

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2016.

CÉLOK, ÉRTÉKEK

Az Alapítvány mindig is **együttműködésekben** gondolkozott, hisszük, hogy **az erőforrások, kapacitások megosztása célravezetőbb, mindenki érdekét szolgálja és gazdaságosabb** is. Nem lennénk képesek egyedül ilyen színes szakmai programot vinni és a partnereink – sokszor egyéni alkotók, egyedüli szervezők –, sem lennének képesek a Műhely Alapítvány nélkül megvalósítani terveiket, vágyaikat. Saját kezdeményezésű és megvalósítású programjaink mellett (*Mesterprogram, Táncmaraton*), jól láthatóak a közös szervezésű workshopok, tréningek, koprodukciónak és más programoknak (*Meg Stuart mesterkurzus, Koprodukciónak a FÜGÉVEL*). Sok esetben, csak egy-egy fázisban, lépésben van ránk szükség (kapcsolatfelvétel, próbaterem, promóció – ld. a *Quan Bui Ngoc workshop*). Más alkalmakkor viszont a kezdetektől a program végéig kísérjük, segítjük az alkotókat (*Antré sorozat, Újszászi Dorottya – Frigy Ádám: P@88wOrLd előadása*). Ez a két munka, tevékenység kívülről alig látható, ami nem is csoda, hiszen nem vagyunk produkciós iroda, nem vagyunk befogadóhely, hanem **háttérszervezetként az egész területet támogatjuk**, segítjük. A csatolt programlista is jól mutatja az előbb leírtakat.

Az Alapítvány irodájában, jól látható helyen van egy ábra, ami **a művészek szakmai életpályáját** modellezi. Időről-időre elővesszük és újra gondoljuk ezt a diagramot: **értékelni munkánkat és meghatározni új feladatokat**, irányokat. Így tudjuk biztosítani, hogy ne csak a tehetséggondozással, vagy csak a képzéssel foglalkozunk, hanem például az idősebb generációval is (*ld: Mesterprogram*) – hogy egy teljesebb képet lássunk, tartsunk a szemünk előtt.

NEMZETKÖZI JELENLÉT

Alapítása óta kiemelt fontosságú terület az Alapítványnak a nemzetközi jelenlét, a nemzeti kultúra és a „határtalan” vált (nemzetközi) kortárs művészet közötti kapcsolat biztosítása. Ezzel a munkánkkal **a magyar művészeknek tudunk lehetőségeket, kapcsolatokat, inspirációt és fenntarthatóságot, gazdaságosságot biztosítani**. A mai világban egy alkotó számára elengedhetetlen, hogy kövesse, sőt első kézből, közvetlenül szerezzon tudomást, tapasztalatot a szélesebb művészeti, társadalmi környezetében zajló változásokról. 2016-ban a *Budapest-Philadelphi csereprogramunkon*, az *Aerowaves partnerségünkön* és a *Life Long Burning* Európai Unió, 5 éves projekten keresztül tudtuk a legtöbbet tenni a területért.

A jelenlétet folyamatosan fenn kell tartani, biztosítani kell, ehhez nemzetközi szakmai fórumokon kell résztvenni és ápolni a már meglévő kapcsolatokat. A pályázat időszakában tett **utazások újabb lehetőségeket és újabb forrásokat jelentenek**, jelenthetnek (pl: Aerowaves zsűrizés: Fülöp László előadásának beválogatása; New York-i szakmai út: Philadelphiai csereprogram folytatása és új, táncpedagógus képzés a Movement Research-csel közösen (2017-2018)).

(A szakmai utakat a csatolt programlista tartalmazza.)

A PÁLYÁZAT IDŐSZAKÁBAN MEGVALÓSULT FONTOSABB PROGRAMOK

Az alábbiakban kiemelünk számunkra és a terület számára is fontosabb tevékenységeket 2016/2017-ből. Még 2015-ben a „*Múlttal a Jövőért*” – *miniszeri támogatásban részesült* – program keretén belül felkértünk két művészt, hogy találjanak (ki) **új formákat, programokat** a z alkotók munkájának, képzésének támogatására: *Moravcsik Tünde* (táncos, koreográfus, társulatalapító) ötletére és

szakmai részvételével indítottuk el az **Antré – fiatal alkotók stúdió estjei sorozatot**. *Porteleki Áron* (zenész, zeneszerző) *Dömötör Luca* (táncos, alkotó) segítségével, a berlini központtal rendelkező, világhírű *Sasha Waltz* koreográfus ötletét, az **Open Studio**-t próbálta meg „honosítani”, azzal a céllal, hogy a lehető legszabadabb keretek között **találkozzanak különböző művészeti ágak képviselői** és ismerjék meg egymást, dolgozzanak együtt.

Produkcións támogatások

Az ingyenes próbaterem biztosítása mellett – mellyen **keresztül 60 darab létrehozását, 263 előadás játszását, 766 társulat/művész munkáját támogattuk** –, az alábbi produkciós tevékenységeket végeztük, előadások létrejöttében voltunk partnerek:

- **Antré – fiatal alkotók stúdió estjei sorozat**
- **Újszászi Dorottya – Frigy Ádám: P@88wOrLd**
- folytattuk a 2015-ben megkezdett **együttműködést a FÜGÉvel**: régebbi koprodukciónk továbbjátszása (*Elhanyagolt férfiszépségek, A nagybögő, Miközben ezt a címet olvassák, mi magukról beszélünk, stb*) és új létrehozása: **Kelemen Eszter – A Tó**,
- **Juhász Kata Felhőcirkusz** – *gyerekelőadás* támogatása, ahol az előadáshoz a helyszínt is az Alapítvány biztosítja,
- sajnos kapacitás béli problémák miatt 2016-ra tervezett Life Long Burning kereteiben megvalósuló nemzetközi koproduciós pályázatot csak eltolva, 2017-ben írjuk ki.

Műhelyek támogatása

Szerencsére egyre több, az alkotóktól induló **képzési, vagy produkciós műhely** kezdi meg (folytatja) működését. Mind szakmailag, mind közösségteremtő ereje miatt fontosnak tartjuk az ilyen kezdeményezések támogatását, felkarolását.

Képzésben a *Tánczóna*, a *Gangaray Trambulin*, az *Open Studio*, a *Zéró Plusz program* (demonstráció) és az *Underscore – Gregory Chevalier* műhelyekkel dolgoztunk együtt.

Alkotói műhelyek esetében a *SAPP*-pal és a *DART*-tal volt közvetlen kapcsolattunk.

A fenti együttműködések 2017-ben is folytatjuk.

Kutatások, rezidenciák

- **Philadelphia-Budapest csereprogramban** *Biczók Anna* és *Vass Imre* vettek részt, és tölthettek 3 hetet az USA-ban. A program elsődleges célja a kapcsolatfelvétel, ismerkedés, továbbképzés.
- a **Life Long Burning (LLB)** keretén belül a világhírű *Ultima Vez* társulatnál töltött 2 hetes rezidenciát – a Magyarországon élő és alkotó – *Lior Lazarof* és *Gregory Chevalier*. Brüsszelben egy új duetten dolgoztak a művészek.
- szintén a **LLB alprogramjában, a PSR-ban** dolgozhatott *Valencia James* és csapata. Munkájuk az előadó-művészet és a mesterséges intelligencia lehetséges kapcsolódásait vizsgálja workshopokon, munkabemutatókon keresztül. A több éves kutatás eredménye 2017 októberében kerül majd bemutatásra.

Egyéb szakmai programok

Talán ezek a legkevésbé látható tevékenységei az Alapítványnak, hiszen sokszor egy stúdióban pár órára, vagy egy irodára korlátozódnak, és bizonyos esetekben csak pár embert érintenek közvetlenül:

- a *Bogdán Zenkő által képviselt CITA (US)* egyik programjában összesen **7 Egyesült Államokban dolgozó szakember, művész** töltött 5-5 napot Budapesten és ismerkedett meg – többek között – a Műhely Alapítvány működésével.

- Európában 2-4 kiemelkedő kortárs tánc képzéssel foglalkozó iskola ismert, az egyik ebből a **SEAD**, melynek magyarországi **felvételijét** már sokadszorra az Alapítvány szervezte,
- „open office” szolgáltatás: a Műhely Alapítvány a Jurnyiba költözésekor úgy alakította ki irodáját, hogy ott több, más alkotó, szervezet is tudjon dolgozni. A pályázott időszakban a **No Comment társulat/iskola, az OFF Alapítvány (Hodworks) és a Színház folyóirat osztozott velünk az irodán,**
- Mozgáselemzés, kutatás, új módszertan kialakítása: Szomatikus fordulat? – Outer Tension Inner Reaction **Révész Sándor** kezdeményezésére. Nyitott workshopokból és egy nagyobb szakmai fórumból ált a **Rolfer technika** hazai képviselőjének **több hónapos kutatása, együttgondolkodása.**
- **Workshopok, mesterkurzusok profiknak:** olyan világhírű alkotóktól, társulatoktól tanulhattam a magyar művészek, mint *Meg Stuart, Tao Dance és az Anton Lachky Company.*

Kiemelt együttműködések

- a **Nemzeti Táncszínházzal:** Táncfúzió – a Színház 2017-ben 10 éves képzési programja,
- **NEXTFESZT:** friss munkák, új(abb) generáció alkotásait bemutató fesztivál a Trafó Kortárs Művészetek Házában. Az Alapítvány részt vett a program kialakításában és megszervezésében.
- **Duda Éva Társulattal** közös szervezés: **Quan Bui Ngoc workshop.** Az előző évi, az Alapítvány és Újszászi Doty szervezésében megvalósult workshop alatt talált egymásra Ngoc és a társulat. 2016-ban szervezéssel, promócióval és ingyenes teremmel szálltunk be a programba.
- L1 Egyesülettel: az **L1 Fesztivál** alatti workshopokban és a fellépők próbalehetőségében működöttünk együtt a szervezőkkel.

KOMMUNIKÁCIÓ, PR

Hiába a sok munka, befektetett energia és anyagiak, ha a programok nem érik el a közönségüket. Sajnos az Alapítvány mind financiálisan, mind emberi erőforrásban nagyon **limitált eszközökkel rendelkezik** a kommunikáció, PR megfelelő működtetéséhez. Ezért mindig **kreatív, gazdaságos megoldásokat** kell keresnünk. 2016 őszén megkérdeztük a velünk, nálunk dolgozó művészeket, hogy hogyan értesülnek a programjainkról, mi a leghatékonyabb módja a kommunikációnak. Ennek a **kutatásnak az eredményeként indítottuk el október végén WSF PRO Facebook oldalunkat.** Az Alapítvány már rendelkezik egy facebook oldallal (jelenleg 2 800 követővel), ami az egyik legfontosabb megjelenési, kommunikációs fórumunk. De itt elsősorban a heti 50 óra és a sok-sok kurzus híreit osztjuk meg, amelyek között elvesznek a szakmai postok. **A professzionális táncosok, művészek célzott elérése érdekében** a WSF PRO-n csak számukra érdekes és hasznos lehetőségeket, híreket osztunk meg. Az oldal két nyelvű, és pár hónappal az elindítását követően több, mint 15 országból iratkoztak fel rá – természetesen legtöbben magyarok. **Honlapunk** nagyobb fejlesztésre szorul, de addig is 2016-ban sikerült újraéleszteni, újabb és állandóan frissülő tartalommal megtölteni. **Ismét elindítottuk** a 2013-ban kényszerből leállított, a szakmában nagyon szeretett és sokat használt **havi Táncajánlónkat.** Nem csak a táncelőadások promóciójában, aktuális kiválasztásában segít gyűjtésünk, hanem (kor)dokumentum is: könnyen kezelhetően, követően archiváljuk az elsősorban Budapesten zajlott táncelőadásokat.

GAZDÁLKODÁSRÓL, MŰKÖDTETÉSRŐL

Folyamatosan törekszünk az Alapítvány **fenntarthatóságára, a több pénzügyi pillér kialakítására, fenntartására**. Alapvetően állami és nem állami támogatásokból biztosítjuk működésünket, de a **hosszabb távú célunk, hogy a működtetési költség fedezete egyre kevésbé függjön az évről-évre megpályázandó támogatásoktól**. Ezt alapvetően a **termék bérbeadásából** biztosítjuk, ahol törekszünk arra, hogy **az így végzett tevékenység is cél szerinti legyen, a területet támogassa**. ~25 táncpedagógusnak, aktív alkotónak a havi megélhetéséhez járulunk hozzá (~50 mozgásalapú és táncóra hetente) és további 20-25 művésznek tudunk alkalmankénti bevételt biztosítani kurzusokon keresztül. De ennek nagy ára van, **rengeteg adminisztráció, kommunikáció és szervezés jár vele**. És sajnos folyamatosan **egyensúlyozni kell** a bevételt, a működtetést biztosító órák és az alkotói, kutatási folyamatokat támogató próbaterem-használat között. Ez a munka egy teljes embert igényel, de kiemelt időszakokban (pl: szeptemberi évkezdés) több kapacitást kell, kellett erre fordítanunk – amit máshonnan kell elvonni. A 2014-es év forráscsökkenése, a 2014-2015-ben elszenvedett, 22 hónapos Törvényszéki adminisztrációval járó feladatok és azok következményei **elhúzódó terheket raktak a működtetésre. 2016 második felében sikerült csak elkezdenünk újra építkezni, és csak 2017 II. negyedévére várjuk, hogy az Alapítvány szakmai és adminisztrációs munkája elérje a 2013-as szintet**.

Jelen pályázat időszakának utolsó hónapjában **4 munkatárssal dolgoztunk: 2 állandó, 8 órás alkalmazott, egy heti 30 órában kutató, segítő gyakornok és egy külsős programszervező**. A tapasztalatok azt mutatják, hogy **ez a minimális csapat** kell ahhoz, hogy a 4 terem, a szakmai programok elérjék azokat a számokat, szintet, amit a terület igényel és talán el is vár a Műhely Alapítványtól (sőt – a megalapozott – igény ennél sokkal nagyobb, elég csak arra gondolni, hogy **mindegyik terem átlagosan, több mint napi 8 órában üzemel** már évek óta).

Nagyon reméljük, hogy lehetőségünk lesz arra, hogy a külsős programszervező helyett egy harmadik állandó munkatárssal tudjuk dolgozni.

A jelenlegi szervezeti struktúrát csak egy 5 éves, Európai Unió támogatással tudjuk biztosítani. A kapott működési támogatás a teljes költségvetés 35,7 %-t adta 2016-2017-ben.

Az eddig leírtakból is kiderül, hogy **a sokszínűségre törekszünk**, de igyekszünk mind a befogadott, mind a támogatott, mind a saját programokban **minőséget nyújtani**. Tesszük és tettük 2016-ban is mindezt annak érdekében:

- hogy a művészek, alkotók, pedagógusok és szakemberek munkája a lehető legjobb körülmények között, kiszámíthatóan és folyamatosan valósuljon meg,
- hogy a mozgás, a tánc szeretete, művelése minél nagyobb közönséget „fertőzzön meg”,
- hogy biztosítsuk mind a közönség, mind a művészek utánpótlását, megújulását.

Köszönjük a Tisztelt Kuratórium munkáját és támogatását!

Budapest, 2017. április 24.

Talló Gergely