

PUMP
into the
FUTURE
Ball

Ruhrtriennale
Festival der Künste

Über Ballroom

„Ballroom Culture“ ist eine Bewegung, die tiefe Wurzeln in der queeren Schwarzen und Latinx Szene von New York hat und im spezifischen durch Schwarze und Latinx trans Frauen ins Leben gerufen wurde. Die frühen Wurzeln der Ballroom-Kultur führen auf die Maskenbälle in Harlem aus den 1920er Jahren zurück und wurden in den 1960er Jahren durch die Diskriminierung von Drag Queens of Color bei den überwiegend weißen „Drag Balls“ in New York City verstärkt (Referenz Crystal LaBeija in der Dokumentation *The Queen* 1968).

Inspiziert durch das Modemagazin Vogue und die blühende New Yorker Fashion Szene der 80er/90er sowie Filme, Kampfkunst und Superstars, entwickelte sich im Laufe der Jahre eine weitläufige Community und eine Variation an kreativen Möglichkeiten zum Ausdruck der individuellen Persönlichkeit und Stärke. Die Ballroom-Szene trifft sich traditionell bei einem „Ball“, dem Community Event, bei dem die so genannten Houses in verschiedenen Kategorien gegeneinander antreten. Abgesehen davon, dass ein Ball ein Wettbewerb ist, ist er ein Raum für Akzeptanz, Empowerment und Selbstdarstellung, welcher in Zeiten gegründet wurde, in denen es keinen Raum für queere Schwarze und Latinx Menschen gab.

Mit dem *Pump Into The Future Ball* zelebrieren wir im Rahmen der Ruhrtriennale Ballroom und dessen ausdrucksstarke Performer:innen auf dem Runway. Jede Kategorie hat ihre eigenen Kriterien, Themen und Stile, die es den Einzelnen ermöglichen, ihre Talente, Kreativität und persönliche Ausdrucksweise zu präsentieren. Hier ein kleiner Einblick aus dem sehr umfangreichen Katalog von Subkategorien welche in Ballroom existieren:

Die **Fashion Kategorien** sind inspiriert von der pulsierenden New Yorker Modeindustrie und den Designlabels der 1970er, 80er und 90er Jahre. Von Haute Couture bis Street Wear – im Ballroom gibt es diverse Möglichkeiten, ein Gespür für Mode auszudrücken, wie beispielsweise: Best Dressed, Labels, Designers' Delight, Bizarre und Runway.

Die **Performance Kategorien** beziehen sich auf die Kunst des Voguing. Angefangen mit „Old Way“, dem ersten Performance Stil, welcher auf Eleganz, Stil, Präzision und individueller Präsentation der Bewegung basiert. Dieser ursprüngliche Performance Stil brachte im Laufe der Zeit andere Performance Kategorien hervor: „New Way“ und „Vogue Fem“. Letzteres hieß ursprünglich einmal „Fem Queen Performance“ – ein Performance Stil, der von trans Frauen und ihrer Ausdrucksweise geprägt ist. Eine „New Way“-Performance hat ihren Schwerpunkt auf eleganten und komplexen Posen, Linien und Winkeln in Körper, Armen und Händen.

Realness ist eine der traditionellsten Kategorien beim Ballroom. Gegründet um unter anderen die Resilienz und Stärke von Queeren und vor allem trans Personen – die Gründer:innen der Ballroom-Szene zu zelebrieren. Diese Kategorie darf NICHT gefilmt oder fotografiert werden.

Andere Ballroom Kategorien, die absolut maßgeblich innerhalb der Kultur sind:

Body betont die Präsentation einer Körperform. Diese Kategorie darf NICHT gefilmt oder fotografiert werden.

Face bezieht sich historisch auf die Tradition von Schönheitswettbewerben und konzentriert sich darauf, wie die Kandidat:innen sich selbst und ihre Schönheit präsentieren.

About Ballroom

“Ballroom Culture” is a movement that was specifically created by Black and Latinx trans women and has deep roots in the queer Black and Latinx scene of New York. The early roots of ballroom culture can be traced back to the masked balls held in Harlem in the 1920s and were reinforced by the discrimination experienced by drag queens of colour at the predominantly white “drag balls” in New York City during the 1960s (referred to by Crystal LaBeija in the 1968 documentary *The Queen*).

Inspired by the fashion magazine *Vogue* and the blossoming New York fashion scene of the 80s and 90s, along with films, martial arts and superstars, an extensive community has evolved over the years, employing a wide variety of creative opportunities to express their individual personalities and strengths. The ballroom scene traditionally meets for a “ball”, a community event at which so-called houses compete in a range of different categories. Although presented in competitive form, a ball is a space for acceptance, empowerment, self-presentation and positioning within the community, which was founded at a time when no space was available to queer Black and Latinx persons.

With the *Pump Into The Future Ball* we will celebrate ballroom and its wonderfully expressive performers on the runway at the Ruhrtriennale. Each category has its own criteria, themes and styles, which enable individuals to exhibit their talents, creativity and personal powers of expression. Here is a brief glimpse into the comprehensive catalogue of sub-categories that exist in ballroom:

Fashion categories are inspired by the vibrant New York City fashion industry and the top design houses of the 1970s – 90s. From haute couture to street wear, ballroom presents a variety of ways to express a sense of fashion, including Best Dressed, Labels, Designers’ Delight, Bizarre, and Runway.

Performance categories are known for the art of voguing. Starting from Old Way, the first performance style, also known as pop dip & spin, they are based on the style, grace, precision and presentation of their movement. Over time, this original style of performance gave birth to other performance categories, such as New Way and Vogue Fem. Vogue Fem was originally known as Fem Queen Performance, a performance style created by trans women and their way of expressing themselves. The performance of New Way focusses on creating elegant and complex angles and lines, using the whole body, arms and hands.

Realness is one of ballroom’s most traditional categories, which celebrates the beauty, resilience and strength of queer and especially trans identities, ballrooms’ main pillars and founders. Filming or photographing this category is NOT allowed.

Other key categories in “Ballroom Culture” include:

Body emphasizes the presentation of a body shape. Filming or photographing this category is NOT allowed.

Face is historically based on the tradition of beauty pageants and emphasizes how contestants present themselves and their beauty.

Running Order:

Categories for the night Kategorien für die Nacht

Act I

Nostalgic revival of the 70s / 80s

Runway Act I

- Virgin / Beginners Runway
Open To All (OTA)
- All American Runway Male Figure /
Female Figure
- GNC Runway (OTA)

Hands Performance on classical music

Arms Control on Classical Music

FACE

- Male Figure (MF)
- Female Figures (FF)
- Enby
- Dark & Lovely
- Big & Beautiful

Disclaimer

Keine Diskriminierung: Sexismus, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Ableismus, Body Shaming oder jede andere Form von Diskriminierung wird nicht toleriert!

Kulturelle Aneignung: Teilnehmende und Zuschauer:ende, insbesondere nicht-BIPoC, sollten kulturelle Aneignung vermeiden (z.B. das Tragen von Braids oder Afro-Perücken). Solche Handlungen können zur Disqualifikation („chop“) führen.

Bizarre

Realness*

- Jr Realness
- Male Figure Realness
- Female Figure Realness

DJ Pump that beat - dedicated to Vjuan Allure

Designers Delight

Performance Act I

- BQ Vogue Fem
- Big & Beautiful Performance
- Womens Performanc
- Enby Performance (OTA)
- Tag Team Virgin /
Beginners Performance (OTA)

Body Best Production*

- BQ Vogue Fem
- Big & Beautiful Performance

Break

Aufzeichnungshinweis: Dieses Ereignis ist öffentlich und wird aufgezeichnet. Durch die Teilnahme stimmst Du der Verwendung dieses Materials für Dokumentationszwecke zu.

Awareness Team: Ein Awareness-Team wird vor Ort sein. Wenn Du dich aus irgendeinem Grund unwohl fühlen, wenden Sie sich bitte an ein Mitglied dieses Teams.

Act II

Nostalgic revival of the 80s / 90s

Tag Team Fashion Killer Open To All

Classic Performance

- Old Way
- New Way
- Face with Performance

Commentator vs Commentator

Runway Act II

- Female Figure European Runway
- Male Figure European Runway
- Legendary Runway

Sex Appeal & Fashion*

Disclaimer

No discrimination: sexism, queerphobia, transphobia, racism, anti-Semitism, ableism, body shaming or any other form of discrimination will not be tolerated!

Cultural appropriation: both participants and spectators, especially those who are not BIPOC, should avoid cultural appropriation (e.g. wearing braids or Afro wigs). Such actions may lead to disqualification ("the chop").

Performance Act II

- FQ Performance
- Drags Performance
- Legendary Performance
- Realness with a Twist
- Tag Team Performance on nostalgic Pop Music

Lip Sync Production – Pump Into the Future

Duration Dauer

4 h with intermissions

4 Std. mit Pausen

- * No photos or videos
Keine Fotos oder Videos

Recording notice: this is a public event and will be recorded. By attending, you are agreeing to this material being used for documentary purposes.

Awareness Team: an Awareness Team will be present at the venue. If you feel uncomfortable for any reason, please contact a member of the team.

Do's

Be informed & know your history

ballroom is a rich and complex structure that is constantly evolving and growing. Before your visit, it helps to be informed about the context in which ballroom emerged. (For example: *Paris is Burning* (1990) or features on Arte, YouTube and other channels)

Create some atmosphere

every house has its own chants to generate some energy in the space around the runway. As a guest, you can join in, either by clapping or vocalizing your support. The energy of the audience is a vital part of the atmosphere.

Listen to the MC

the MC is in charge of the ball and will give important guidance to both the participants and the spectators. Make sure you are aware of announcements, guidelines and the bans on filming that apply to certain categories.

Be aware of what's going on around you

In the event of problems seek help or contact the Awareness Team at the venue – you can recognise them by yellow vests. This also applies to sexist, racist or queerphobic comments or views!

Offer continued support

Look to see how you can help to combat discrimination around you by informing or enlightening others. Support GoFundMe appeals from community members for transitioning and projects. Every donation helps!

Dont's

Step onto the runway

The runway is reserved for participants from the ballroom community, who have put considerable effort into their preparations to take part. Any spontaneous appearance on the runway is unwelcome, interrupts the proceedings and shows a lack of respect.

Disrespect the space

Think about the amount of space you need to follow the ball respectfully. Do not argue over seats. Space allocated to the ballroom community is reserved for the community!

Inappropriate compliments

Not every compliment is perceived as such! Please make comments respectfully and consider your choice of words. Avoid staring excessively.

Do's

Sich Informieren & Geschichte kennen

Ballroom ist eine reiche und komplexe Kultur im ständigen Wandel und Wachstum. Vor dem Besuch hilft es, sich mit dem Kontext rund um „Ballroom“ zu informieren. (Zum Beispiel: *Paris is Burning* (1990) oder Beiträge auf Arte, Youtube und weiteren Kanälen)

Stimmung machen

Jedes House hat eigene Chants, um die Energie im Raum über den Runway zu generieren. Auch als Gast kann man mitmachen: sei es klatschen oder durch Unterstützungsrufe. Die Energie des Publikums ist entscheidend für die Atmosphäre.

Dem MC zuhören

Der MC leitet den Ball und gibt wichtige Hinweise für Teilnehmer:innen und Zuschauende. Achtet auf Durchsagen, Hinweise und Filmverbote für bestimmte Kategorien.

Auf die Umgebung achten

Bei Problemen Hilfe suchen oder das Awareness Team vor Ort kontaktieren – zu erkennen an gelben Westen. Dies gilt auch für sexistische, rassistische oder queerfeindliche Ansichten oder Aussagen!

Unterstützen und weitertragen

Schaut in eurem Umfeld wie ihr etwas gegen Diskriminierung tun könnt, sei es sich informieren oder aufklären. Unterstützt GoFundMe-Aufrufe von Community-Mitgliedern, sei es für Transitionen oder Projekte. Jede Spende hilft!

Gesellschafter und öffentliche Förderer
Associates and public sector supporters

Ministerium für
Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

REGIONALVERBAND
RUHR

Dont's

Runway betreten

Der Runway ist für die Teilnehmer:innen aus der Ballroom Community, welche sich intensiv auf ihre Teilnahme vorbereitet haben. Das spontane Betreten des Runways ist nicht erwünscht, stört den Ablauf und ist respektlos.

Raum respektieren

Reflektiert euren Platzbedarf und die respektvolle Begleitung des Balls. Diskutiert nicht über Sitzplätze. Raum, welcher für die Ballroom Community reserviert ist, ist vorrangig für die Community!

Unangebrachte Komplimente

Nicht jedes Kompliment wird als solches empfangen! Bitte macht respektvolle Komplimente und überdenkt vorher eure Wortwahl. Exzessives Starren vermeiden.

Hier gibt es weitere Fotos und Informationen zur Produktion wie Biografien und mehr.

Here you can find more photos and information about the production such as biographies and more.

www.ruhr3.com/ballroom

Herausgeberin Editor
Kultur Ruhr GmbH, Gerard-Mortier-Platz 1, 44793 Bochum
+49 (0) 234 97483300, info@ruhrtriennale.de

Geschäftsführung General Management
Ivo Van Hove, Dr. Vera Battis-Reese

Titelgrafik Titel_graphic
Pepe Sánchez-Molero

Pump Into The Future Ball

GEORGINA PHILP, THE ICONIC HOUSE OF ST LAURENT

Artists Künstler:innen

MC

Double Legend Mère Mondiale
Matyouz Owens

DJ

Ceekay

Host Gastgeberin

Legendary Mother Leo St. Laurent

Judges Jury

Legendary Mother Lasseindra Lanvin (FR)

Tabytha Margiela (USA)

Nekia Zulu St. Laurent (USA)

Alpha Miyake Mugler (SP)

Ray Elle (DE)

Grandfather Archie Burnett Ninja (USA)

Mother Ritchy Oricci (FR)

Curation Kuration

Georgina Philp aka

Legendary Mother Leo St Laurent

Production Produktion

Litchi Ly Friedrich

Light Design Lichtdesign

David Sinkemat

Flyer Design, Visuals, Artwork by

Pepe Sánchez-Molero

Video Documentation by

KuntzWerk TV

Foto Documentation by

Carolin Windel

Team Ruhrtriennale

Artistic Production Manager

Künstlerische Produktionsleitung

Stefanie Hiltl

Technicians Technik

Georg Bugiel

Harald Adams, Konrad Anger, Steven Böhm, Thomas Dietrich, Willi Eidam, Desirée García López, Severino Jurischka, Andreas Korogonas, Torben Krol, Jan Kunz, Franz Luhn, Ole Meißner, Gerd Mikuscheit, Fernando Quartana, Janine Reich, Uwe Renken, Stephan Schnepfel, Alma Schraer, Ralph Schwarzenauer, Petar Skivan, Christoph Wüst

Inhaltliche Hinweise: In der Veranstaltung kommt explizite Sprache zum Einsatz.

Sensorische Reize: In der Veranstaltung werden laute Musik, Rauch, Nebel und Stroboskoplicht eingesetzt.

Advise on content: Explicit language is used in the event.

Sensory stimuli: Loud music, smoke, fog and strobe lighting are used during the event.