

Az Aulea Alapítvány társulatának

szakmai beszámolója

2016. március 1–től 2017. február 28-ig tartó pályázati időszakról

Az elmúlt pályázati évben 3 új bemutatót és 1 művészeti projektet hoztunk létre. 35 önállóan meghirdetett előadást tartottunk. Igazolt nézőszámunk több mint 7000 fő volt, ebből közel 6000 fő volt az előadások fizető nézőszáma. Művészi munkánkat rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív és gazdasági feladatkört ellátó munkatársak segítették.

Kulcsár Noémi és Juhász Kata a következő új bemutatókat készítették:

Kulcsár a *Home Base c.* (I.) és a *Woody-Wood c.* (III.) előadásokat, Juhász az *Entertain me* című (II.) darabot. Juhász Kata emellett 2 önálló művészeti projektet valósított meg: az egyik a Németh László Általános Iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjaival lebonyolított nyolchetes dance-in education programja volt, a másik egy jégtánc-cirkusz fejlesztés, melyet a következő évben folytatni szeretnénk.

Kulcsár Noémi *Home Base c.* új bemutatója a Nemzeti Táncszínházzal való koprodukcióban jött létre, melyre a MOM-ban került sor.

Juhász Kata *Entertain me* című hazai bemutatójára 2016. májusában a Bethlen téri Színházban került sor. Az előadás Eugenio Barba kísérleti színházi központjával, a Nordisk Teaterlaboratorium-mal való koprodukcióban készült. A darab próbafolyamata 2016. márciusban, májusban Budapesten és áprilisban dániai rezidencián zajlott. A darab első ősbemutatója is Holstebroban volt 2016. április 15-én.

Az új darabok mellett természetesen továbbjártuk társulatunk repertoárdarabjait jegybevételes előadások formájában külföldön és belföldön.

A művészi munkát rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív/gazdasági feladatkört ellátó munkatársak, illetve ezzel megbízott cégek segítik: a könyvelési és számviteli feladatokat 10 éve a Kurátor Kft. végzi, a Summa Artium jogi tanácsadással és fundraising-gel segíti társulatunk munkáját.

A sajtó és pr-teendőket a pályázati időszakban 2 hónapon át Makai Ágnes, majd Varga Zsófia, aztán Demes Hanna és Hercsel Adél látta el. Lóky Tamás pedig évek óta a produceri, társulat menedzseri feladatokat végzi, illetve komplex színházi nevelési foglalkozások aktív közreműködője.

Új bemutatók, projektek a pályázati időszakban (időrendben):

I. HOME BASE

Kulcsár Noémi *HOME BASE* című produkciója a Nemzeti Táncszínházzal való együttműködés keretében jöhetett létre.

A bemutatóra a MOM Kulturális Központ kupolatermében került sor 2016. április 14-én, rögtön két előadással.

A táncosok és nézők közti opcionális interakcióra épülő előadás nagy sikert aratott mindkét alkalommal, majd szeptemberben eljutott az Egri Stúdiószínházi Fesztiválra is, ahol hasonlóan pozitív fogadtatásban részesült. Az előadás kritikai visszhangjában nagy hangsúlyt kapott az interakció opcionális volta – ezáltal vitába szálltak az alkotók koncepciójával – de mindkét szövegben kiemelték a táncosok munkáját, az adaptáció sikerességét.

A *HOME BASE* egy különösen izgalmas kísérlet volt, amely fontos tanulságokkal szolgált az alkotók számára bármilyen, hasonló színházi eszközökkel operáló előadás létrehozása esetén a jövőben. A kísérlet sikerének megítélésekor a közönség reakciója az elsődleges, - ez pedig pozitív volt a premieren és a két további előadás alkalmával is MOM Kulturális Központban illetve Egerben.

Színlap:

Koreográfus-rendező: Kulcsár Noémi

Koncepció, rendezőtárs: Rubi Anna

Zene, hang: Jérôme Li Thiao Té

Dramaturg: Cseh Dávid

Látvány: Csere Zoltán

Asszisztens: Csere Zoltán

Előadók: Csere Zoltán, Szarvas Krisztina, Schell Martin, Halász Gábor, Weininger Dalma

Támogató: Aulea Alapítvány, NKA, EMMI

II. *Entertain me*

A társulat második bemutatóját Juhász Kata készítette *Entertain me* címmel. Az előadás a Nordisk Teaterlaboratorium koprodukciójában készült, ősbemutatója Dániában, Holstebro városának Old Town House Hall-jában volt. Budapesten a Bethlen téri Színházban mutattuk be az előadást 2016. május 20-án, 19h kezdettel.

A próbafolyamat 2016. 02. 15-én indult Budapesten, ezt követően Juhász Kata koreográfus és a társulat áprilisban két hetet töltött a dániai Holstebro-ban alkotói rezidencián. A társulat új előadásának koprodukciós partnere az Eugenio Barba által vezetett színházi központ, a Nordisk Teaterlaboratorium volt. Dramaturgként az olasz performer-rendező, Guiseppe L. Bonifati működött közre.

A rezidencia végén Holstebroban 2 előadása is volt a produkciónak: 2016. 04.15-én, majd 04.16-án. Az előadás próbái ezt követően a Bethlen Téri Színházban tartott hazai ősbemutatóig Budapesten folytatódtak. Magyarországon először 2016.05.20-án 19h kezdettel volt látható az előadás a Bethlen Téri Színházban.

Az előadások fizető nézőszámai:

- Old Town House, Holstebro: 212 fő
- Kulturdivision Slateriethouse, Holstebro: 147 fő
- Bethlen Téri Színház: 52 fő

Színlap:

„Tisztelt Nagyérdemű!

Szórakozni jöttél? Az minket is érdekel. Szóval a legjobb helyen jársz. Minket az érdekel, hogy Te hogyan szórakozol. Meg hogy min és, hogy miért. Mi ezzel foglalkozunk a magunk szórakoztatására. Nem szórakozunk veled, ne aggódj, lehet, hogy jól fogsz szórakozni. Bár őszintén szólva ezt egy kicsit bánnánk...”

A Bethlen Téri Színház hagyományaihoz nyúl vissza az *Entertain me* című előadás, miközben a kabaré műfajának megújítására tesz kísérletet a társulat a saját legkevésbé nyelvi megnyilvánulásai útján. Nem csak a szórakoztatóipar által kínált lehetőségeket teszik az alkotók ”kritikai megfontolás tárgyává”, hanem a szórakozni-vágyást is, sőt magát a szórakozást, mint viselkedésformát. Mindezt pedig nagyon is színházi eszközökkel. Sajátos esztétikai minőség születik ezáltal a lazán kapcsolódó jelenetek során, hiszen a kabarében helyet kap a morbid, a szatirikusnak tűnő ábrázolás tükrében rájövünk, hogy a szürreális valójában hótreal és a pornográfia tulajdonképpen prűd.

Koreográfus -rendező : Juhász Kata

Dramaturg: Giuseppe L. Bonifati

Koncepció : Lóky Tamás

Zene : Csizmás András, Kertész Endre

Alkotók/ Előadók: Arnaud Blondel, Vitárius Orsolya, Dömötör Luca, Frigy Ádám, Juhász Kata, Kertész Endre, Csizmás András

Produkciós partner: Nordisk Teaterlaboratorium (DK)

Támogatók: NKA, EMMI, Art Quarter Budapest, Műhely Alapítvány, Aulea Alapítvány

III. *Woody Wood*

A társulat soron következő bemutatóját Kulcsár Noémi jegyzi, amely szintén egy izgalmas helyszínre készült: a Fogas Házban a Zsidó Művészeti Napok keretében *Woody Wood* címmel tekinthette meg először a közönség ezt a produkciót.

Az előadásban alapvetően fontos szerephez jutott a kiválasztott helyszín, ahol izgalmas játék alakult ki a városi tér és a táncosok teste között. A könnyed, szintén interaktív elemeket felhasználó előadás igen népszerű volt a fesztiválozók körében, ám sajnos csak egy alkalommal került műsorra. Szándékunk azonban, hogy ezt az előadást is továbbjátszassuk a következő évadban.

Színlap:

Az ő világa külön univerzum, sokdioptriás szemüvegén át mindent máshogy látunk mi is, rácsodálkozunk a saját hétköznapijaink, neurózisaink, kapcsolataink furcsaságaira. Az előadás ezt a különös szemléletmódot ülteti át a mozgás nyelvére, noha Woody Allen filmjei erősen szövegcentrikusak, mi kísérletet teszünk arra, hogy a lakóház, avagy egy "romkocsmá" különböző tereit bejárva, megidézzük a legendás filmek híressé vált jeleneteit, ismerős alakjait, szöveg nélkül, mozdulatokban és pillantásokban, a nézők testközelében. Izgalmas kalandtúra a Woody Allen –féle intimitásban, ahol egyszerre sírunk és nevetünk magunkon, szerencsétlen sorsunkon, depresszióinkon, magányunkon, szerelmeinken: az egész életünkön, amit szeretünk nagyon komolyan venni, pedig talán nem is kellene...

Előadók: [Lőrinc Katalin](#), [Stohl Luca](#), [Szarvas Krisztina](#), [Tokai Rita](#), [Bajári Levente](#), [Darabont Áron](#), [Kalmár Attila](#), [Schell Martin](#)

Alkotók:

koreográfus: Kulcsár Noémi

dramaturg: Almási-Tóth András

díszlet: Riemer Szandra

jelmez: Riemer Szandra

Kulcsár Noémi az új bemutatókon kívül rövidebb lélegzetű előadásaival opera-gálákon, és a Nemzetközi Varsói Fesztiválon vett részt. Valamint Macbeth című előadását játszotta újra.

IV. „A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása az előadó-művészet eszközeivel” Projekt

Juhász Kata 2016. évi dance-in-education/színháznevelési programja „A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek támogatása az előadó-művészet eszközeivel” témában

Kifejezetten a pályázatban érintett célcsoport számára készült olyan új színházpedagógiai, színházi nevelési programot - egy 8 alkalomból álló foglalkozássorozatot- valósítottunk meg, amely komplex módon -a színházpedagógia, a drámapedagógia, a táncpedagógia és a kreatív írás eszközeit ötvözve- cselekvő résztvevővé tette a foglalkozássorozaton részt vevő kiskamaszokat. A foglalkozás 16 tanuló bevonásával valósult meg. A Budapest VIII. kerületi Németh László Általános Iskola 5.-6. osztályos tanulóival közösen új előadó-művészeti produktumot hoztunk létre a színház, tánc, zene és slam poetry eszközeinek felhasználásával.

Az előadást a program végén bemutattuk az iskola alsós tanulóinak számára, tehát elérhetővé tettük a célcsoport környezetébe, azaz az iskola többi tanulója számára.

Komplex színházi nevelési programunk, mely nyilvános színházi előadásba futott ki, másfél órás időtartamú, meghatározott, az általános iskola 5.- 6. osztályos korcsoportjának szóló foglalkozásokból állt. A komplex pedagógiai-színházi programban Juhász Kata *Bemelegítés* c. darabjának már meglévő előadórészletei újjáalakultak, így a tanulók bevonásával új jelenetsor jött létre.

A programot 2016. április 22-én a Németh László Általános Iskola felső tagozatának tanulóinak számára tartott *Bemelegítés* c. előadással kezdtük. A produkció bemutatását feldolgozó beszélgetés és mozgásos foglalkozás követte az előadás szereplőinek közreműködésével, majd kérdéseinkre az 5. és a 6. osztályból 23 gyermek jelentkezett az ezután kezdődő, az elkövetkező 2 hónapban tartott keddi, vagy szerda délutáni másfél órás foglalkozásokra. Nagyszerű eredménynek gondoljuk, hogy kevés lemorzsolódás volt a programba jelentkező csoportból és a vártnál (12) több tanuló, 16 gyermek vett részt rendszeresen a foglalkozásokon.

A foglalkozásokat Kámán Orsolya drámapedagógus és Juhász Kata koreográfus vezette. A programot minden alkalommal drámapedagógiai, mozgásra fókuszáló bemelegítő, ráhangoló gyakorlatokkal kezdtük, majd Juhász Kata és Takács Lacey mozgásos/táncos feladatokkal, ritmusgyakorlatokkal folytatta a foglalkozásokat. Ezután kisebb csoportokra oszlottunk és a gyerekek választhattak, hogy koreográfiát tanulnak Juhász Katától és Takács Laceyektől, vagy szöveget írnak Kemény Zsófia költő/slammer segítségével. A különböző munkaformák így a projekt folyamata során elválaszthatatlan egységet alkottak, célunk volt a gyerekek bevonása minél több feladatba.

A programot alkotó foglalkozássorozat betetőzéseként 2016. június 9-én az iskola tornatermében egy alkalommal bemutattuk a gyerekek bevonásával létrejött előadást az alsó tagozat diákjai

részére. Az előadás rövid, vágott link: <https://vimeo.com/201273763>, a teljes előadás linkje: <https://vimeo.com/178495609>

Az előadások nézőszáma:

- 2016.04.22-én 235 fő
- 2016.06.09-én 240 fő

A szakmai program megvalósításában közreműködők névsora:

- Takács Lacey, táncos
- Arnaud Blondel, táncos
- Mikó Dávid, táncos
- Kámán Orsi, színházpedagógus
- Lóky Tamás, projekt menedzser, moderátor, dramaturg
- Kemény Zsófia, slammer
- Juhász Kata, koreográfus

V. *Ice Café*

Régi tervünk megvalósításához fogtunk hozzá, amikor Juhász Kata külföldön és belföldön is sokszor és sikerrel játszott kortárs tánckabaréjának, a *Café de la Danse*-nak jégpályára való adaptációjába belevágtunk. Megőriztük a Café de la Danse eredeti misszióját, a táncnépszerűsítést, azonban a fejlesztés az interdiszciplinaritás irányába indult el utcaszínházi elemek és artisták bevonásával. Az így létrejött, egyelőre kis költségvetésű, ám továbbfejlesztésre váró darab *Ice Café* címen 2 ízben került bemutatásra 2016. 12.13-án és 12.20-án a budafoki piactéren létrehozott jégpályán a Klauzál Gábor Művelődési Központ felkérésére.

Az előadások nézőszáma:

- 2016. 12.13-án: 100 fő
- 2016. 12.20-án: 100 fő

Közreműködők/ társalkotók:

Zoletnik Sophie és Kis Gergő Geret artisták

Déri András, Juhász Kata táncosok

Koreográfus: Juhász Kata

VI. 2017. január 1. és február 28. időszak programjai

A pályázati időszak 2017. január 1. és február 28. közé eső részében is zajlottak tovább szakmai programjaink. A következő évad tervezése közben mindkét koreográfus aktívan próbált Kulcsár Noémi a *Lolita* illetve a *Prométheusz* című márciusi illetve áprilisi bemutatóira készült, Juhász Kata a 2016-ban bemutatott *Entertain me* című darabja felújításán dolgozott, valamint a *Rechargeable* c. új bemutatóhoz szükséges kutatásait végezte az *Ódry Árpád Művész Otthonban*, valamint a *Pedagógusok Szakszervezetének Idősek Otthonában*.

Eközben nem maradt abba az utánjatszások sora sem: január 8-án ment Juhász Kata *Felhőcirkusz* című repertoárdarabja a Jurányi Házban.

Sajnos 10 év óta először nem kaptunk támogatást a 2016. évi EMMI kiemelt pályázataink, ezért a tervezetthez képest kevesebb előadást valósíthattunk meg. Izraeli - és Egyesült királyságbeli turnéinkat, valamint az Ausztriában működő, határontúli kéttannyelvű gimnáziumokba tervezett turnéinkat a *Bemelegítés* című tornatermi előadásunkkal finanszírozási okok miatt el kellett halasztanunk.

Budapest, 2017. május 15.

Kaucsek Bálint
Aulea Alapítvány