

Saada El-Akhrass

Relaxed performances in Canada

Exploring accessibility in the Canadian theatre landscape through the implementation of the Relaxed Performances framework.

As part of *Progress*, the international festival of performance and ideas, the Theatre Centre in Toronto hosted a one-day event called the *Republic of Inclusion* in February 2015. Curated by Alex Bulmer and Sarah Garton Stanley, the event called for “a rigorous and provocative discussion about the state of inclusion in our theatre community. A conversation for theatre makers, audiences, leaders, funders, all those in the performance world, and those who are being left out.”¹

While several interventions were led by Canadian disabled practitioners, British theatre-maker Jess Thom, known for her project *Touretteshero*, was invited to speak on her confounding experience in a theatre in London. In this anecdote, she recounted specific ways in which theatres were inaccessible because of their attachment to institutional traditions. Frustrated by her continued marginalization as both an artist

and audience member, she began advocating for proactive change in mainstream theatre spaces. During her monologue at *Progress*, she often referred to Relaxed Performance (RP) as a necessary shift in theatre. Relaxed Performance is a practice that aims to rethink theatre conventions and make performances more accessible to both artists and audiences. Thom’s presentation ignited a stimulating conversation amongst participants at the *Republic of Inclusion* and anchored several relationships that shaped the British Council’s commitment to building capacity for cultural workers around access and inclusion in the arts.

We learned from the British Council and Bodies in Translation’s 2019 report, *Relaxed Performance: Exploring Accessibility in the Canadian Theatre Landscape*² that “interest in curating accessible experiences is growing among many in the Canadian arts scene. The question of what

this means is driving conversations about how this might be accomplished, concretely: What is an accessible arts experience? How does it look different in different segments of the arts landscape? What are the policy implications of accessibility? How does accessibility in the arts relate to larger debates about accessibility in disability studies? What is access, and what is inclusion?”³

“Access is about more than simply installing a removable access ramp; it is about more than checking boxes that guarantee compliance with governmental accessibility requirements; it is about more than stating that you welcome a variety of needs in your space. The question of how to ensure that arts patrons can be themselves in arts spaces—and how to open up arts spaces to those who have never considered themselves “arts patrons”—is a critical question for our time.”⁴

What is Relaxed Performance (RP)?

Originating in the United Kingdom in the 1990s, Relaxed Performance (RP) aims “to open up the theatre space to welcome differences. Rather than needing to stay seated and listen silently, these performances invite attendees to move, speak, leave and return, eat, and more. Other modifications to the theatre environment are also often present in RP spaces: for instance, the house lights are often left partially on and sound levels reduced; strobing lights and flashes are reduced or removed; a “chill out space” for people to visit if they wish to take a moment out of the main theatre audience space is provided; actors come forward at the beginning or back at the end of the performance as themselves rather than their characters; and audience members are told what to expect both through the provision of a “visual story” describing the space and performance and through guidance at the beginning of the show. Ticket prices are also often reduced, to provide financial access. These measures are put in place to build a space where people can feel more at home in a theatre and

go above and beyond standardized accessibility practices, such as providing accessible washrooms and ramps. In all, these practices remind those in the theatre field and prospective audiences that access is about much more than physical space modifications.”⁵

“RPs have begun to migrate to the Canadian theatre sector over the past five years. Originally, these performances were geared toward those with sensory differences (e.g., autism) and were often referred to as “sensory-friendly.” They have since been imagined as providing access to anyone who may feel excluded from “typical” theatre contexts, including people with learning disabilities, Tourette’s syndrome, people bringing children to the theatre, people living with chronic conditions, people unfamiliar with the culture of contemporary theatre, and more. With the growth in interest in RP, there has been a push for more training around how to provide RP to diverse audiences.”⁶

The Relaxed Performance programme in Canada

From 2015 to 2020, the British Council developed the Relaxed Performance programme, a multi-year initiative actively advocating for access in the arts through RP research, training, and resource sharing.

The many facets of this programme were inspired by the advancement in policy changes and actions towards disability arts in the UK. The British Council and its collaborators in Canada initiated the programme to support and strengthen the arts sector to become more proactive and engage in the global discussion on arts, disability, and human rights.

Relaxed Performance Training and Access Activators

In October 2015, in collaboration with Harbourfront Centre, British Council invited Include Arts (UK) to Toronto to offer a pilot RP training session to 30 arts professionals. Following

**Relaxed
Performance
is breaking
down physical,
attitudinal, sensory,
financial and other
barriers, so that
the theatre space
becomes an
entirely different
experience: one
that invites bodies
to be bodies.**

Images from *Beauty to be Recognized*, organised by the Faculty of Communication and Design (FCAD) at Ryerson University, 2020. / Imágenes de *Beauty to be Recognized* organizado por la Facultad de Comunicación y Diseño (FCAD, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Ryerson, 2020.

Photos by / Fotos de Nicole Fonseca. Courtesy of / Cortesía de Fashion at FCAD, Ryerson University

this pilot, the British Council in partnership with Include Arts and Tangled Art + Disability (Canada) designed an RP “train the trainer” programme for 5 facilitators called *Access Activators*. *Access Activators* learned to deliver RP trainings to arts-centres and organizations. With the support of the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council, *Access Activators* delivered RP trainings to 25 arts and cultural venues across eight Canadian cities between 2016 and 2018. Designed for cross-organisational appeal, the trainings includes learning for front-of-house staff through to Executive and Artistic Directors. To date, approximately 200 Canadian arts and culture workers have received the British Council’s RP training and many of those trained have begun to deliver RPs. In February of 2020, 20 d/Deaf, disabled, and allied arts and cultural workers from across Canada attended a four-day *Access Activator* training programme at the Art Gallery of Ontario in Toronto, expanding the cohort of *Access Activators* in Canada. We are seeing a wave of engagement with RP principles and practices across the Canadian arts and culture sector through the British Council’s RP trainings and the *Access Activator* programme.

In 2019, the British Council in collaboration with Bodies in Translation: Activist Art, Technology and Access to Life (a disability arts and culture partnership project at Re·Vision: The Centre for Art and Social Justice at the University of Guelph), released their report, *Relaxed Performance: Exploring Accessibility In The Canadian Theatre Landscape*. The *Relaxed Performance* report summarises the first research on Relaxed Performance in Canada and outlines findings from research on the British Council’s 2016–2018 RP trainings. The report engages the experiences and impacts of RPs from the perspectives of those working on, attending, and writing about them, and offers recommendations for training, research and theory, community building, and policy. The summary booklet *Report Highlights: Exploring Accessibility in the Canadian Theatre*

Landscape was produced in 2020 to highlight findings from the 2019 report.

Moving into 2020 and at the peak of the COVID-19 pandemic, the British Council, Tangled Art + Disability, Bodies in Translation, and Canada Council for the Arts, came together to create the *Access Activator* videos series: 3 short, informational videos that engage arts practitioners from the UK and Canada to explore the principles and practices of RP, its relationship to digital media, and the effects of RP in a broader social context. Each video is available in multiple formats and languages for increased access.

Relaxed Performance in Universities and the RP Curriculum Pilot

In an effort to extend the reach of RP trainings, the British Council and Bodies in Translation partnered with three universities in Ontario in 2019–2020 to launch the RP Curriculum Pilot. This pilot introduced RP training modules into existing university curriculum in theatre, fashion, and music (choir). Up to 240 students at Ryerson University, York University, and the University of Guelph learned to incorporate RP principles into their mid-term and final projects, which were open to the public.

To draw from a more specific example, in a fashion course through the Faculty of Communication & Design at Ryerson University, undergraduate students designed and produced an accessible fashion show called *Beauty to be Recognized*. Grounded in the principles of RP, crip theory, and disability justice, the show underscored the students’ mission to challenge stereotypes about disability and express disability as desirable in both fashion and the world.⁷ During the planning and development phases, students learned from experts not only about incorporating RP frameworks into a fashion show, but also how to apply critical disability and crip theory. Through the learning and execution of the show, the students transformed

traditional conventions of fashion and created an experience that honoured the embodied differences of all involved.

During the course of the RP Curriculum Pilot, the British Council and Bodies in Translation conducted further research and produced the 2021 report, *Relaxed Performance: Exploring University-based Training Across Fashion, Theatre and Choir*, which chronicles findings from the pilot. The 2021 curriculum report has also spurred the *Relaxed Performance Pedagogical Tool* (scheduled for release in 2021). The RP Pedagogical Tool is an easy-step-guide that outlines the vital practice of RP implementation in higher education classrooms. The tool pulls highlights from the pilot findings and recommendations, and includes tools around teaching, praxis, and policy that are grounded within a disability justice framework.

Accessibility in Action

The Relaxed Performance programme presents a landscape of RP in Canada, one that is rapidly growing and transforming. As a starting point for broader and more nuanced conversations around access and inclusion in the arts, RP remains a vital practice which recognizes the value of context and welcomes evolution.

The overall success of the RP programme in Canada has motivated the development of RP programmes throughout the Americas: programmes in Argentina, Chile, and Mexico bring more cultural specificities to this rich model and drive accessibility in the arts and culture into action on an international scale.

and Access to Life, a Social Sciences and Humanities Research Council Grant at the University of Guelph, Relaxed Performance presents findings from research on RP training across Canada.

3 – *Relaxed Performance: Exploring Accessibility In The Canadian Theatre Landscape*, p.3.

4 – Ibid. p.16.

5 – Ibid. p.16.

6 – Ibid. p.16.

7 – <https://www.ryerson.ca/fcad/news/2019/12/fashion-at-fcad-produces-the-world-s-first-accessible-fashion-show/>

Since 2019, [Saada El-Akhrass](#) is the Arts Manager for the Americas for the British Council. She was Arts Manager in Canada from 2014–2018.

1 – Description taken from The Theatre Centre website.

2 – *Relaxed Performance: Exploring Accessibility In The Canadian Theatre Landscape* by Andrea LaMarre, Carla Rice, and Kayla Besse summarises the first research on Relaxed Performance in Canada. Commissioned by the British Council in collaboration with Bodies in Translation: Activist Art, Technology,

Saada El-Akhrass

Funciones relajadas en Canadá

Explorando la accesibilidad en el teatro canadiense a través del programa de funciones relajadas.

Como parte del festival internacional Progress, en febrero de 2015, el Centro Teatral de Toronto organizó el evento *La República de la Inclusión* (*The Republic of Inclusion*), comisionado por Alex Bulmer y Sarah Garton Stanley. El encuentro hizo un llamado a “una discusión rigurosa y provocadora sobre la inclusión en nuestra comunidad teatral... dirigida a los creadores de teatro, al público, a los patrocinadores, y a todos los que están en el mundo del espectáculo... (y) a quienes están siendo excluidos”.¹

Si bien varias intervenciones fueron realizadas por profesionales canadienses discapacitados, los curadores invitaron a la artista británica Jess Thom, conocida por su proyecto Touretteshero, para hablar sobre sus experiencias en los teatros de Londres. En una anécdota, Thom narró las formas específicas en las que los teatros eran inaccesibles debido a su apego a tradiciones

institucionales. Frustrada por su continua marginación como artista y como miembro de la audiencia, comenzó a abogar por un cambio de estas convenciones. Durante su presentación en Progress, Thom introdujo las llamadas funciones relajadas (fr), una práctica que apunta a repensar las convenciones teatrales para incrementar su acceso a nivel de artistas y audiencias.

Su presentación desató la conversación de los participantes del evento, lo que a su vez condujo al British Council a desarrollar un programa específico para gestores culturales canadienses en torno al acceso y la inclusión en las artes.

Como se destaca en el informe de investigación *Funciones relajadas: Explorando la accesibilidad en el teatro canadiense*² (2020), el interés en la curaduría de experiencias accesibles está creciendo en la escena artística canadiense.

Este interés ha desembocado a su vez en un cuestionamiento más general sobre el significado de la accesibilidad en el arte: ¿qué califica como una experiencia artística accesible? ¿Cuáles son las variantes de la accesibilidad en los diferentes segmentos culturales? ¿Cuáles son las implicancias de la accesibilidad a nivel de políticas públicas? ¿Cómo se relacionan la accesibilidad en las artes con los debates más generales sobre la accesibilidad/en estudios críticos sobre ella? ¿Qué son el acceso y la inclusión?

Según el mismo reporte, “la accesibilidad implica más que instalar una rampa de acceso removible en un teatro. También va más allá del marcar casillas en un formulario, y adoptar un discurso donde se le dé la bienvenida a una variedad de necesidades y grupos en el espacio teatral. La cuestión de la accesibilidad implica abrir los espacios a grupos que nunca se han considerado a sí mismos como parte del segmento “audiencias”, por lo que se trata de una cuestión fundamental para nuestro tiempo”.³

¿Qué es una función relajada (fr)?

Desarrollada en el Reino Unido durante los 90s, la “función relajada” tiene como objetivo abrir el espacio del teatro a las diferencias. En lugar de tener que permanecer sentados y escuchar en silencio, estas funciones invitan al público a moverse, hablar, irse y regresar, comer y más. Otras modificaciones también suelen estar presentes en los espacios de las fr: por ejemplo, las luces se dejan parcialmente encendidas y los niveles de sonido se reducen; las luces estroboscópicas y los destellos se reducen o eliminan; se proporciona un “espacio de relajación” para que las personas lo visiten si desean tomarse una pausa; los actores se presentan al principio o al final de la actuación (como ellos mismos en lugar de sus personajes); y al público se le explica, al comienzo por lo general y a través de una “historia visual”, lo que va a ocurrir en escena. Los precios de las entradas también se reducen, lo que proporciona acceso financiero. La idea es construir un espacio

menos rígido, donde *todas* las personas puedan sentirse como en casa estando en un teatro. Se trata de prácticas que van más allá de las normas de accesibilidad estándar (baños anchos, rampas de acceso), que nos recuerda que el acceso no sólo es un tema de modificar el espacio físico sino la experiencia en general.

Las fr han comenzado a migrar al sector del teatro canadiense en los últimos cinco años. Originalmente, estas funciones estaban dirigidas a personas con diferencias sensoriales (por ejemplo, autismo) y a menudo se las denominaba como funciones “sensorialmente amigables”. Desde entonces, el formato ha ido cambiando para brindar acceso a cualquier persona que pueda sentirse excluida de los contextos teatrales tradicionales – incluidas las personas con problemas de aprendizaje, síndrome de Tourette, personas que llevan niños al teatro, aquellas que viven con enfermedades crónicas, aquellas que no están familiarizadas con la cultura del teatro contemporáneo, etc. Con el aumento de interés en las fr, el teatro canadiense se visto necesitado de aprender más sobre el modelo de las fr.

El programa de funciones relajadas en Canadá

De 2015 a 2020, el British Council desarrolló el programa Relaxed Performance, una iniciativa de varios años que aboga por el modelo y capacita a gestores en su uso y aplicación.

Las diversas facetas del programa se inspiraron en la experiencia de cambios a nivel de políticas públicas y en las artes en el Reino Unido. El British Council y sus colaboradores en Canadá iniciaron el programa para apoyar y fortalecer al sector para que sea más proactivo y participativo en este debate y cambio paradigmático global.

Capacitación sobre funciones relajadas y activadores de acceso

En octubre de 2015, en colaboración con el Harbourfront Centre, el British Council invitó

Las funciones relajadas rompen barreras físicas, de actitud, sensoriales, financieras y de varios tipos. El espacio teatral se convierte en una experiencia completamente diferente: uno que invita a los cuerpos a ser cuerpos.

Images from *Beauty to be Recognized*, organised by the Faculty of Communication and Design (FCAD) at Ryerson University, 2020. / Imágenes de *Beauty to be Recognized* organizado por la Facultad de Comunicación y Diseño (FCAD, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Ryerson, 2020.

Photos by / Fotos de Nicole Fonseca. Courtesy of / Cortesía de Fashion at FCAD, Ryerson University

a Include Arts (Reino Unido) a Toronto para ofrecer una sesión piloto de capacitación a 30 profesionales de las artes. Después del piloto, y en asociación con Include Arts y Tangled Art + Disability, diseñamos un programa de fr con el objetivo de entrenar capacitadores (“activadores de acceso”) en Ontario en la posterior capacitación de gestores culturales, utilizando nuestros materiales y toolkits. Con el apoyo del Canada Council for the Arts y del Ontario Arts Council, los activadores de acceso impartieron capacitaciones en 25 centros culturales en ocho ciudades canadienses entre 2016 y 2018. Diseñadas para preparar a diversos niveles de personal, las capacitaciones incluyeron desde personal de recepción hasta los directores ejecutivos y artísticos. Aproximadamente 200 canadienses fueron capacitados, y muchos han comenzado a implementar las fr. En febrero de 2020, 20 gestores culturales sordos/discapacitados se unieron al grupo de activadores de acceso tras una última capacitación que tuvo como sede la Ontario Art Gallery de Toronto.

En 2019 presentamos, en colaboración con *Bodies in Translation*, un reporte sobre las capacitaciones de fr. El informe describe las experiencias e impactos de las fr desde la perspectiva de quienes trabajan, asisten y escriben sobre ellas, y ofrece recomendaciones para su aplicación e investigación. Un resumen de la investigación, Funciones relajadas: explorando la accesibilidad en el teatro canadiense, se publicó en 2020.

A inicios del 2020 y durante el primer pico del COVID-19, el British Council, junto con Tangled Art + Disability, *Bodies in Translation* y el Canada Council for the Arts se unieron para crear una serie de videos breves e informativos donde se ilustran los fundamentos de las fr, sus vínculos con los medios digitales y sus efectos a nivel social. Los videos incluyen entrevistas con gestores culturales, artistas y activadores de acceso de Canadá y del Reino Unido, y se pusieron a disposición en varios formatos e idiomas para incrementar su impacto.

Funciones relajadas en universidades y el programa piloto del plan de estudios sobre fr

En un esfuerzo por extender el alcance de las capacitaciones, el British Council y *Bodies in Translation* se asociaron con tres universidades de Ontario en 2020 para lanzar un plan de estudios piloto sobre fr. El piloto introdujo módulos de capacitación en el plan existente de estudios universitarios de teatro, moda y música (coro). Hasta 240 estudiantes de la Universidad de Ryerson, la Universidad de York y la Universidad de Guelph aprendieron a incorporar los principios de fr en sus proyectos de mitad de término y finales, que estaban abiertos al público. En un curso de moda de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad de Ryerson, los estudiantes de pregrado diseñaron y produjeron un desfile accesible (*Beauty to Be Recognized, Belleza a ser reconocida*). Usando los principios de fr, la teoría crip de la discapacidad y *disability justice*, el proyecto apuntó a desafiar estereotipos sobre la discapacidad y a plantearla como algo deseable tanto en la moda como en la sociedad en general.⁵ Durante las fases de planificación y desarrollo, los estudiantes aprendieron de los expertos no sólo sobre la incorporación de principios de fr, sino también sobre la aplicación práctica de elementos de la teoría de la discapacidad crítica y la teoría crip. El resultado fue la transformación de convenciones y la creación de una nueva experiencia de desfile donde las diferencias de todos los involucrados eran celebradas.

Durante el curso de dicho piloto (año académico 2019-2020), el British Council y *Bodies in Translation* lanzaron una nueva una investigación (Funciones Relajadas: explorando su enseñanza en universidades, 2021) que presenta los resultados del piloto. Se lanzaron además una serie de materiales pedagógicos, estructurados como una guía para implementar su enseñanza en la educación superior.

Accesibilidad en acción

Nuestro programa de fr en Canadá se alinea con una serie de cambios que se están produciendo en el sector cultural canadiense en temas de accesibilidad. Como punto de partida para conversaciones más amplias y matizadas sobre el acceso y la inclusión en las artes, las fr se consolidan como una práctica vital que reconoce el valor del contexto y da la bienvenida a estos cambios.

Debido al éxito del programa, se han desarrollado nuevas iteraciones de las capacitaciones en Argentina, Chile y México, incorporando especificidades culturales y llevando la accesibilidad a la acción a escala internacional.

1 – Descripción tomada del website del Centro Teatral.

2 – Relaxed Performance: Exploring Accessibility in the Canadian Theatre Landscape fue comisionado en colaboración con Bodies in Translation, Activist Art, Technology y Access to Life, una beca del Consejo de Investigación de las Ciencias Sociales y Humanas, que está co-dirigido por la Dras. Carla Rice y Eliza Chandler.

3 – Ibid, pp. 3-15.

4 – Ibid, p. 16.

5 – <https://www.ryerson.ca/fcad/news/2019/12/fashion-at-fcad-produces-the-world-s-first-accessible-fashion-show/>