

MŰHELY ALAPÍTVÁNY

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2017.

A Műhely Alapítvány 25 éves lett, 1992-es alapítása után, 1993-ban kezdte meg a kortárstáncot, a kortárs előadó-művészetet segítő, támogató, fejlesztő tevékenységét.

Elkeserítő, hogy 25 év sem elég ahhoz, hogy kiszámítható, hosszútávon tervezhető körülményeket teremtsen egy közhasznú civil szervezet, a szakma, amelyben, amelyért dolgozik. A folyamatos bizonytalanság, az évről-évre „élés” mellett mérhetetlen kitartás és elkötelezettség kell ahhoz, hogy emberek a munkájukat végezzék egy közösségért, a magyar kultúráért. A jogi, a döntéshozói, a szakmai környezet folyamatosan változik, a nem megfelelő anyagi források és a szinte teljesíthetetlen adminisztrációs kötelezettségek mellett alig jut idő és erő a (minőségi) szakmai, művészeti munkára, pedig ezért dolgozunk, ebben hiszünk már 25 éve.

A fenti bekezdést azért írtuk a beszámolóba, mert fontosnak tartjuk, hogy ne csak az eredményekről legyen szó, ne csak azt mutassuk meg, hogy mit sikerül elérni, hanem azt is, hogy milyen (megalázó, lehetetlen) körülmények között dolgoznak művészek, alkotók, szakemberek évről-évre, hogy minek köszönhető, hogy egy szervezetről az lehessen a távoli (szakember) szemlélő megítélése, hogy „link”.

KÉPZÉS, KÖZÖSSÉG- ÉS KÖZÖNSÉGÉPÍTÉS (FŐBB PROGRAMOK)

A közösség-, közönségteremtés, építés és a finansziális szempontból több lábon állás érdekében folyamatosan szerveztünk 2017-ben is **állandó mozgásalapú és táncórákat (heti 55-60 különböző óra), szeptember és június között, elsősorban amatőröknek és mozgáskedvelőknek.** A nyári és téli intenzív kurzusokat elsősorban azok látogatták, akik külföldön élnek, de **amikor hazajönnek ellátogatnak régi és új tanáraikhoz.** A tanároktól kapott részvételi adatok alapján **a pályázat időszakában cca 22 000-szer látogattak el hozzánk a résztvevők** – ez már egy kisebb színháznak is szép látogatószám lenne. Az állandó órákhoz kapcsolódik az országszerte és széles körben ismert és kedvelt, **több mint 15 éves Táncmaraton programunk** is, melyet májusban és szeptemberben szerveztünk meg tavaly.

Az amatőröknek szóló képzés mellett, **folyamatosan szerveztünk mesterkurzusokat, workshopokat profiknak a világ vezető koreográfusaival** (*Emanuel Gat, Sharon Eyal, Rachid Ouramdane, Farrah Elmaskini, German Jauegui – Ultima Vez*) és működtünk együtt további nemzetközi kurzusok megszervezésében (*Ziggurat Projekt – Lukas Mucha, Dombi Kati – Yumiko Yoshioka*). **Az iskolán kívüli rendszeres** (tovább)képzés támogatásaként az alábbi **műhelyekkel** működtünk együtt:

- Gangaray Trambulin – *Maday Tímea, Hámor József,*
- Tánc Zóna Budapest – *Bakó Tamás, Pete Orsolya, Varga Viktória,*
- Zéróplusz Táncművek – *Berger Gyula: Utazás a középpontba*
- Underscore – *Gregory Chevalier*

A területen dolgozó **táncpedagógusok továbbképzése és területen tartása** miatt kiemelt célunk, olyan programok szervezése, programokban való részvétel, ami az ő munkájukat segíti, fejleszti. 2018 januárjában (és áprilisában) **amerikai-magyar táncpedagógusi csereprogramot** szervezünk New Yorki partnerünkkel, a Movement Research-csel. **Biczók Anna, Hadi Juli és Varga Viktória** vettek részt – az elsősorban táncpedagógiai profilú - programban, 2018. január 13-28. között dolgoztak New Yorkban. A program keretét a Movement Research állandó fesztiválja (a **Winter Melt**) adta, ahol amerikai művészek, táncpedagógusok tartottak műhelyfoglalkozásokat, tréningeket. Az idei együttműködés témája a társadalmi és politikai tudatosság a pedagógiai munkában, a tánc területén. A **3 magyar résztvevő 7 amerikai** kollégával azt vizsgálta, hogy a mindennapi környezet mennyire befolyásolja a stúdióban végzett pedagógusi, alkotói munkát. A **tréningek és workshopok mellett** folyamatosan, együtt dolgozták fel a megélt élményeket, a megosztott szakmai tapasztalatokat, módszereket – hol stúdióban mozgásos, táncos gyakorlati módszerekkel, hol pedig beszélgetések során. (A program folytatásaként **két amerikai művész látogatott el Budapestre 2018 áprilisában.**) A három magyar művész *mellett iele paloumpis, Claire Cunningham és Jess Curtis, Luciana Achugar, Kayvon Pourazar, Michelle Boulé és K. J. Holmes* amerikai alkotók, táncpedagógusok vettek részt.

Life Long Burning partnereinkkel **3 napos nemzetközi szimpoziумot szerveztük** szakembereknek, alkotóknak, táncosoknak és érdeklődőknek Bécsben. A programon való részvételre **ösztöndíjat írtunk ki, így 4 magyar** (*Ladjánszki Márta, Mészöly Andrea, Péter Petra, Varga Viktória*) és **két külföldi** (*Ana Trincao, Jovana Rakic*) művész/szakember is részt tudott venni **Crisis? What Crisis?!** konferencián.

PARTNERSÉG – HOSSZÚ TÁVÚ EGYÜTTMŰKÖDÉS, PRODUKCIÓS TÁMOGATÁS

A Műhely Alapítványnál **rendszerben, partnerségben gondolkozunk**, legyen szó alkotókról, szakmai szervezetekről, szakemberekről vagy a jogi, társadalmi környezetről. Nem egy-egy produkció létrehozása, megszületése a fontos számunkra, hanem hogy **ott és akkor dolgozzunk együtt, ahol és amikor a legnagyobb szükség van ránk**. Egy-egy művészt, alkotót a táncos/koreográfus életpályamodelljének adott pillanatában segítjük, **azt próbáljuk nyújtani, amire (a legnagyobb) szüksége van** (pl: az iskolából kilépve képzési műhelyekkel, bemutatkozási lehetőséggel (**Antré sorozat**), alkotói térrel (ingyenes stúdióprogram), adminisztrációs, pályázási tanácsadással, mentorprogrammal).

A 4 professzionális próbatermünk szinte telházal működött **15 000 órában** (ezek szerint 365 napra vetítve, minden terem átlagosan **napi 10 órában üzemelt**), **230 alkotót, művészt** fogadtunk be, **52 bemutatóra** készültek nálunk, melyeket **147-szer láthatott a közönség** (*a statisztika nem teljes, nem kaptunk minden próbálótól választ kérdőívünkre*).

Az **Antré – fiatal alkotók stúdió estjei sorozat** keretében 4 előadás megszületését támogattuk:

- **Avoec Performance: RMQS**
- **Szeri Viktor: Get ahold of it** (egyben mesterprogram résztvevője is)
- **Ziggurat Project: Anxiety**
- **Antré Xtra (Színházak Éjszakája) - Szeri Viktor: the muffin what we used to make together (deep-in-progress)**

További **koprodukciónk** 2017-2018-ban:

- **Nemzetközi koprodukciónk** az Life Long Burning keretén belül:

- Cserepes Gyula: Eroica Universalis (munkacím)
- Simkó Beatrix/Jenna Jalonen: Terv (munkacím)
- Magyar koprodukcók:
 - A LABO kísérletezést, megelőző kutatást biztosító programban:
 - Kelemen Kristóf: Magyar Akác
 - Biczók/Dányi/Furulyás/Vadas: Tatianas
 - Valencia James: Al am here
 - A mesterprogram keretén belül:
 - Szeri Viktor: get ahold of it
 - DART (MAZE) Társulat: Mal

NEMZETKÖZI JELENLÉT, KONTEXTUS-TEREMTÉS, HELYZETBEHOZÁS

Az Alapítvány talán leginkább a **kiterjedt nemzetközi hálózatáról** a legismertebb. 2017-2018-ban 3 nagy együttműködésben vettünk részt:

- **Bilateral Artists Exchange – Philadelphia-Budapest:** 2012 óta minden évben megrendezzük 3 hetes rezidencia programunkat. 2017-ben két amerikai művész *Jungwoong Kim* és *Megan Mazarick* töltött 3 hetet Budapesten és ismerkedett meg a hazai szcénával. A programot két munkabemutatóval zártuk a K.A.S. Galériában és Trafóban. (2018 őszén két magyar alkotó utazik Philadelphiába.)
<https://www.philadanceprojects.org/projects/bilateral-exchange>
- **MRX – HU – táncpedagógus képzési program** a Movement Research és a Műhely Alapítvány közös szervezésében (ld: fent)
<https://movementresearch.org/programs>
- **Life Long Burning Program**
Az Alapítvány jelenleg futó **legnagyobb, 5 éves programja**, melynek célja az európai kortárs tánc támogatása. A fent már említett két koprodukció alkotó folyamatát támogattuk 2017-ben a **Dance Works !** alprogram keretében. A **kutatást, fejlesztést segítő PSR alprogram** *Valencia James* új előadásának kutatási fázisát tette lehetővé. A **Wild Cards rezidencia alprogram** keretében minimum 10 napig dolgoztak külföldi művészek Magyarországon és magyar művészek külföldi partnereknél (*Biczók Anna, Jenna Jalonen, Horváth Nóra, Nagy Imola, Szeri Viktor, Milan Loviška és Otto Krause / Territorium KV, Snježana Premuš, Dragana Alfirević, Tina Valentan, Boštjan Perovšek*). **Gyakornok képzési SuSy programunkba** olyan pályázókat hívtunk meg, akikről azt feltételezzük, hogy hosszabb távon is a területen maradnak (kulturális) menedzserként (*Losoncz Barbara, Szén Lilla, Komporday Rita*).
<http://www.lifelongburning.eu/>

2017-ben két további nemzetközi fórumon vettünk részt nagy sikerrel. Az **Aerowaves** hálózatnak 2006 óta tagja Talló Gergely és a Műhely Alapítvány. Az elmúlt években folyamatosan sikerült 1-1 magyar produkciónak bekerülnie az **500 jelentkező közül kiválasztott 20-as listába**. Idén **Góbi Rita** munkája **kapott meghívást** és léphetett fel európai egyik legfontosabb fórumán (Szófiában) az *Aerowaves Spring Forward* fesztiválon. <http://aerowaves.org/artists/aerowaves-twenty>

A Trafó Kortárs Művészetek Háza decemberben rendezte meg immár 4. alkalommal a **dunaPart Kortárs Előadóművészeti Platformot**, ahol az Alapítvány **OFF-programmal**, Breakfast Club

Showcase&brunch-csal várta a külföldi szakembereket. *Simkó Beatrix-Jenna Jalonen, a Grotesque Gymnastics (Téri Gáspár, Bardóczy Ilka) és Cserepes Gyula* készülő munkáiból láthatott, hallhatott a közönség. Simkó és Jalonen azóta meghívást kapott többek között az *Avignoni Színházi Fesztiválra*.

https://dunapart.net/en/program/schedule.html?cikk_id=13481

A széles körű, élő nemzetközi kapcsolatrendszer fenntartásához folyamatos utazásokra, jelenlétre van szükség. Az Alapítvány munkatársai (a gazdaságosságot szemelőtt tartva, kiegészítő forrásokat is bevonva) az alábbi **szakmai utakon** vettek részt:

április 18-21. LLB meeting	Montpellier, Franciaország
április 28-május 1. Aerowaves Spring Forward Festival	Aarhus, Dánia
május 17. LLB (Annex) meeting	Bécs, Ausztria
augusztus 10-14. ImpulsTanz Festival, Crisis? What Crisis?! Symposium	Bécs, Ausztria
október 20-22. Nomad Dance Advocates 2017	Belgrád, Szerbia
október 23. Global Practice Sharing (GPS) network meeting	Belgrád, Szerbia
október 23-25. LLB meeting	Bécs, Ausztria
október 26-29. Aerowaves zsűrizés	Oslo, Norvégia
december 12-13 LLB meeting - új Creative Europe pályázat	Leuven, Belgium

HÁTTÉR

Az Alapítvány produkciósházként, háttérszervezetként működik, egy-egy alkalomtól eltekintve olyan munkát végzünk, ami a kulisszák mögött zajlik. Mi pont addig dolgozunk, amikor 'megjön a közönség'. Ennek köszönhető az, hogy aktivitásunk nem annyira látható, **sokszor még a szakembereknek, a kurátoroknak sem**. Pedig a fenti beszámoló, a csatolt **5 oldalas programfelsorolás**, a közel **60 tanár**, több mint **200 művész**, a két helyszínen kezelt (közösségi terekkel együtt) összesen **800 m²-nyi iroda**, raktár és **4 professzionális táncterem**, az általános facebook oldalunkat és a profiknak szóló oldalunkat **követő 3 500 ember** (<https://www.facebook.com/wsf.hu/>; <https://www.facebook.com/wsfpro/>), a naponta az Alapítványnál megforduló **látogatók (22 000/év)** száma önmagáért beszél.

Megvalósítottuk mindezt – a fizetés elégtelensége és a sok munka miatt folyamatosan cserélődő – 2-3 alkalmazottal.

Lehet, hogy sok embernek ezek az eredmények még nem indokolják a támogatottságunkat, valamint számunkra is fontos, hogy a velünk dolgozók mit gondolnak a munkánkról. Ezért megkérdeztük a művészeket, pedagógusokat az Alapítvány működéséről, a munkánkról:

RÓLUNK MONDTÁK

A Budapestre koncentrálódó független kortárs tánc-szféra egyik legnagyobb gondja a próbaterem. Mivel sem a produkciós, és a többség számára a működési támogatások mértéke sem teszi lehetővé, hogy a piaci áron elérhető próbatermet béreljen, a Műhely Alapítvány próbaterem szolgáltatása a szféra életben maradásának feltétele. (TranzDanz)

Műhely Alapítvány által biztosított próbahelyeknek köszönhetően vált lehetségessé az, hogy alkotóként is elkezdjem bontogatni szárnyaimat. Egyúttal ezeken a próbahelyeken tudok egyéni munkát folytatni: gyakorolni, kutatni, kísérletezni a kortárs tánc engem érdeklő területein belül. Ezen tapasztalatok építik és gazdagítják tovább a művészi és pedagógiai munkám. Ezeken felül az Alapítvány koprodukciós partnerként is támogatja az alkotómunkámat az elmúlt években, valamint aktív diskurzusaink és egyéb együttműködéseink által a hazai és nemzetközi kapcsolati hálóm kiépülésében is oroszlánrészt vállaltak/nak. Az általuk szervezett munkabemutatók, szakmai fórumok, egyéb szakmai események segítik szélesíteni a közvetlen és közvetett művészi, produkciós, marketing és közönszervezési ismereteimet, tudásomat. (Cserepes Gyula)

Szuper próbatermek, könnyen elérhető helyen a városban. Legkedvesebb csapat, akik mindenre találnak mindig konstruktív megoldást. (Feicht Zoltán)

A Zadam Társulat professzionális produkcióinak elkészítése és bemutatása nem lett volna lehetséges a Műhely Alapítvány által fenntartott próbatermek igénybevétele nélkül. Ilyen jellegű együttműködésünk már sok éve fennáll és rendkívül sikeresnek mondható. A támogatást ezúton is köszönjük! (Zadam Társulat)

Egyedülálló a maga nemében a Műhely Alapítvány, azon kevesek egyike, akikben maradéktalanul meg lehet bízni, nyitott, korrekt, segítőkész, teljes mértékben szakmai. (Trump says hi! Company)

A Műhely Alapítvány számomra, mint fiatal alkotó, az egyik legfontosabb intézmény (?) az országban. A legtöbb információ itt áramlik át különböző lehetőségekről, amik segítik munkánkat. Egy hely, ahol Budapesten a legjobb körülmények között tudod kibontakoztatni kreatív energiáid. Egy hely, ahol művészeti munkádat munkának érezheted, mert olyan körülményeket biztosít. Egy hely, aminek a kapacitásai fullon vannak, ezért szüksége van a támogatásra. Szuper emberek közössége, akik bármilyen szakmai kérdésed van, ők segítenek benne. (Szeri Viktor)

Hálás vagyok, hogy működik egy ilyen alapítvány. Lehetőségem van egy tiszta, rendezett, meleg próbateremben gyakorolni, képezni magam és fejlődni. Nagyon szeretek ott próbálni, új kreatív mozzdulatokat kitalálni. Köszönöm. (Szabó Veronika)

A dunaPart Off programjában való megjelenés a támogatásokban komoly lehetőség volt számunkra és egy nagyon jó közösségi élmény. (Simkó Beatrix)

Duna part Off program was a very good platform and opportunity for the productionTERV. Thanks to Workshop Foundation for this. (Jenna Jalonen)

Kipróbálhattam a sokat emlegetett, de itthon még nem nagyon elérhető Gaga módszert, tréninget, és a társulat Trafóban bemutatott darabjából is betanulhattunk egy rövid részletet. (Bodócs Diána a Sharon Eyal mesterkurzusáról)

Az alkotói munkámat segítette. Lehetőséget adott kutatni, elmélyülni és megmutatkozni, miközben próbatermet is biztosított. (Dányi Viktória a Tatianas munkafolyamatáról)

A mesterkurzusok, kurzusok a tánctechnikai fejlődésben, valamint új technikák megismerésében segítettek, az Antré programban való részvétel pedig egy Trafós stúdiósínházbeli előadói megmutatkozást nyújtott (Kovács Emese)

Lehetőség a nemzetközi program és fesztiválszervezők elé vinni produkciókat, segíti a nemzetközi kapcsolatok kiépítését, lehetőség külföldön történő bemutatók szervezéséhez. (Téri Gáspár a Műhely Alapítvány dunaPart Off programjáról)

Sokkal professzionálisabb úgy tanítani, hogy mögöttünk áll egy ilyen szervezet, amely minőségi garanciát is jelent a tanítványok felé. Jó, hogy szakmai vagy akár vitás kérdésekben van kihez fordulni, az ember nincs egyedül, így a szava is többet ér, az Alapítvány pedig hasznos tanácsok mellett gyakorlati lépésekkel is segíti a nála oktató tanárt.

A Műhely Alapítvány által működtetett próbatermek sokrétű igényt szolgálnak ki, a termék méreteit, felszereltségét, minőségét tekintve. A náluk dolgozó művészek, oktatók sokszínűsége az Alapítvány nyitottságát tükrözi a különböző mozgásformák iránt, ami számomra rendkívül szimpatikus szemlélet. Nem csupán lehetőséget teremtenek arra, hogy előadások, órák heti rendszerességgel vagy intenzív workshopok valósuljanak meg, hanem kommunikációs felületet, pályázati lehetőségeket biztosítanak a náluk dolgozó művészeknek. Megbízhatóság, kedvesség, tisztaság, szakértelem (Köves Edina-Budavári Tánciskola, pedagógus)

Szuperek a terek, nagyon jó helyen, könnyen és szívesen jönnek ide az emberek. A Műhely Alapítvány dolgozói kedvesek, szakmailag is megbízhatóak és jó velük együttműködni. Nagyon segítőkészek és rugalmasak. (Gyulavári Ágnes, pedagógus)

Szeretem, hogy mindkét helyszín, ahol tanítok a város frekventált helyén található, ezért könnyen megközelíthető. Szeretem és hálás vagyok, hogy a város egy olyan táncoktatási központja lett a hely, ahova folyamatosan jönnek táncolni vágyó emberek, így a reklámmal csak részben kell foglalkoznom. Szeretem a termék felszereltségét. Szeretem a kommunikáció minőségét az alapítványnál dolgozókkal. (Buday Melinda, pedagógus)

Congratulations on the workshops you organize , you make a wonderful job! (Ana Martins)

Köszönjük a Tisztelt Kuratórium munkáját és támogatását! Reméljük, hogy a fenti beszámolóink, az olvasott „külső” visszajelzések, a további csatol anyagok és személyes tapasztalataik alapján is úgy gondolják, hogy az Alapítvány minőségi, szakmai munkára fordította a kapott támogatást és azt megfelelően használta!

Talló Gergely