptentwicklung, Produktion und Management der mehrjährigen fortlaufenden Projektlinien, v.a. im europäischen und internationalen Kontext (künstl. Ltg. Dr. Jurij Alschitz):
- 1996 - 2011 **School after Theatre,** in Zusammenarbeit mit der Russian Academy of Theatre Arts - GITIS: Fortbildung für professionelle Theaterschaffende mit Modulen in Deutschland, Estland, Griechenland, Italien, Norwegen, Russland, Schweden
- Seit 1999 **International Directors' and Trainers' Colloquium.** Jährliches Fachtreffen Anfang Januar in Berlin zum aktuellen Forschungsgegenstand bzw. Jahresthema.

- Seit 1999 **Methodika International Festival for Theatre Training Methods** mit den Themen: Personality and Ensemble (Italien 1999) / Energy and Theatre (Schweden 2001) / Face and Mask of the Actor (Schweden 2003) / The Theatre of Centaur (Italien 2007) / Time and Space (Italien 2009) / Chronotopos – Time and Space in Theatre (Zypern 2012) / Ritual and Theatre (Russland 2014) / Resonance with the School of Jurij Alschitz (Berlin 2018)
- Seit 2003 **International Theatre Summer Academy**; 14 mehrwöchige Akademien in Kooperation mit europäischen Theaterzentren und Kulturorganisationen in Deutschland, Italien, Montenegro, Zypern.
- 2003 + 2005 **TransARTlantica**: Einrichtung und Durchführung eines europäischen Auslands-Semester des MA Schauspiel-Studienganges der University of Tennessee in Knoxville in Kooperation mit der Russischen Akademie für Theaterkunst (GITIS), durchgeführt in Moskau, Berlin und Italien.
- Seit 2011 **The World Theatre Training Library**: Forschungsreisen, Laboratorien, Symposien, Publikation.
- Seit 2012 **Master Programme “Teaching Professional Theatre Practice”**. Aufbau eines Internationalen MA Studienganges zum Schauspiellehrer. Pilot-Studiengänge in Mexiko (Universidad Nacional Autonoma de Mexico 2012-2014) und Europa (2015).
- 2017-2020 **Hybrid Theatre Training Platform**: Konzeption und Aufbau einer Moodle-Plattform für Online Schauspielkurse, die in praktische Seminare münden.
- 2019 **ALthattheatre**. Konzeption und Realisierung des ersten Prototyps eines neuen Modells für die Schauspielausbildung: Einführung der Quantenpädagogik
- 2020 **Online Theatre Academy**: Konzeption und Gestaltung einer experimentellen Online Theater Akademie mit 3 Departments <https://online-theatre-academy.com>

II Theaterpraktische Forschung und Lehre

A am World Theatre Training Institute AKT-ZENT Forschungszentrum des Internationalen Theaterinstituts (ITI worldwide)

- Dozentin im Rahmen aller o.g. Projekte.
Leitung von Schauspielseminaren, Meisterklassen, Trainingseinheiten und Laboratorien zu verschiedenen Themen; Team Teaching im European Team of Teachers des Instituts
- Praktische Anwendung/Recherche von Hybrid und Online Training
 - 2017 Hybrid Theatre Training Platform: „Die Vertikale der Rolle“ als Einführung des Prinzips der Online-Selbstbildung
 - 2019 Weitere Hybrid Pilotprojekte zur Quantenpädagogik wie ALthattheatre mit Online Training und Laboratorien.
 - Seit 2020 Kurse zu verschiedenen Themen über das Portal der Online Theatre Academy
 - 2020 erste internationale online Fach-Konferenz zum Thema Online Theater Training „Challenges of the Mind“: Konzeption, Moderation und Herausgabe eines Readers.

- für das ITI Projekt *The World Theatre Training Library / Laboratory*
 - Konzeption
 - 2011 + 2012 mehrmonatige Forschungsreisen durch Bangladesh, China, Indien, Indonesien, Philippinen, Singapore, Südkorea, Taiwan.
 - Laboratorien, Seminare weltweit
- für das *Master Programm "Teaching Professional Theatre Practice"*:
 - Training, Dozentin, Leitung einzelner Kurse, Einzelcoaching in Laboratorien
 - Studienleitung für die Pilot-Studiengänge in Mexiko (2012-14) und Europa (2015-16)
 - Curriculums Entwicklung
- Systematische Dokumentation der Forschungsergebnisse
- Herausgabe und Lektorat der Lehrbücher von Jurij Alschitz
 - *Die Vertikale der Rolle* (in DE, EN, IT, SWE, GR) 2003
 - *40 Fragen an eine Rolle* (in DE, EN) 2005
 - *Die Kunst des Dialogs* (in DE, EN) 2010
 - *Training forever!* (in EN und Spanisch in Kooperation mit UNAM Press) 2013/14

B an Universitäten und Bildungseinrichtungen

- 1984 Tutorin für die Orientierungseinheit Germanistik, FU Berlin, bei Prof. Dr. Claudia Albert
- 1984/85 Assistentin am *Dept. for Germanic Languages*, Univ. of Texas Austin
- 1990 Opernschule Karlsruhe: Leitung von Schauspiel-Grundlagenkursen
- 1990/91 Leitung von Jugendtreff-Workshops am Theater Basel
- 1996/97 Leitung des Proseminars *Die Schüler Stanislavskis, Schauspielpädagogik in Ost und West*, Theaterwissenschaft an der FU Berlin
- 2004 Schauspielkurs für *Dannati Maestri* Ausbildungsprojekt der *Regione Puglia*, Italien
- 2003 + 2005 *TransARTlantica (s.o.)*: Dozentin für die *University of Tennessee* in Knoxville
- WS 2006/07/08 *Academy of Performing Arts (DAMU)* Prag, Seminar *Die Vertikale der Rolle*
- 2007 + 2012 UNESCO – regionaler Workshop *Encountering Images* - für junge Schauspieler aus Indien, Nepal und Bangladesch in Dhaka, Bangladesch mit öffentlichen Aufführungen
- 2012 Kursleitung an der Sommer Akademie der Deutschen Gesellschaft für Theatertherapie: *Rolle – Persona – Personage: Mit wem habe ich es zu tun?*
- 2012 Staatliches Theaterinstitut Jaroslavl (Russland), Meisterklasse *Die Vertikale der Rolle*
- 2012-14 Universidad Nacional Autonoma de Mexico / CUT - Centro Universitario de Teatro, Kooperations-Studiengang + Gastvorträge am CUT, der Ingmar Bergman Foundation und div. Mexikanischen Hochschulen
- 2019 Seminarleitung LAFT Berlin, Performing Arts Programm: *Management als Kunst – Künstler*innen als Manager*innen*
- 2022 Seminarleitung *Training as Method* in Berlin. Erasmus+ Austauschprogramm Fortbildung für das Lehrpersonal der NOTOS Schauspielschule Heraklion
- 2023 Workshop im Rahmen des *1st International Performing Arts Festival* in Phan Thiet - Binh Thuan, Vietnam

III Kultur- und Bildungspolitik

A Engagement für das International Theatre Institute (ITI) - World Organisation for the Performing Arts

- Teilnahme an den ITI Weltkongressen: Organisation von Workshops, Colloquien, Arbeitsgruppen, Leitung der Komitee-Treffen des Theatre Education & Training Committee in den Jahren 2000 (Marseille), 2002 (Athens), 2004 (Mexico), 2006 (Manila) 2008 (Madrid), 2011 (Xiamen, China), 2014 (Yerevan, Armenien), 2017 (Segovia, Spanien), 2020 (online), 2023 (Fujairah, UAE)
- 1999 + 2000 World Conference of Directors of Higher Education Theatre Institutions
ITI/UNESCO chair of theatre, Sinaia, Rumänien; Jury Mitglied Studentenaufführungen
- 2000 Wahl zur Vize-Präsidentin des Theatre Education & Training Committee (TECOM)
Wahl zum Vorstandsmitglied des Deutschen Zentrums des Internationalen Theaterinstituts
- 2004 – 2011 Präsidentin des TECOM / ITI
Teilnahme an der TECOM *board-meetings* zwischen den Kongressen, bzw. Einladung zu *board-meetings* anlässlich von Aktivitäten von AKT-ZENT / European Association for Theatre Culture.
- 2017 Multimedia Lecture über Hybrid Theatre Training auf dem ITI Weltkongress
- 2018 Eingeladen als Expertin zum Arbeitstreffen über Curriculums Entwicklung und Qualitätssicherung; als Sprecherin der Konferenz und Teilnahme an der *2nd General Assembly* des ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts, Shanghai Theatre Academy (China)
- Seit 2018 im *Executive Board* des ITI/UNESCO Network for Higher Education in the Performing Arts
- 2020 Moderatorin der Online Weltkonferenz des Netzwerks.
- 2023 Konzeption und Leitung des *FTTE Think Tank* (Forum for Theatre Training and Education des ITI). Monatliches Online Treffen zu methodischen Fragen der Schauspielausbildung.

B Teilnahme an Konferenzen, Colloquien, Festivals (Auswahl) Kulturpolitisches Engagement

- regelmäßige Teilnahme an internationalen Festivals für Schauspielschulen als Gast, Jury-Mitglied, Workshops, z.B. *Istropolitana*, Bratislava
- Besuch von Theaterfestivals, Fachtreffen, Tagungen etc. weltweit
- 2003 ELIA Teachers' Academy, Barcelona
- 2004 Vortrag UdK Berlin: *Europäische und internationale Theaterarbeit*
- 2008 -2012 Vorstandsmitglied schloss bröllin e.V. International art research location
- 2008 6th Athens International Theatre/Drama and Education Conference
Keynote Speaker for the International Theatre Day: *Encountering images. The impact of the Other on the personal development as concept of (artistic) education.*
- 2008 Russian Theatre Union: Meeting of Heads of European Theatre Schools, St. Petersburg, International Congress on the Bologna-Process, invited expert
- 2009 Bundesweite Konferenz des BVTs, Schultheater-Studio Frankfurt: *Wie Lehrer zu Theaterlehrern werden. Die Weiterbildungen der Länder auf dem Prüfstand.* Als Expertin eingeladen.
- 2011 Direction Space Festival, Perm (Russland)
- 2011 European Culture Forum, Brüssel

- 2012 PAiR – Performing Artists in Residence, Leitung einer internationalen Umfrage, Konferenz und Informationsveranstaltungen
- 2012 Festival National School of Drama Delhi
- 2014 The new Face of the Acting Teacher / World Theatre Day celebration in Paris (AKT-ZENT, Labex ARTS H2H, ARTA)
- 2016 ELIA 14th Biennial Conference Florence: Vortrag in der Thematic Session: *Transformations in Learning and Teaching*.
- 2019 Künstlerischer Beirat schloss bröllin e.V. International art research location
- 2020 Konzeption und Moderation *Challenges of the Mind* Online Konferenz über neue Dimensionen in der Theaterausbildung im Rahmen des VI International Theatre and Education Festival "Nauruz" des Galiaskar Kamal Tatar Academic Theatre, Kazan (Russland)
- 2022 Öffentlichkeitsarbeit und Beratung für (e)merge - Kunstvolle Vernetzung Ukraine-Deutschland Ein Fortbildungs-, Forschungs- und Austauschprojekt für Puppen- und Figurentheater der UNIMA Deutschland
- 2022 Advisory board der International Association of Theatre Leaders IATL

IV Ausbildung

Akademische Ausbildung

- 1980-89 Freie Universität Berlin: Theaterwissenschaft und Germanistik
Magistra Artium (M.A.) 1,0
- 1984/85 University of Texas at Austin, Graduate School, Drama Department
Regie, Playwright, Lichtdesign, Bühnenbild

Praktische Ausbildung / Weiterbildung (Auswahl)

- 1983/84 Schauspiel bei Janina Szarek, Berlin + div. Workshops und Seminare
- 1985-88 Steptanz bei Carnell Lyons, Berlin
Studium klassischer Gesang bei
- 1984-85 Prof. Darlene Whiley, UT Austin
- 1985-87 Vera Schrankl, Berlin
- 1987-90 Michael Gottschalk, Berlin
- 1990-92 Maria Sadulescu, Basel
- 1993 Internationale Regieseminare Künstlerhaus Bethanien:
Erste Begegnung mit Jurij Alschitz
- 1996-98 „GITIS - Schauspiel- und Regieklasse“ Berlin, Moskau
Meisterklasse der Russischen Akademie für Theaterkunst bei AKT-ZENT
Internationales Theaterzentrum Berlin
- 2000-02 „Master Seminars for a European Theatre Language“; Zertifikat
Gründung/Mitglied des „European Team of Teachers“ von Jurij Alschitz

Regieassistenzen

- 1981/82 NV Solo an der Badische Landesbühne Bruchsal
1986 *Plaster of Paris*, Whitney Museum of American Art, NYC
1988 *Parsifal* (Regie: Götz Friedrich) Festspiele Bayreuth
1990-92 NV Solo am Theater Basel: Assistenzen bei Jossi Wieler, Francois Pesenti, Barbara Bilabel, Christoph Marthaler, Klaus Weise

Regie

- 1986 Regie und deutscher Text: *Barca di Venetia per Padova* Madrigalkommödie von Adriano Banchieri mit dem Vokalstudio der HdK Berlin (Ltg. Miriam Sohar)
1987 Regie und Text, Gesang: *A Coke, A Sandwich And Us*, Tournee
1988 Regie und Ausstattung *Geschichte vom Soldaten*, Igor Strawinskij; mit dem Konzert Forum Berlin (Ltg. Roger Haugland)
1988 Regie *Totentanz*, Hugo Distler; szenische Bearbeitung für 13 Darsteller und Chor (Ausstattung: Helge Leiberg, musikal. Ltg. Volkher Häusler)
1992 Regie *Au fond de la Seine*, Theater Basel
Regie und Text: *Die Weltmaschine* mit dem Figurentheater Tübingen
1993 Regie *Mondlicht-Serenade*, Bettina Weber, Berlin
Regie und Text: *Drachen wollen auch mal lachen*, Theater für Kinder ab 3 Jahren; Musik von Peter Aderhold, Volkstheater Rostock
1994 Regie: *Verhext nochmal!* Oshi-Kindertheater Berlin
1995 Regie und Text: *Großstadt-Notizen*, Schmalor Theaterproduktion / Theater zum Westlichen Stadthirschen, Berlin

Sonstige Theaterpraxis

Soloprogramm *Ich hab meine Tante geschlachtet*, Texte und Lieder zur Gitarre von F. Wedekind (USA 1985)

Straßentheater Theatre for a New City, New York City (1985)

Lichtdesign für verschiedene Produktionen in Berlin (1986 - 1995), Tourneen für Flamenco-Theater