

1st International Conference on Dance and Digitalization

I. Nemzetközi Tánc és Digitalizációs Konferencia

29 November 2024 | 2024. november 29.

PROGRAM AND ABSTRACTS / PROGRAM ÉS ABSZTRAKTOK

Hungarian Dance University / Magyar Táncművészeti Egyetem
2024

Scientific Programme Committee | A konferencia tudományos programbizottsága

Chair | Elnök: Dr. habil. Lanszki, Anita PhD

Vice-Chairs | Társelnökök: Prof. Fügedi, János PhD

Prof. Lőrinc, Katalin DLA

Scientific Secretary | Tudományos titkár: Ledniczky, Bea

Tagok | Members: Prof. Bolvári-Takács, Gábor PhD

Prof. Fodorné Molnár, Márta PhD

Prof. Konkolyiné Kovács, Ilona PhD

Prof. Macher, Szilárd DLA

Dr. Papp-Danka, Adrienn PhD

Dr. Radák, Judit PhD

Dr. Szente, Dorina Eszter PhD

Dr. Tongori, Ágota PhD

Organizing Committee | A konferencia szervezőbizottsága

Chair | Elnök: Dr. Tongori, Ágota PhD

Members | Tagok: Dr. Asztalos, Réka PhD

Kempf, Katalin

Prof. Konkolyiné Kovács, Ilona PhD

Dr. habil. Lanszki, Anita PhD

Ledniczky, Bea

Prof. Lőrinc, Katalin DLA

Dr. Radák, Judit PhD

Dr. Szente, Dorina Eszter PhD

The conference is organized by the Department of Art Theory and the Department of Pedagogy and Psychology of the Hungarian Dance University, together with Vályi Rózsi Library, Archives and Research Centre of Dance Science |

A konferencia a Magyar Táncművészeti Egyetem Művészetelméleti Tanszéke, Pedagógia és Pszichológia Tanszéke, valamint az MTE Vályi Rózsi Könyvtár, Levéltár és Tánc tudományi Kutatóközpontja szervezésében valósul meg.

Edited by | A kötetet szerkesztette

Szente, Dorina Eszter; Tongori, Ágota

Copy editor | Olvasószerkesztő

Asztalos, Réka

Expert proofreader | Szakmai lektor

Lőrinc, Katalin

ISBN 978-615-5852-35-0

Published by the *Hungarian Dance University* | Kiadja a *Magyar Táncművészeti Egyetem*.

www.mte.eu 1145 Budapest, Columbus u. 87-89. Tel. 273-3430

Responsible editor | Felelős kiadó: *Fodorné Molnár, Márta* rektor

Layout | Tördelés

Kánvási, Krisztián

CONFERENCE PROGRAM | A KONFERENCIA PROGRAMJA

**Hungarian
Dance
University**

**1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON
DANCE AND DIGITALIZATION**

29. 11. 2024

08.30-09.00	<p>Registration Building B / 1st Floor Jr. Zoltán Nagy Theatre Auditorium foyer</p>	
09.00-09.10	<p>Welcome Greeting Building B / 1st Floor Jr. Zoltán Nagy Theatre Auditorium</p>	
09.10-09.55	<p>Plenary Session - Keynote Speech Both, Miklós: Developing Folk Music Education with Digital Innovation: Bridging Field Research and Academic Perspectives General Director of Hungarian Heritage House Building B / 1st Floor Jr. Zoltán Nagy Theatre Auditorium</p>	
	<p>Building D Ground Floor / Room 2</p>	<p>Building D Ground Floor / Room 3</p>
10.00-11.30	<p>Session 1 Archiving Dance & Dance Notation Session Chairs: Fügedi, János & Horváth-May, Dániel</p> <p>Drewes, Henner: Structural Analysis and Animation of Dance and Movement Fügedi, János: Symbol Retrieval Functions for a Computer-aided Kinetography Editor Csillag, Pál: The Power of Metadata Redő, Júlia: The Digitalized Folk Dance Treasure in the Folklore Database of the Hungarian Heritage House - Opportunities of Usage in Education in the Social Media and in Research</p>	<p>Immersive VR Headset Experience & Information Session about the activities of Hungarian Heritage House Busai, Norbert; Módos, Máté & Lauber, Laura</p>
11.30-12.00	<p>Break*</p>	
12.00-13.30	<p>Session 2 Dance & Social Media Session Chair: Darai, Tamás</p> <p>Madar, Milán: Digital Insights: Key Online Factors Influencing Dancers in Choosing Company/School Artpradić, Vipavinec & Blades, Hetty: "What are you willing to give away?" A Qualitative Exploration of the Ontology and Ownership of Internet Dance with Three Hip Hop Dance Artists Berg, Marisa Joana: Knowledge Production in Virtual Communities on Instagram</p>	<p>Session 3 Dance Pedagogy Session Chair: Kovács, Henrik</p> <p>Lévai, Péter; Oláh, Nóra & Dudás, Dávid: Digital Recording of Hand and Foot Technical Exercises and Creation of a Publication in the BA Folk Dance Course Zsigovics, Istvan: Utilizing Digital Anatomy Applications in Ballroom Dance Instruction Tölli, Szofia: The Changing Role of Mentoring in South-East Asian Classical Dance Forms</p>
13.30-14.00	<p>Break*</p>	
14.00-15.30	<p>Session 4 Archiving Dance (2) Session Chair: Sándor, Ildikó</p> <p>Horváth-May, Dániel: From Storage to the Knowledge Base – Film digitization at the Institute for Musicology Maczelka, Árpád & Molnár, Péter: The Digitization of the Folklore Archive of the Hagymányok Háza Szabó, Bálint: The Paradox of Conservation: Digitalization, Dance, and What Gets Left Out</p>	<p>Immersive VR Headset Experience & Information Session about the activities of Hungarian Heritage House Busai, Norbert; Módos, Máté & Lauber, Laura</p>
15.30-16.00	<p>Break*</p>	
16.00-17.30	<p>Networking</p>	<p>Session 5 Dance & Technology / Dance Research Session Chair: Lőrinc, Katalin</p> <p>Rampre, Lili M. & Wehrens, Valerie: Construction Site - On feedback in digital environments and "TakeMoreCare" as a site for artistic discourses Čizmek Tarbuk, Jasna: Working Amid Dance and Technology Kempe, Marisa: Does the Number of Dancers on Stage influence the Aesthetic Perception in Dance?</p>
17.30-18.00	<p>Break*</p>	
18.00-19.00	<p>Workshop 1 Session Chair: Gaál, Mariann</p> <p>Felber, Stephanie: Bridging Bodies: Exploring Digital-Physical Doubling in Performance</p>	<p>Workshop 2 Session Chair: Csillag, Pál</p> <p>Kovács, Henrik: Digital Tools in Folk Dance Methodology</p>
19.00-19.10	<p>Closing Speech Lanszki, Anita Conference Chair</p>	
19.10-20.00	<p>Dance Performance Papp, Gábor; Kézér, Gabriella; HDU Commercial Dance Senior Students: Soundpainting with Body The performance will be preceded by a short presentation on the digitalization and creation process by Papp, Gábor Building B / 1st Floor / Jr. Zoltán Nagy Theatre Auditorium</p>	

* Videos on TV screen, including Dance the Hack, a dance and technology workshop with Central Europe Dance Theatre + Publishers' Exhibition in Building D hallway

Venues of ICDD 2024

Building B – Jr. Zoltán Nagy Theatre Auditorium & foyer – Registration; Plenary Session & Evening Dance Performance
Building D – Ground Floor Rooms 1-2 – Sessions 1-5; Workshops 1 & 2; Immersive VR Headset Experience; Videos on Dance & Technology on TV screen + Publishers' Exhibition

**SEE CAMPUS
PLAN HERE**

mte.eu/en/campus/

KEYNOTE ADDRESS | PLENÁRIS ELŐADÁS

BOTH, MIKLÓS

general director of Hungarian Heritage House, initiator and implementer
of Polyphony Project, Ethiofolk and Folk_ME Projects
a Hagymányok Háza főigazgatója a Polyphony Project,
Ethiofolk és Folk-ME projektek kezdeményezője, illetve megvalósítója

DEVELOPING FOLK MUSIC EDUCATION WITH DIGITAL INNOVATION: BRIDGING FIELD RESEARCH AND ACADEMIC PERSPECTIVES

Keywords: folk music, digital innovation, cultural heritage, education

The keynote presentation introduces two transformative initiatives in folk music education: the *Polyphony Project* and the *Folk Music Education (Folk_ME) Program*. The *Polyphony Project* aims to preserve and present the vibrant musical folklore of Ukrainian villages through advanced technology, making this rich cultural heritage accessible online. Inspired by *Polyphony's* success, the *Folk_ME Program* was launched in spring 2024 to promote and preserve European folk music traditions in the digital age. It offers educators and students a comprehensive toolkit, including video tutorials and a rich archive of traditional recordings. The Hungarian Heritage House is currently working to extend *Folk_ME* to the field of folk dance. Together, these projects promote cultural exchange and deepen appreciation for diverse folk music heritage.

A NÉPZENEOKTATÁS FEJLESZTÉSE DIGITÁLIS INNOVÁCIÓVAL: KAPCSOLAT A TEREPKUTATÁS ÉS AZ AKADÉMIAI NÉZŐPONTOK KÖZÖTT

Kulcsszavak: népzene, digitális innováció, kulturális örökség, oktatás

A nyitóelőadás két úttörő kezdeményezést mutat be a népzeneoktatás területén: a *Polyphony Projectet* és a *Folk Music Education (Folk_ME) programot*. A *Polyphony Project* célja az ukrán falvak zenei folklórájának megőrzése és bemutatása a modern technológia segítségével, annak érdekében, hogy mindez a gazdag kulturális örökség online hozzáférhetővé váljon. A *Polyphony* sikerét követve, 2024 tavaszán jött létre a *Folk_ME* program, amely az európai népzenei hagyományok megőrzését és népszerűsítését tűzte ki célul a digitális korban. A program átfogó eszköztárat kínál oktatóknak és diákoknak, beleértve a magas minőségű oktatóvideókat és a hagyományos népzenei felvételek archívumát. Jelenleg a Hagymányok Háza azon dolgozik, hogy a *Folk_ME*-t a néptánc területére is kiterjessze. E két projekt közösen ösztönzi a kulturális cserét és mélyíti a sokszínű népzenei örökség iránti megbecsülést.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

ARTPRADID, VIPAVINEE & BLADES, HETTY

assistant professor (Research)/PhD Centre for Dance Research (C-DaRE), Coventry University
 egyetemi adjunktus (kutatási)/PhD Tánckutatási Központ (C-DaRE), Coventry Egyetem

“WHAT ARE YOU WILLING TO GIVE AWAY?” A QUALITATIVE EXPLORATION OF THE ONTOLOGY AND OWNERSHIP OF INTERNET DANCE WITH THREE HIP HOP DANCE ARTISTS

Keywords: dance online, ownership, ontology, hip hop

This presentation discusses some of the findings from *Moving Online: Ontology and Ownership of Internet Dance* (funded by AHRC AH/W01002X/1). Dances are frequently copied, reperformed and adapted with or without permission, raising important questions about ownership, appropriation and acknowledgment (Bench, 2020; Boffone, 2021; Davis, 2022; DeFrantz, 2019; Johnson, 2021; Kraut, 2016; Muñoz, 2023). The ontological foundations of dance created for online consumption are explored through interviews with three hip hop artists who share their work online. The creative, socio-cultural, financial, and legal implications of online sharing on artists' ownership are also discussed. Initial findings show that whilst the ways of understanding ownership and the nature of the “thing” that is created varies from artist to artist, there are determinants specific to the dance genre, such as the hip hop sampling culture and the generation-based etiquette around “biting” that has developed. This variation, specificity, and the complexities of online sharing create a multifaceted situation for ownership disputes, particularly where financial gains/losses are involved. We will also share a draft of guidelines that can support artists to explicitly articulate what they are willing to give away, and what (if anything) they expect in return.

„MIT VAGY HAJLANDÓ INGYEN ÁTADNI?” AZ INTERNETES TÁNC ONTOLÓGIÁJÁNAK ÉS TULAJDONLÁSÁNAK KVALITATÍV VIZSGÁLATA HÁROM HIPHOP TÁNCMŰVÉSSZEL

Kulcsszavak: online tánc, tulajdonjog, ontológia, hiphop

Az előadás az *Online Mozgás: Az internetes tánc ontológiája és tulajdonjoga* című (az AHRC AH/W01002X/1 által finanszírozott) kutatásának néhány megállapítását tárgyalja. A táncokat gyakran másolják, újra előadják és adaptálják, engedéllyel vagy engedély nélkül, ami fontos kérdéseket vet fel a tulajdonjog, a kisajátítás és az elismerés kapcsán (Bench, 2020; Boffone, 2021; Davis, 2022; DeFrantz, 2019; Johnson, 2021; Kraut, 2016; Muñoz, 2023). Az online fogyasztásra létrehozott tánc ontológiai alapjait három, a munkáját online megosztó hiphop művésszel készített interjún keresztül vizsgáljuk. Az online megosztás kreatív, szociokulturális, pénzügyi és jogi következményeit a művészek tulajdonjogára vonatkozóan is megvitatjuk. Az első eredmények azt mutatják, hogy miközben a tulajdonjog és a létrehozott „dolog” természetének értelmezése művészenként eltérő, vannak a táncműfajra jellemző meghatározó tényezők, mint például a hiphop „sampling”, azaz *mintázás* kultúrája (korábbi felvétel-részletek újakba beillesztése) és a „biting” (valaki mozdulatának, lépésének, stílusának lemásolása) körül kialakult generációs etikett. Ez a változatosság, a stílus sajátossága és az online megosztás összetettsége sokrétű helyzetet teremt a tulajdonjogi viták terén, különösen, amikor pénzügyi nyereségről/vesztéségről van szó. Megosztunk egy olyan útmutató-tervezetet is, amely segítheti a művészeket abban, hogy egyértelműen megfogalmazzák, mit hajlandók mások rendelkezésére bocsátani, és mit várnak cserébe (ha egyáltalán valamit).

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

BERG, MARISA JOANA

research associate/PhD candidate University of Music and Dance
(Center for Contemporary Dance), Cologne
tudományos munkatárs/doktorjelölt
Zene- és Táncművészeti Egyetem (Kortárs Táncművészeti Központ), Köln

KNOWLEDGE PRODUCTION IN VIRTUAL COMMUNITIES ON INSTAGRAM

Keywords: dance (dissemination), communities of practice, knowledge, community building, ethnography

Virtual platforms such as *Instagram* have significantly transformed the way dance is perceived, transmitted, and discursively shaped by introducing new forms of interaction and participation. These changes call for a deeper discussion on how knowledge about dance is produced within and through “virtual” communities. Drawing on the concept of “communities of practice” (Lave & Wenger, 1991), this paper examines how shared learning experiences and interactions contribute to the formation of collective knowledge about dance. It further investigates how identities as dancers are constructed on social media by both professional dancers and their followers, especially in relation to social and bodily norms. To exemplify this, the analysis focuses on *Instagram* posts by dancing mothers using hashtags like *#momdancer* or *#ballerinamom*. These posts specifically illustrate how comments and replies — as discursive practices — foster community building, offer encouragement, expand traditional notions of “qualities” of dancing, and may also challenge common body ideals linked to artistic dance on social media.

Using an ethnographic approach within a praxeological framework, this research demonstrates how knowledge production occurs as collective practice and provides new insights into the formation of virtual “communities of practice” and the ways in which these online spaces shape contemporary understandings of dance and its dissemination.

TUDÁSTERMELÉS VIRTUÁLIS KÖZÖSSÉGEK BEN AZ INSTAGRAMON

Kulcsszavak: a tánc (elterjesztése), gyakorlati közösségek, tudás, közösségépítés, etnográfia

Az olyan virtuális platformok, mint az *Instagram*, az interakció és a részvétel új formáinak bevezetésével jelentősen átalakították a táncsal kapcsolatos felfogásunkat, a tánc közvetítésének és diszkurzív alakításának módját. Ezek a változások mélyrehatóbb eszmecserét tesznek szükségessé arról, hogy a táncról szóló tudás hogyan termelődik a „virtuális” közösségeken belül és azokon keresztül.

A „gyakorlati közösségek” (Lave & Wenger, 1991) koncepciójára támaszkodva, a tanulmány azt vizsgálja, hogy a közös tanulási tapasztalatok és interakciók hogyan járulnak hozzá a táncra vonatkozó kollektív tudás kialakulásához. Továbbá azt vizsgálja, hogy a hivatásos táncosok és követőik hogyan konstruálják meg táncos identitásukat a közösségi médiában, különös tekintettel a társadalmi és a fizikai megjelenéssel kapcsolatos normákra. Ennek szemléltetésére az elemzés táncos édesanyák *Instagram*-posztjaira összpontosít, amelyekben olyan hashtageket használnak, mint a *#momdancer* vagy a *#ballerinamom*. Ezek a posztok kifejezetten azt mutatják be, hogy a hozzászólások és a válaszok, mint diszkurzív gyakorlatok hogyan segítik elő a közösségépítést, hogyan nyújtanak bátorítást, hogyan bővítik a tánc „jellemzőiről” alkotott hagyományos elképzeléseket, és hogyan kérdőjelezhetik meg a művészi tánchoz kapcsolódó általános testideálokat is a közösségi médiában.

A kutatás egy praxeológiai keretbe ágyazott etnográfiai megközelítéssel mutatja be, hogy a tudástermelés hogyan történik kollektív gyakorlatként, és új betekintést nyújt a virtuális „gyakorlati közösségek” kialakulásába, valamint abba, hogy ezek az online terek hogyan formálják a táncról alkotott kortárs elképzeléseket és alakítják a tánc széles körben történő terjesztésének folyamatát.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

ČIŽMEK TARBUK, JASNA

advisor teacher of contemporary dance, rhythmic and stage practices /
 spec. OEC of project management Art School Franje Lučiča
 kortárástánc, ritmika és színpadi gyakorlatok tanácsadó tanára /projekt menedzsment
 szakember Franje Lučiča Művészeti Iskola

WORKING AMID DANCE AND TECHNOLOGY

Keywords: movement capturing, AV technologies, interaction

The *Art Organization Phronesis* is a dance company founded by the choreographer Jasna Čížmek Tarbuk. After the great success of the choreography *The Doors of Perception* premiered at the *30th Week of Contemporary Dance 2012*, *Fronesis* is profiling itself as an artistic organization specialised in the combining of new audiovisual and digital technologies with dance. The author created three impressive dance pieces in collaboration with the Center for Computer Vision of the Faculty of Electrical Engineering and Computing and Dr. Sc. Sven Lončarić: *Doors of Perception* (2012), *Launched Space* (2014) and *Fragments* (2015). She continued her research in other digital forms using live coded music in *Hologram Space* (2019), communication with audience via digital application for counting votes in *Dance Democracy*, showing what dance looks like from the dancer's perspective in *Insider story* (2021) using web cameras and live streaming from *Yolo box*. The last performance *What If...* (2023) uses motion capture technology in real time, so that real and virtual dancers dance together on the stage. In this presentation, we would like to present our twelve years of experience in the use of technology in dance and discuss the possibility of further development.

ALKOTÁS A TÁNC ÉS A TECHNOLÓGIA VONZÁSÁBAN

Kulcsszavak: mozgásrögzítés, AV technológiák, interakció

A *Phronesis Művészeti Szervezet* Jasna Čížmek Tarbuk koreográfus által alapított táncgyűttes. A 2012-es *30. Kortárástánc Héten* bemutatott *The Doors of Perception* című koreográfia nagy sikere után a *Fronesis* az új audiovizuális digitális technológiák és a tánc ötvözésére szakosodott művészeti szervezetként jellemzi magát. A szerző három lenyűgöző táncművet hozott létre a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Számítógépes Látás Központjával és dr. Sven Lončarić professzorral: *Doors of Perception* (2012), *Launched Space* (2014), *Fragments* (2015). Kutatásait más digitális formákban is folytatta, a *Hologram Space* (2019) című előadásban élő kódolt zenét használt, a *Dance Democracy* című előadásban egy szavazatszámolást segítő digitális alkalmazáson keresztül kommunikált a közönséggel, az *Insider Story* (2021) című előadásban pedig webkamerák és a *Yolo box* élő közvetítésének segítségével mutatta be, hogyan néz ki a tánc a táncosok szemszögéből. Az utolsó előadás, a *Mi lenne, ha...* (2023) valós időben használja a motion capture technológiát, így a valós és virtuális táncosok együtt táncolnak a színpadon. Ebben az előadásban szeretnénk bemutatni a technológia táncban való felhasználásának tizenkét éves tapasztalatát, és megvitatni a további fejlődés lehetőségét.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

CSILLAG, PÁL

ballet master, instructor Hungarian Dance University
mesteroktató, Magyar Táncművészeti Egyetem

THE POWER OF METADATA

Keywords: digitization, database, metadata, keywords, facial recognition

Archiving dance, movement and choreography has been a challenging task from the beginning. In addition to the well-known dance notation systems and figurative notations, the most frequently used method is the use of photography and video recording. But is there a solution that can assign descriptive data and additional information to these recordings, which contain detailed specifications and can be searched by keywords in any digital system? The answer is yes. The metadata.

A METAADAT HATALMA

Kulcsszavak: digitalizáció, adatbázis, kulcsszavak, arcfelismerés

A tánc, a mozdulat és a koreográfia archiválása a kezdetektől kihívásokkal teli feladat volt. Az ismert táncjelírás és figurális lejegyzések mellett a leggyakrabban alkalmazott módszer a fénykép és videofelvétel készítése. De van-e megoldás arra, hogy olyan adatokat tudjunk beágyazni ezekbe a felvételekbe, melyek részletes információkat tartalmaznak és bármilyen digitális rendszerben kulcsszó szerint kereshetők? A válasz igen. A metaadat.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

DREWES, HENNER

lecturer / research assistant, PhD, Folkwang University of the Arts, Essen / University of Paderborn
 egyetemi adjunktus / tudományos munkatárs, PhD, Folkwang Művészeti Egyetem, Essen / Paderborni Egyetem

STRUCTURAL ANALYSIS AND ANIMATION OF DANCE AND MOVEMENT

Keywords: movement notation, digital character animation, movement analysis, dance composition, digital editions

Within the project *Dance/Music Digital* funded by DFG (*German Research Foundation*) an innovative method for creating digital editions is being developed combining information from diverse sources on dance – iconographic documents, music records, archive documents – which all can be linked in a comprehensive multimodal structural model. With regard to dance, four-dimensional movement analysis (spatial dimensions and temporal progression), visualizations of dance poses, animated gestures and dance steps with information from music, images and texts will be integrated into the overall digital edition.

The software *MovEngine* being developed within this project enables a formal description and four-dimensional modeling of human body movement based on analytical concepts of existing movement notation systems (*Kinetography Laban* and *Eshkol-Wachman Movement Notation*). While in this project it will supply data for the *Edirom* technology for digital music editions (extended for motion representation), the software is also being used as an educational, compositional or analytical tool in contemporary dance education and creative practice.

The structural analysis of movement and its animated representation lead to a digitally codified descriptive language for movement with different dialects representing notation scores in various systems or animated movement. Creating a widely accepted encoding standard following the model of *MEI (Music Encoding Initiative)* will be the ultimate, long-term goal.

A TÁNC ÉS A MOZGÁS SZERKEZETI ELEMZÉSE ÉS ANIMÁCIÓJA

Kulcsszavak: mozgáslejegyzés, digitális karakteranimáció, mozgáselemzés, tánckompozíció, digitális kiadványok

A DFG (*Német Kutatási Alapítvány*) által támogatott *Dance/Music Digital* projekt keretében a résztvevők egy innovatív módszert dolgoznak ki a digitális kiadások létrehozására, amely a táncsal kapcsolatos különböző forrásokból származó információkat – ikonográfiai dokumentumok, zenei feljegyzések, archív dokumentumok – kombinálja, amelyek mindegyike összekapcsolható egy átfogó multimodális szerkezeti modellben. A tánc tekintetében négydimenziós mozgáselemzés (térbeli dimenziók és időbeli előrehaladás), a táncpózok, animált gesztusok és tánclépések vizualizációja, valamint a zenéből, képekből és szövegekből származó információk kerülnek integrálásra a teljes digitális kiadásba. A projekt keretében kifejlesztett *MovEngine* szoftver lehetővé teszi az emberi test mozgásának formális leírását és négydimenziós modellezését a meglévő mozgáslejegyző rendszerek (*Laban Kinetográfia* és *Eshkol-Wachman Movement Notation*) analitikus koncepciói alapján. Míg a projektben a szoftver a digitális zenei kiadásokhoz használt *Edirom* technológia számára szolgáltat adatokat (kibővítve a mozgás reprezentációjával), a kortárs táncoktatásban és a kreatív gyakorlatban oktatási, kompozíciós vagy elemző eszközként is használják. A mozgás szerkezeti elemzése és animált ábrázolása a mozgás digitálisan kódolt leíró nyelvéhez vezet, amelynek különböző dialektusai különböző rendszerekben vagy animált mozgásban megjelenő notációs partitúrákhoz vezetnek. A végső, hosszú távú cél egy széles körben elfogadott kódolási szabvány létrehozása lesz a *MEI (Music Encoding Initiative)*, vagyis a *Zenei Kódoló Kezdeményezés* mintájára, amely közösségi törekvés egy a zenei dokumentumok gépileg olvasható kódolására alkalmas rendszer kialakítására.

SESSION PRESENTATIONS | SEKCIÓELŐADÁSOK

FÜGEDI, JÁNOS

full professor, Hungarian Dance University
egyetemi tanár, Magyar Táncművészeti Egyetem

SYMBOL RETRIEVAL FUNCTIONS FOR A COMPUTER-AIDED KINETOGRAPHY EDITOR

Keywords: Laban Kinetography, LabanGraph, dance notation, symbol search

Since the appearance of the computer in the field of dance notation, especially in connection with *Laban kinetography* (also known as *Labanotation*), several applications have been developed for editing it. Few have reached a professional level that meets the needs of publication, and almost none are capable of the basic requirements of text editors, such as searching and replacing basic units, letters and words. In terms of dance notation, "letters" can correspond to notation symbols, and "words" to groups of symbols that are expected to represent sequences of movements with "meaning" e.g. motifs of traditional dances. The presentation will show a kinetography editor called *LabanGraph*, which is an application for *AutoCAD*, a highly advanced computer graphics software. In addition to drawing professional-quality notation, *LabanGraph* is able to search and replace individual notation symbols for quick corrections of dance scores, but also to search for groups of symbols, which may be an introduction to computer-based structural analysis of dance.

SZIMBÓLUMKERESÉSI FUNKCIÓK EGY SZÁMÍTÓGÉPES KINETOGRÁFIAI SZERKESZTŐHÖZ

Kulcsszavak: Laban Kinetography, LabanGraph, táncjegyzetelés, szimbólumkeresés

Amióta a számítógép megjelent a táncjelírás területén, különösen a *Laban-kinetográfiával* (más néven *Labanotáció*) kapcsolatban, számos alkalmazást fejlesztettek ki a szerkesztésére. Kevés érte el a publikációs igényeket kielégítő professzionális szintet, és szinte egyik sem képes a szövegszerkesztőkkel szemben támasztott alapvető követelmények teljesítésére, mint például az alapegységek, betűk és szavak keresése és helyettesítése. A táncjelírás szempontjából a „betűk” megfelelhetnek a táncírásjeleknek a „szavak” pedig olyan szimbólumcsoportoknak, amelyek várhatóan „jelentéssel bíró” mozdulatsorokat, pl. a hagyományos táncok motívumait reprezentálják. Az előadáson bemutatom a *LabanGraph* nevű kinetográfiai szerkesztőprogramot, amely egy rendkívül fejlett számítógépes grafikai szoftver, amely az *AutoCAD* alkalmazásaként működik. A *LabanGraph* a professzionális minőségű notáció megrajzolásán kívül képes az egyes notációs szimbólumok keresésére és cseréjére a táncpartitúrák gyors korrekciója érdekében, de szimbólumcsoportok keresésére is, ami bevezetést jelenthet a tánc számítógépes alapú strukturális elemzésébe.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

HORVÁTH-MAY, DÁNIEL

PhD student University of Szeged, Doctoral School of History
PhD hallgató Szegedi Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola

FROM STORAGE TO THE KNOWLEDGE BASE – FILM DIGITIZATION AT THE INSTITUTE FOR MUSICOLOGY

Keywords: digitization, preservation, restoration, analog film, digital copy

For over a decade, the *Archives and Department for Folk Music and Folk Dance Research of the Institute for Musicology, HUN-REN Research Centre for the Humanities* has been digitizing dance recordings originally captured on analog films. This digitization process helps transfer field recordings made with past technologies into the 21st century. As a result, the digitized films and the dance sequences published on the *Knowledge Base of Traditional Dances* become more accessible to dance researchers and members of the broader folk dance movement. In my presentation, I will outline the journey of the dance sequences captured on film from storage through digitization and data processing to online publication.

A RAKTÁRTÓL A NÉPTÁNC TUDÁSTÁRIG – FILMDIGITALIZÁCIÓ A ZENETUDOMÁNYI INTÉZETBEN

Kulcsszavak: digitalizáció, megőrzés, restaurálás, analóg film, digitális másolat

A *HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet Népzene- és Néptáncutató Osztály és Archívumában* több, mint egy évtizede zajlik az analóg filmekben rögzített táncfelvételek digitalizációja. Ez a digitalizációs munka segíti átemelni a múltbeli technológiával készített gyűjtéseket a 21. századba. A digitalizált filmek, illetve a *Néptánc Tudástárban* közzétett táncfolyamatok így könnyebben hozzáférhetővé válnak a tánckutatók és a szélesebb körben vett néptáncmozgalom tagjai számára. Előadásomban a filmekben rögzített táncfolyamatok útját mutatom be a tárolástól a digitalizáción és az adatoláson át az online közlésig.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

KEMPE, MARISA

scientific researcher, PhD student Leipzig University, Faculty of Sport Science
tudományos kutató, PhD hallgató Lipcsei Egyetem, Sporttudományi Kar

DOES THE NUMBER OF DANCERS ON STAGE INFLUENCE THE AESTHETIC PERCEPTION IN DANCE?

Keywords: aesthetics, visual perception, dance, group sizes, motion capturing, performing arts

Purpose. The visual aesthetic in dance is a valuable topic that is empirically rarely studied. Perceiving aesthetics in dance can influence the observer's evaluation of dance presentations in theatre, shows, and competitions. Therefore, the present investigation studies how observers perceive the visual aesthetics in dance stage setups. As the research object, stage setups with different numbers of involved dancers and different placements on stage were studied.

Methods. The V-shape was selected as the stage setup through a video analysis of dance competitions. Five V-stage setups were arranged with the number of involved dancers ranging from 9 to 16 according to dance competition criteria. Every stage setup was performed using the dancer's movement bounce with motion capture in the front and backstage areas. The participants were split into two groups and ranked videos based on their aesthetic perception. Significant main and interaction effects were calculated using a *Friedman ANOVA* and *post hoc* test.

Results. The stage setups were perceived significantly differently by the observers. Eleven dancers reached the highest aesthetic evaluation, and nine dancers reached the lowest. The stage setups in front of the stage were significantly preferred, and the setups in the back were less preferred. Furthermore, there was no significant difference between the groups.

Conclusions. The results highlight a strong aesthetic preference for the setup with eleven dancers in front of the stage. Observers and choreographers can suggest this stage setup for a high aesthetic evaluation to improve the aesthetic preference of dance presentations. These results can positively influence the results of dance competitions.

BEFOLYÁSOLJA-E A TÁNC ESZTÉTIKAI ÉRZÉKELÉSÉT A TÁNCOSOK SZÁMA A SZÍNPADON?

Kulcsszavak: esztétika, vizuális észlelés, tánc, csoportméretek, motion capturing, előadóművészet

Cél. A vizuális esztétika a táncban olyan értékes téma, amelyet empirikusan ritkán vizsgálnak. Az, hogy a néző hogyan érzékeli a tánc esztétikumát, befolyásolhatja azt, hogy hogyan értékeli az adott táncbemutatót, színházi előadást vagy versenyt. Ezért a jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy a megfigyelők hogyan érzékelik a vizuális esztétikát a táncszínpadi koreográfiai elrendezésekben. Kutatásunk során különféle számú táncossal vizsgáltunk más-más színpadi elrendezéseket.

Módszerek. A V alakú színpadfelállást táncversenyek videóelemzése alapján választottuk ki. Öt V-alakú színpadképet állítottunk össze a táncversenyek kritériumainak megfelelően, miközben a résztvevő táncosok száma 9-től 16-ig terjedt. Minden színpadfelállást „motion capture” segítségével rögzítettünk a táncosok „bounce” mozgása közben a színpad elő- és háttérében. A vizsgálati alanyokat két csoportra osztottuk, akik esztétikai megítélésük alapján rangsorolták a videókat. A szignifikáns fő- és interakciós hatásokat *Friedman ANOVA* és *post hoc* teszt segítségével elemeztük.

Eredmények. A színpadképeket a megfigyelők szignifikánsan eltérően érzékelték. A tizenegy táncost bevonó színpadkép érte el a legmagasabb esztétikai értékelést, a kilenc táncost bevonó pedig a legalacsonyabbat. A színpad előterében lévő színpadképeket szignifikánsan előnyben részesítették a hátul rögzítettekkel szemben. A csoportok között nem volt szignifikáns különbség.

Következtetések. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy a színpad előterében tizenegy táncost felvonultató felállás esztétikailag erősen preferált. A megfigyelők és a koreográfusok javasolhatják ezt a színpadi felállást a magas esztétikai értékelés eléréséhez, hogy javítsák a táncbemutatók esztétikai élményét. Ezek az eredmények pozitívan befolyásolhatják a táncversenyek eredményeit.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

LÉVAI, PÉTER

master teacher, Hungarian Dance University
mesteroktató, Magyar Táncművészeti Egyetem

OLÁH, NÓRA

university intern, Hungarian Dance University
egyetemi gyakornok, Magyar Táncművészeti Egyetem

DUDÁS, DÁVID

assistant professor, Hungarian Dance University
egyetemi adjunktus, Magyar Táncművészeti Egyetem

DIGITAL RECORDING OF HAND AND FOOT TECHNICAL EXERCISES AND CREATION OF A PUBLICATION IN THE BA FOLK DANCE COURSE

Keywords: body score, rhythmic tasks and interpretations, technical tasks and assessments, development of an evaluation system, video material for learning support

In the last 5 years, in the BA folk dance training of the Hungarian Dance University, a technical requirement for dance technique and hand-foot independence has appeared, which is basically necessary, but not yet sufficient in itself for the proper representation of the dances. Since a younger and younger generation – we can say less experienced in dance technique – is appearing in admissions and in university education, we felt it necessary to develop a special material that is independent of dance types, but contributes to the awareness of the rhythmic elements of fast movements and body score, which reduces these shortcomings. In our presentation, we will show the work and results related to this.

KÉZ- ÉS LÁBTECHNIKAI GYAKORLATOK DIGITÁLIS RÖGZÍTÉSE ÉS KIADVÁNY KÉSZÍTÉSE A BA NÉPTÁNC TANFOLYAM KERETÉBEN

Kulcsszavak: testszólam, ritmikai feladatok és értelmezések, technikai feladatok és értékelések, értékelési rendszer kidolgozása, videóanyag a tanulás támogatására

A Magyar Táncművészeti Egyetem BA néptánc képzésében az elmúlt 5 évben megjelent a tánctechnika és a kéz-láb függetlenítés technikai követelménye, amely alapvetően szükséges, de önmagában még nem elegendő a táncok megfelelő bemutatásához. Mivel a felvételin és az egyetemi képzésben egyre fiatalabb – mondhatjuk, hogy tánctechnikában kevésbé jártas – generáció jelenik meg, szükségesnek éreztük egy olyan speciális anyag kidolgozását, amely tánc típusoktól független, de hozzájárul a gyors mozgások ritmikai elemeinek és a testszólamnak a tudatosításához, ezáltal csökkenti ezeket a hiányosságokat. Előadásunkban bemutatjuk az ezzel kapcsolatos munkát és eredményeket.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

MACZELKA, ÁRPÁD

head of Collection Department, Hungarian Heritage House
gyűjteményi osztályvezető, Hagyományok Háza

MOLNÁR, PÉTER

head of Folklore Archive, Hungarian Heritage House
Néprajzi Archívum vezetője, Hagyományok Háza

THE DIGITIZATION OF THE FOLKLORE ARCHIVE OF "HAGYOMÁNYOK HÁZA"

Keywords: digitization, folklore, diverse collection, post digitization work

Since the 1950s, the predecessors of the "Hagyományok Háza" (Hungarian Heritage House) have been producing and collecting original folklore recordings, primarily related to folk dance and folk music, as well as recordings connected to folklore movements, folklorism, and stage folklore. Additionally, the stage folk dance performances of the Hungarian State Folk Ensemble, which is part of the institution, have also been recorded. Since the establishment of "Hagyományok Háza" in 2001, these materials have been undergoing digitization. The physical carriers include celluloid films, videotapes, Betamax, VHS, Betacam, Hi8, miniDV cassettes, audio cassettes and tapes, DAT tapes, manuscripts, typed documents, slides, positive and negative photographs, as well as born-digital materials. Until today our institution preserves over 315 terabytes of digitized content. The aim of the digitization process is to make the collection accessible to a wider audience and to ensure its long-term preservation for future generations. Throughout the process, we place great emphasis on the precise cataloging of materials, the accurate recording of metadata, and the connection to our institution's Folklore Database (folkloradatbazis.hu). In my presentation, I would like to showcase the diverse media carriers collected over 70 years, from authentic folk dance and folk music collections to stage folk dance performances, and to explain the equipment and methods we use for digitization, as well as the challenges we face in our work.

A HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPRAJZI ARCHÍVUMÁNAK DIGITALIZÁLÁSA

Kulcsszavak: digitalizálás, folklór, változatos gyűjtemény, digitalizálás utáni munka

A Hagyományok Háza elődei az 1950-es évektől kezdve készítettek és gyűjtöttek eredeti folklórfelvételeket, elsősorban a néptánchoz és a népzenehez kapcsolódóan, valamint a folklórmozgalmakhoz, a folklorizmushoz és a színpadi folklórhoz kapcsolódó felvételeket. Emellett az intézményhez tartozó Magyar Állami Népi Együttes színpadi néptáncelőadásait is rögzítették. A Hagyományok Háza 2001-es megalakulása óta ezen anyagok digitalizálása folyamatban van. A fizikai hordozók között celluloid filmek, videokazetták, Betamax, VHS, Betacam, Hi8, miniDV videokazetták, hangkazetták és szalagok, DAT kazetták, kéziratok, gépelt dokumentumok, diaképek, pozitív és negatív fényképek, valamint „born-digital” (eleve digitálisan létrejött) anyagok találhatóak. Intézményünk a mai napig több mint 315 terabájt digitalizált tartalmat őriz. A digitalizálási folyamat célja, hogy a gyűjteményt szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tegyük, és hosszú távú megőrzését biztosítsuk a jövő generációi számára. A folyamat során nagy hangsúlyt fektetünk az anyagok pontos katalogizálására, a metaadatok precíz rögzítésére és az intézményünk folklóradatbázisához (folkloradatbazis.hu) való kapcsolódásra. Előadásomban szeretném bemutatni a 70 év alatt összegyűjtött különféle adathordozókat, az autentikus néptánc- és népzenei gyűjteményektől a színpadi néptáncelőadásokig, és ismertetni a digitalizáláshoz használt eszközöket és módszereket, valamint a munkánk során felmerülő kihívásokat.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

MADAR, MILÁN

CTO (ELTE BSc), LotArt

former ballet soloist (HDU degree), national ballet companies

technológiai vezető (ELTE BSc), LotArt

korábban balett szólista (MTE diploma), nemzeti balett-társulatok

DIGITAL INSIGHTS: KEY ONLINE FACTORS INFLUENCING DANCERS IN CHOOSING COMPANY OR SCHOOL

Keywords: ballet recruitment, attracting dancers, web and social media

At *NetworkDance.com* (2011 – 2022), we created the world's largest database, and revealed behavioral patterns about how dancers choose the companies they audition to, and how parents choose schools for their children. Then we manually compared the online materials (official website, social media) of several companies and schools to understand what the best online practices are for companies or schools to attract dancers or children to join them.

The *NetworkDance* database included all the world's notable ballet companies and schools, with full details and social media feeds. We continuously collected nearly all auditions (for companies and schools), with well-structured details. Thousands of dancers registered (with detailed CV) and applied to auditions via *NetworkDance*. We logged the user's interactions with the website over the years (anonymized).

The high-quality data we collected enabled us to run statistical analysis on it and discover behavioral patterns. The analysis revealed how the importance of the official website and social media has shifted over the years for the dancer-company relation, and that it remained consistent for the parent-schools relation. More importantly, we understood what the most important elements are that a company or school needs to emphasize on their different online channels to attract dancers.

DIGITÁLIS TANULSÁGOK: A TÁNCOSOKAT BEFOLYÁSOLÓ LEGFONTOSABB ONLINE TÉNYEZŐK TÁRSULAT VAGY ISKOLA KIVÁLASZTÁSÁNÁL

Kulcsszavak: balett-toborzás, táncosok bevonása, web és közösségi média

A *NetworkDance.com*-nál (2011–2022) létrehoztuk a világ legnagyobb adatbázisát, és viselkedési mintákat tártunk fel azzal kapcsolatban, hogy a táncosok hogyan választják ki a társulatokat, amelyekhez próbatáncra jelentkeznek, és a szülők hogyan választanak iskolát gyermekeiknek. Ezután manuálisan összehasonlítottuk több társulat és iskola online anyagait (hivatalos weboldal, közösségi média), hogy megértsük, melyek a legjobb online gyakorlatok a társulatok és iskolák számára, amelyekkel táncosokat vagy növendékeket vonzhatnak magukhoz.

A *NetworkDance* adatbázisában a világ összes neves balett társulata és iskolája szerepelt, teljes részletességgel. Folyamatosan gyűjtöttük össze szinte az összes próbatáncot (a társulatoktól és iskoláktól) jól strukturált adatszerkezetbe. Több ezer táncos regisztrált (részletes önéletrajzzal) és jelentkezett a próbatáncokra a *NetworkDance*-en keresztül. Az évek során naplóztuk a felhasználók interakcióit a weboldallal (anonimizálva).

Az összegyűjtött minőségi adatok lehetővé tették számunkra, hogy statisztikai elemzést futtassunk rajtuk, és viselkedési mintákat fedezzünk fel. Az elemzésből kiderült, hogy a hivatalos weboldal és a közösségi média fontossága hogyan változott az évek során a táncos-társulat kapcsolat esetében, és hogy a szülő-iskola kapcsolat esetében hogyan maradt változatlan. Ennél is fontosabb, hogy megértettük, melyek azok a legfontosabb elemek, amelyeket egy társulatnak vagy iskolának hangsúlyoznia kell a különböző online csatornáin, ha vonzó akar lenni a táncosok számára.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

PAPP, GÁBOR

creative technologist
kreatív technológus

KÉZÉR, GABRIELLA

assistant professor, Hungarian Dance University
egyetemi adjunktus, Magyar Táncművészeti Egyetem
&
commercial dance senior students, HDU
az MTE végzős divattáncos hallgatói

SOUNDPAINTING WITH BODY

Keywords: digital, dance, experiment, pedagogy

During the performance, a computer algorithm continuously generates a unique visual score in real-time, inspired by the abstract notation of Cornelius Cardew's *Treatise*. This score is then interpreted by a group of dancers and musicians, who collaborate to create a dynamic and unpredictable performance. The dancers' movements and the musicians' improvisations are guided by the visual cues of the computer-generated score, resulting in a constantly evolving and immersive experience. The performance challenges traditional notions of musical notation and dance choreography, exploring the possibilities of human interpretation and collaboration in a digital age.

HANGFESTÉS TESTTEL

Kulcsszavak: digitális, tánc, kísérlet, pedagógia

Az előadás során egy számítógépes algoritmus folyamatosan, valós időben generál egy egyedi vizuális partitúrát, amelyet Cornelius Cardew *Treatise* című zeneművének absztrakt notációja inspirált. Ezt a partitúrát aztán egy táncosokból és zenészekből álló csoport értelmezi, akik együttműködve egy dinamikus és előre kiszámíthatatlan előadást hoznak létre. A táncosok mozgását és a zenészek improvizációit a számítógép által generált partitúra vizuális jelzései irányítják, ami folyamatosan változó és magával ragadó élményt eredményez. Az előadás megkérdőjelezi a zenei notációról és a táncokoreográfiáról alkotott hagyományos elképzeléseket, és az emberi értelmezés és együttműködés lehetőségeit tárja fel a digitális korban.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

RAMPRE, LILI M. & WEHRENS, VALERIE

PhD candidate, MA, Cergy University, France / freelance dramaturg, Germany
 doktorjelölt, MA, Cergy Egyetem, Franciaország / szabadúszó dramaturg, Németország

CONSTRUCTION SITE – ON FEEDBACK IN DIGITAL ENVIRONMENTS AND “TakeMoreCare” AS A SITE FOR ARTISTIC DISCOURSVISATION

Keywords: feedback, peer-support, freelance infrastructure, democratized access

In this contribution we are focusing on formats aimed at reflection, exchange and feedback of artistic practices – all activities of research that are highlighted in dance education. But what is available after the diploma? In the lecture performance *Construction Site*, we will present a case study of an artist-led online initiative, reacting to the shortcomings of institutional modes of feedback for artists.

TakeMoreCare (TMC) is a peer-initiated feedback platform for artists and artistic researchers from the independent performing arts scene in Europe. Monthly meetings, hosted in an online environment, foster exchange of issues, working methods & strategies around artistic research. Through various activities of discoursivization, the online format contributes a novel possibility of individual’s intervention into the system of re-production of knowledge and meaning within the institutionalized dance field and therefore contributes to a common construction site of artistic discourse.

We will use live speech and video-recorded material to palpably demonstrate and perform the findings of our case study:

- a lack of continuity of “infrastructure” after the end of formalized dance education, with regards to fostering reflection, receiving and giving feedback;
- scarce possibilities for freelance artists to participate in meaning and discourse making, beyond the dependency on funding and (co-)production institutions;
- need for access to a wider audience of researchers and artists of other disciplines for expanding a network and exchanging skills, as well as offering membership based on self-initiation instead of institutional recognition.

ÉPÍTÉSI TERÜLET – A DIGITÁLIS KÖRNYEZETBEN ADOTT VISSZAJELZÉS ÉS A „TakeMoreCare” MINT A MŰVÉSZETI DISZKURZIVITÁS PLATFORMJA

Kulcsszavak: visszajelzés, szakértői támogatás, szabadúszó infrastruktúra, demokratizált hozzáférés

Ebben az előadásban a művészet gyakorlásának reflexióját, kölcsönös megosztását és visszacsatolását célzó tevékenységformákra összpontosítunk. Ezek mindegyike olyan kutatási terület is egyben, amelynek a táncoktatásban kiemelt szerepe van. De mi marad mindezekből a diploma megszerzése után? Az *Építési terület* című előadásban egy művészek által vezetett online kezdeményezés esettanulmányát mutatjuk be, amely a művészek számára szükséges intézményi visszajelzés hiányára reflektál.

A *TakeMoreCare (TMC)* egy kortársak által kezdeményezett visszajelző platform az európai független előadóművészeti szcéna művészei és művészet-kutatói számára. Az online környezetben megrendezett havi találkozók elősegítik a művészeti kutatással kapcsolatos kérdések, munkamódszerek és stratégiák cseréjét. A különböző diszkurzív tevékenységek révén az online formátum újszerű lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az egyén beavatkozasson a tudás és értelmezés újra-alkotásának rendszerébe az intézményesített táncművészet területén. Ezáltal a platform megteremt a művészeti diskurzus közös „építési területét”.

Élőbeszéd és videofelvételek segítségével mutatjuk be esettanulmányunk megállapításait a következő témákban:

- az „infrastruktúra” folytonosságának hiánya a formalizált táncoktatás befejezése után, valamint a reflexió és a visszajelzések fogadásának és adásának elősegítése;
- a szabadúszó művészek szűkös lehetőségei a jelentés- és diskurzusalkotásban való részvételre a finanszírozástól és a (társ)produkciós intézményektől való függőségen túlmenően;
- hozzáférés más szakterületek kutatóinak és művészeinek szélesebb közönségéhez a hálózat bővítése és tudáscseréje érdekében, valamint az intézményi elismerés helyett az önkezdeményezésen alapuló tagság biztosítása.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

REDŐ, JÚLIA

dance teacher, communication trainer and author, cataloger in the Folklore Archives of the Hungarian Heritage House
táncpedagógus, kommunikációs tréner és szerző, katalogizáló a Hagyományok Háza Folklór Archívumában

THE DIGITALIZED FOLK DANCE TREASURE IN THE FOLKLORE DATABASE OF THE HUNGARIAN HERITAGE HOUSE – OPPORTUNITIES OF USAGE

Keywords: folk dance, database, research, www, art

Our Folklore Database was founded by folk music researcher István Pávai, and it has also a unique rich authentic folk dance collection. The presentation reports on the method of processing and the selection points of publishing, as well as examples of using our folk dance database.

1 Method of processing and the selection points of publishing

- How big is the database now, from when till when do we have a perspective in visual form? How do we increase the database?
- The main points of segmentation, for example in a recorded whole wedding process, or in the case of an organized collection.
- The main aspects of cataloguing. How can digitization help us to integrate a valuable collection into our system, even if it arrived to us with incomplete data?
- How do we filter and decide about publishing?
- How can we offer deep knowledge and wide perspectives to any interested parties in a few clicks?
- Possibilities of development in our system in analyzing and researching the motif treasure or in the style research.

2 Examples of using our folk dance database: in research, education, social media promotion and creative- and performing art.

A DIGITALIZÁLT NÉPTÁNC KINCSEK A MAGYAR HAGYOMÁNYOK HÁZA FOLKLÓR ADATBÁZISÁBAN – FELHASZNÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

Kulcsszavak: néptánc, adatbázis, kutatás, www, művészet

Folklór Adatbázisunkat Pávai István népzene kutató alapította, mely egyedülállóan gazdag autentikus néptáncgyűjteménnyel is rendelkezik. Az előadás beszámol a feldolgozás módjáról és a publikálás válogatási szempontjairól, valamint a néptánc adatbázis használatáról.

1. A feldolgozás módja és a publikálás válogatási szempontjai

- Mekkora az adatbázis jelenleg, mikortól meddig van rálátásunk vizuális formában a néptánc kincsünkre? Hogyan növeljük az adatbázist?
- A szegmentálás főbb pontjai, például egy rögzített lakodalom, vagy egy szervezett táncgyűjtés esetében.
- A katalogizálás főbb szempontjai. Hogyan segít a digitalizálás abban, hogy akár hiányos adatokkal érkezett, ám értékes gyűjteményt is integrálni tudjunk a rendszerünkbe?
- Hogyan szűrünk, döntünk a közzétételről?
- Hogyan tudunk minden érdeklődőnek néhány kattintással mély ismereteket és széles látókört kínálni?
- Fejlesztési lehetőségek a rendszerünkben például a motívumkincs, a táncszerkesztés, illetve a stílus elemzéséhez és kutatásához.

2. Példák a néptánc adatbázisunk használatára: kutatásban, oktatásban, a közösségi médiában való népszerűsítésre és az alkotó-, illetve előadó-művészet terén.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

SZABÓ, BÁLINT

archival assistant, collection preservation assistant, data steward
 HUN-REN Research Centre of the Humanities Institute for Musicology,
 archívumi munkatárs, gyűjteménymegőrzési asszisztens, adatgazdász
 HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet

THE PARADOX OF CONSERVATION: DIGITALIZATION, DANCE, AND WHAT GETS LEFT OUT

Keywords: analog film digitalization; dance as information; dance as data; dance as personal experience

In my presentation, I aim to conceptually introduce the process of analog folk dance film digitization that our working group is working on at the HUN-REN RCH Institute for Musicology. The creation of digital archives and the digitization of folk dance films not only serve to preserve our past but also provide an opportunity to make our cultural heritage accessible to future generations. With this overview, I seek to engage the audience in a thought experiment that pushes the boundaries of the usability of dance recordings, based on the following premise: Dance, as an art form, possesses transformative power at every level of its expression. Our primary question of investigation is: What remains of this power when dance is removed from space and time, and even from its medium – the human body? Through my presentation, I hope to contribute to the discourse on how digitalization may shape the present and future of dance.

A MEGŐRZÉS PARADOXONA: DIGITALIZÁCIÓ, TÁNC ÉS AMI KIMARAD

Kulcsszavak: analóg film digitalizáció; tánc mint információ; tánc mint adat; tánc mint személyes tapasztalat

Előadásomban koncepcionálisan szeretném bemutatni az analóg filmdigitalizálás folyamatát, melyet kollégáimmal a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézetében végzünk a gyűjteményünk néptáncfilmjein. A digitális archívumok létrehozása és a néptáncfilmek digitalizálása nemcsak a múltunk megőrzését szolgálja, hanem lehetőséget ad arra is, hogy a jövő generációi számára elérhetővé tegyük a kulturális örökségünket. Ezzel az ismertetéssel szeretném bevezetni a hallgatóságot egy a táncfelvételek használhatóságának határait feszegető gondolat kísérletbe, melynek alaptétele így hangzik: A táncnak, mint művészetnek minden megnyilvánulási szintjén transzformatív ereje van. Vizsgálatunk fő kérdése, hogy mi marad ebből az erőből, ha a táncot kiszakítjuk térből és időből, sőt hordozójából az emberi testből? Előadásommal szeretnék hozzájárulni ahhoz a diskurzushoz, amely feltárja, hogyan formálhatja a digitalizáció a tánc jelenét és jövőjét.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

TÖLLI, SZOFIA

PhD student, University of Theatre and Film Arts
PhD hallgató, Színház- és Filmművészeti Egyetem

THE CHANGING ROLE OF MENTORING IN SOUTH-EAST ASIAN CLASSICAL DANCE FORMS

Keywords: mentoring, classical dance, digitalization, South-East Asia, dance pedagogy

This presentation explores the evolving role of mentoring in South-East Asian classical dance forms amid the growing influence of digitalization. Traditionally, these dance forms have relied on an intimate guru-shishya (mentor-student) relationship, where in-person transmission of knowledge, technique, and culture is paramount. However, with the advent of digital platforms, the mentoring process is undergoing significant shifts. Through online classes, pre-recorded tutorials, and social media exchanges, the once-personal mentorship dynamic is being redefined.

This research investigates how digital tools are influencing both the accessibility of learning and the depth of mentor-student relationships in this context. Employing a qualitative approach, the study draws on interviews with dancers, gurus, and students globally. The findings suggest a paradox: while digitalization democratizes access to dance education, it risks diluting the depth of cultural transmission essential to these forms. Although this topic has been discussed in various forums, it has not yet been fully explored in an academic context. The research aims to address that gap by examining the opportunities and constraints presented by digitalization, emphasizing the need to balance new tools with the preservation of classical mentoring traditions. By contributing to this ongoing conversation, the study highlights how technology challenges and redefines traditional notions of dance education and mentoring.

A MENTORÁLÁS VÁLTOZÓ SZEREPE A DÉLKELET-ÁZSIAI KLASSZIKUS TÁNCFORMÁKBAN

Kulcsszavak: mentorálás, klasszikus tánc, digitalizáció, Délkelet-Ázsia, táncpedagógia

Ez az előadás a mentorálás változó szerepét vizsgálja a délkelet-ázsiai klasszikus táncformákban a digitalizáció növekvő befolyásának hatására. Ezek a táncformák hagyományosan egy bensőséges guru-shishya (mester-tanítvány) kapcsolaton alapultak, amelyben a tudás, a technika és a kultúra személyes átadása a legfontosabb. A digitális platformok megjelenésével azonban a mentorálási folyamat jelentős változásokon megy keresztül. Az online órák, az előre felvett oktatóprogramok és a közösségi médián keresztül az egykor személyes mentorálás dinamikája újradefiniálódik.

Ez a kutatás azt vizsgálja, hogy a digitális eszközök hogyan befolyásolják mind a tanulás hozzáférhetőségét, mind a mester-tanítvány kapcsolatok mélységét ebben a kontextusban. A kvalitatív megközelítést alkalmazó kutatás a világ különböző pontjain élő és dolgozó táncosokkal, mesterekkel (gurukkal) és diákokkal készített interjúkra támaszkodik. Az eredmények egy paradoxonra világítanak rá: miközben a digitalizáció kiszélesíti a táncoktatáshoz való hozzáférést, fennáll a veszélye, hogy felhígítja a kulturális átadás mélységét, amely e formákhoz elengedhetetlenül szükséges. Bár ezt a témát számos fórumon megvitatták már, tudományos kontextusban még nem vizsgálták meg részletesen. A kutatás ezt a hiányosságot kívánja pótolni a digitalizáció által kínált lehetőségek és korlátok vizsgálatával, hangsúlyozva az új eszközök és a klasszikus mentori hagyományok megőrzésének egyensúlyát. Azzal, hogy hozzájárul ehhez a folyamatban lévő beszélgetéshez, a tanulmány rámutat arra, hogy a technológia hogyan állítja kihívások elé és hogyan definiálja újra a táncoktatás és a mentorálás hagyományos fogalmait.

SESSION PRESENTATIONS | SZEKCIÓELŐADÁSOK

ZSIGOVICS, ISTVÁN

dance teacher, MA, Hungarian Dance University / software developer, Incredible-Web Ltd.
táncpedagógus, MA, Magyar Táncművészeti Egyetem / szoftverfejlesztő, Incredible-Web Kft.

UTILIZING DIGITAL ANATOMY APPLICATIONS IN BALLROOM DANCE INSTRUCTION

Keywords: digital anatomy, ballroom dance, dance instruction, musculoskeletal education, technique

The integration of static digital anatomy applications into ballroom dance instruction offers a unique opportunity to enhance dancers' understanding of their own bodies. By visually displaying muscles and joints in a static form, these applications allow both instructors and students to develop a clear mental picture of which body parts are engaged during specific dance movements. This deeper anatomical awareness enables dancers to refine their technique and posture with greater precision.

Drawing on my personal experience as a ballroom dance instructor working with competitors, I have found that introducing digital anatomy into lessons significantly aids in communicating complex biomechanical concepts. While traditional teaching methods often rely on verbal explanations or physical corrections, digital anatomy tools provide a visual aid that enhances the students' ability to internalize and apply anatomical knowledge. For instance, showing the exact muscles involved in maintaining proper frame or executing turns has proven to be particularly effective in improving body control and preventing injuries.

Currently, as far as I am aware, this approach is not widely adopted by other instructors, making it a pioneering method in the ballroom dance community. The results I have observed include increased body awareness among my students, improved technical precision, and more effective self-correction during practice. This application offers a powerful resource for both teaching and learning, providing a static, yet comprehensive understanding of the musculoskeletal system in the context of competitive ballroom dance.

DIGITÁLIS ANATÓMIAI ALKALMAZÁSOK FELHASZNÁLÁSA A TÁRSASTÁNCOKTATÁSBAN

Kulcsszavak: digitális anatómia, társastánc, táncoktatás, mozgásszervi oktatás, technika

A statikus digitális anatómiai alkalmazások integrálása a társastáncoktatásba egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy a táncosok jobban megértsék saját testüket. Az izmok és ízületek statikus formában történő vizuális megjelenítésével ezek az alkalmazások lehetővé teszik mind az oktatók, mind a tanulók számára, hogy világos mentális képet alkossanak arról, hogy mely testrészek vesznek részt az egyes táncmozdulatokban. Ez a mélyebb anatómiai tudatosság lehetővé teszi a táncosok számára, hogy nagyobb pontossággal csiszolják technikájukat és testtartásukat.

Versenyzőkkel dolgozó társastánc-oktatóként szerzett személyes tapasztalataimból kiindulva azt állapítottam meg, hogy a digitális anatómia bevezetése az órákon jelentősen segíti az összetett biomechanikai fogalmak közvetítését. Míg a hagyományos tanítási módszerek gyakran szóbeli magyarázatokra vagy fizikai korrekciókra támaszkodnak, a digitális anatómiai eszközök vizuális segítséget nyújtanak, ami fokozza a tanulók képességét az anatómiai ismeretek elsajátítására és alkalmazására. Például a megfelelő keret megtartásában vagy a forgások végrehajtásában részt vevő izmok pontos bemutatása különösen hatékonynak bizonyult a testkontroll javításában és a sérülések megelőzésében.

Tudomásom szerint jelenleg ezt a megközelítést más oktatók nem alkalmazzák széles körben, így ez a módszer úttörőnek számít a társastáncosok körében. Az általam megfigyelt eredmények közé tartozik a tanítványaim fokozott testtudatossága, a nagyobb fokú technikai precizitás és a hatékonyabb önkorrekció a gyakorlás során. Ez az alkalmazás hatékony eszköz mind a tanításhoz, mind a tanuláshoz, mivel statikus, mégis átfogó képet nyújt a mozgásszervi rendszerről a versenytánc kontextusában.

WORKSHOPS | WORKSHOPOK

FELBER, STEPHANIE

artistic director, Stephanie Felber & Team
művészeti igazgató, Stephanie Felber & Munkatársai

BRIDGING BODIES: EXPLORING DIGITAL-PHYSICAL DOUBLING IN PERFORMANCE

Keywords: physical-digital convergence, dance and video art, live cinema, digital-physical doubling

Bridging Bodies: Exploring Digital-Physical Doubling in Performance is an interactive workshop focused on merging live and digital performers on stage. By exploring the themes of doubling, splitting, and emerging identities, we delve into the intersection of dance and video art. Through discussions and hands-on sessions, we will experiment with both digital and real-world doubling, creating new movement patterns by interacting with our digital (video) self in real-time.

The workshop raises questions: How does a digital mirror image affect the authenticity of performance? What existential issues arise from perceiving oneself as doubled or split? How do new movement expressions emerge from the interaction between physical bodies and digital counterparts? We aim to redefine space and body through a blend of analog and digital technologies, examining the dimensions of the "doppelgänger".

We will engage in movement sessions that explore techniques for merging live action with what is happening on camera and screen. By integrating real-time interactions between physical bodies and their digital representations, this workshop provides a hands-on exploration of how live and virtual performers can coalesce into a unified performance. Framed within live cinema, the workshop deepens our understanding of interdisciplinary art forms, inspiring collaborations that bridge physical and digital realms.

TESTEK ÖSSZEKÖTÉSE: A DIGITÁLIS-FIZIKAI MEGKETTŐZŐDÉS VIZSGÁLATA
ELŐADÁS KÖZBEN

Kulcsszavak: fizikai-digitális konvergencia, tánc- és videóművészet, élő mozi, digitális-fizikai megkettőzés

A Testek összekötése: A digitális-fizikai megkettőződés vizsgálata előadás közben interaktív workshop, amelynek középpontjában az élő és digitális előadók színpadi összeolvadása áll. A megkettőződés, a kettéválás és a kialakuló identitások témáinak feltárásával a tánc és a videóművészet metszéspontjaiba merülünk el. Beszélgetéseken és gyakorlati foglalkozásokon keresztül kísérletezünk a digitális és a valós megkettőzéssel, új mozgásmintákat hozva létre a digitális (videó) énünkkel történő valós idejű interakció révén.

A workshop kérdéseket vet fel: Hogyan befolyásolja a digitális tükörkép az előadás hitelességét? Milyen egzisztenciális kérdések merülnek fel akkor, ha megkettőzöttnek vagy kettéosztottnak érezzük magunkat? Hogyan születnek új mozgáskifejezések a fizikai testek és digitális megfelelőik kölcsönhatásából? Célunk a tér és a test újradefiniálása az analóg és a digitális technológiák keveredésén keresztül, a hasonmás dimenzióit vizsgálva.

Olyan mozgásos folyamatokban veszünk részt, amelyek során azokat a technikákat fedezzük fel, amelyekkel az élő cselekvést össze lehet olvasztani a kamerán, illetve a képernyőn zajló eseményekkel. A fizikai testek és digitális reprezentációik közötti valós idejű interakciók integrálásával a workshop tapasztalati úton tárja fel, hogyan tudnak az élő és virtuális előadók egységes előadássá összeolvadni. Az élő mozi keretein belül a workshop elmélyíti az interdiszciplináris művészeti formák megértését, és olyan együttműködések inspirál, amelyek áthidalják a fizikai és a digitális világot.

WORKSHOPS | WORKSHOPOK

KOVÁCS, HENRIK

associate professor, Folk Dance Department, Hungarian Dance University,
egyetemi docens, Magyar Táncművészeti Egyetem, Néptánc Tanszék

DIGITAL TOOLS IN FOLK DANCE METHODOLOGY

Keywords: folk dance, methodology, digital tools

In my paper, I will present the usefulness of digital tools during an entire teaching process. The procedure described in the example of the *kopogó* from Mezőkomárom begins with the recording of the Labanotation of the dance. Digitization already appears in this phase, as the material recorded on celluloid film tape in 1942 is digitized frame by frame using the most modern technology, which is indispensable in many ways for the proper notation of the dance. Technology also plays an important role in the next phase. We make the paper-based notation ready for publication with the *LabanGraph* application developed by János Fügedi and the *Adobe Illustrator* program. Another advantage of the *LabanGraph* application is the digital search function, which can play a key role in dance analysis. An essential part of the teaching process is the structural analysis of the dance, during which we establish the most important motifs and organizing principles. The *CourseGarden* platform plays a significant role during the teaching process. As a final task, students are given an assignment to dance the patterns revealed during the structural analysis, based on a computer-generated form.

DIGITÁLIS ESZKÖZÖK A NÉPTÁNC MÓDSZERTANBAN

Kulcsszavak: néptánc, módszertan, digitális eszközök

Előadásomban bemutatom a digitális eszközök hasznosságát egy teljes tanítási folyamat során. A mezőkomáromi kopogó példáján ismertetett eljárás a tánc Lábán-kinetográfia lejegyzésével kezdődik. A digitalizáció már ebben a fázisban megjelenik, hiszen az 1942-ben celluloid filmszalagra rögzített anyagot a legmodernebb technológiával képkockánként digitálizálják, ami a tánc megfelelő lejegyzéséhez több szempontból is nélkülözhetetlen. A következő, lejegyzői fázisban is fontos szerepet kap a technológia. A papír alapú notációt a Fügedi János által fejlesztett *LabanGraph* alkalmazással és az *Adobe Illustrator* programmal tesszük kiadványkésszé. A *LabanGraph* alkalmazás másik előnye a digitális keresési funkció, mely a tánc analízisben játszhat fontos szerepet. A tanítási folyamat nélkülözhetetlen része a tánc szerkezeti elemzése, melynek során megállapítjuk a legfontosabb motívumokat és szervező elveket. A tanítás során fontos szerepet kap a *CourseGarden* platform, melyben az oktatás lezárásaként olyan feladatot kapnak a diákok, ahol a strukturális analízis során feltárt mintákat számítógép által generált forma alapján kell a diákoknak eltáncolniuk.

Magyar
Táncművészeti
Egyetem

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI EGYETEM / HUNGARIAN DANCE UNIVERSITY

H-1145 Budapest Columbus u. 87-89. | Tel./phone: +36-1-273- 3430

www.mte.eu