

Az Aulea Alapítvány / Juhász Kata Társulatának szakmai beszámolója a 2019. március 1. és 2020. február 29. közötti időszakban végzett tevékenységéről

Társulatunk művészeti koncepciója kettős: Juhász Kata vezetésével hosszú évek óta nagyon következetesen dolgozunk azon, hogy a kortárs tánc műfaját kimozdítsuk szűk, fővárosi réteggkulturális szerepéből, ennek érdekében pedig a tágra értett kortárs táncot (valójában színházat, táncot, cirkuszt és a társművészeteket szintetizálva) kimozdítsuk előadásainkat a színházi térből és hozzunk létre térspecifikus, illetve a változó közösségi terekhez is könnyen adaptálható produkciókat, melyekkel ott tudjuk elérni a fogékony közönséget, ahol az -saját természetéből fakadóan- előfordul.

Ennek megfelelően Juhász Kata több repertoár-darabjának művészeti koncepcióját –kifejezetten a maximális mobilitás érdekében- a különböző terekhez való adaptálhatóság és a minél redukáltabb technikai igények határozzák meg.

Külföldön 1, Magyarországon 2 új bemutatót tartottunk: egy felnőtt szóló előadást – a *Declaration of Independence*-t és egy gyermekeknek szóló produkciót – *Állatmesék* címmel. Ezen kívül egy térspecifikus előadást *Guten Abend Herr Freud!* címmel a Barcsay Múzeumban, és folytattuk táncszínháznevelési programunkat, Dániában egy 12 előadásból álló művészeti projektet valósítottuk meg az olasz DOO társulattal és a Nordisk Teaterlaboratoriummal koprodukcióban.

A pályázati időszakban külföldön és belföldön összesen 30 előadásunk volt, annak ellenére, hogy működési támogatásunk 66,6 %-kal csökkent az előző évihez képest.

Belföldi forgalmazás:

2019. március 1. és 2020. február 29. közötti időszakban Debrecenben, Egerben, Tatabányán, Gyulán, Szentendrén és Budapesten voltak előadásaink.

Produkcióinkkal kifejezetten olyan vidéki színházakban és oktatási intézményekben igyekeztünk megjelenni, ahol a kortárs tánc műfaji hagyományainak hiánya folytán a kezdeti ellenállást követő áttörés után igen nyitott közönséget találunk.

Tudatos országjáró tevékenységünk által új –földrajzilag, kultúrához való hozzáférése, vagy életkora által meghatározható- csoportokat ismertetünk meg a kortárs tánc műfajával, és igyekszünk megnyerni ezeket a nézőket a műfaj számára. Célunk elérése érdekében hoztunk létre előadásokat jól behatárolható korcsoportok (ifjúság, szeniorok) számára, dolgoztuk ki és fejlesztjük folyamatosan saját módszerünket a táncszínházi beavató program területén, mellyel hazai szinten élen járunk.

Külföldi forgalmazás/ művészeti projekt:

2019. február 26. és június 16. között egy önálló művészeti projektet valósítottunk meg Dániában az olasz Divano Occidentale Orientale társulattal és a Nordisk Teaterlaboratoriummal koprodukcióban. Az „Art on Call” projekt keretében *Újratölthető* című előadásunkat 5 különböző Jütland régióbeli városban alkottuk újra és mutattuk be a helyi közösség, idős, amatőr táncosok bevonásával. Aarhusban az AROS kortárs művészeti múzeum előtti téren egy improvizációs előadást hoztunk létre, valamint összesen 7 alkalommal bemutatásra került a *Declaration of Independence* című szóló előadásunk is.

	Előadás címe és helyszíne	dátum
1.	Art on Call/Declaration of Independence , Odin Teatret/ Holstebro, Dánia	2019. március 2. 19:00 óra
2.	Bemelegítés, Vojtina Bábszínház/ Debrecen	2019. március 7. 11:00 óra
3.	Bemelegítés, Vojtina Bábszínház/ Debrecen	2019. március 7. 14:00 óra
4.	Art on Call/Declaration of Independence, Huset No.7. /Herning/ Dánia	2019. március 8. 19:00 óra
5.	Felhőcirkusz, Jurányi Ház Grabó stúdió	2019. március 10. 11:00 óra
6.	Felhőcirkusz, Győri Tavasz Fesztivál, Győr	2019. március 24. 17:00 óra
7.	Felhőcirkusz, Jurányi Ház Grabó stúdió	2019. április 7. 11:00 óra,
8.	Bemelegítés, Jászai Mari Színház/ Tatabánya	2019. április 10. 13:00 óra,
9.	Art on Call/Declaration of Independence, Ebeltoft/Syddjurs/Dánia	2019. április 15., 19:00 óra
10.	Art on Call/Declaration of Independence, Ringkobing/ Dánia	2019. április 26., 19:00 óra
11.	Art on Call/Declaration of Independence, Odder/ Dánia	2019. május 10. 19:00 óra
12.	Art on Call előadás/Declaration of Independence, Skanderborg/ Dánia	2019. május 24. 11:00 óra
13.	Declaration of Independence, Jurányi Ház Grabó stúdió	2019. május 26. 11:00 óra
14.	Felhőcirkusz, Vojtina Bábszínház/ Debrecen	2019. május 27. 11:00 óra
15.	Felhőcirkusz, Vojtina Bábszínház/ Debrecen	2019. május 27. 14:00 óra
16.	Felhőcirkusz, KisEgér Fesztivál/ Eger	2019. május 28. 18:00 óra
17.	Art on Call előadás, AROS, Aarhus/Dánia	2019. május 31. 19:00 óra
18.	Rechargeable/ Újratölthető, Holstebro/ Dánia	2019. június 3. 19:00 óra
19.	Rechargeable/ Újratölthető, Syddjurs/ Dánia	2019. június 5. 19:00 óra
20.	Rechargeable/ Újratölthető, Ringkobing/ Dánia	2019. június 7. 19:00 óra
21.	Rechargeable/ Újratölthető, Struer/ Dánia	2019. június 14. 19:00 óra
22.	Rechargeable/ Újratölthető, Herning/ Dánia	2019. június 15. 19:00 óra
23.	Keresztvíz, Shakespeare Fesztivál, Gyula	2019. július 10. 18:00 óra
24.	Állatmesék , Bemutató, Jurányi Ház, Grabó Stúdió	2019. augusztus 25. 16:00 óra
25.	Guten Abend Herr Freud! - Barcsay Múzeum, Art Capital, Szentendre	2019. szeptember 1. 16:00 óra
26.	Declaration of Independence, Három Holló, Budapest	2019. október 22., 21:00 óra
27.	Declaration of Independence, Dunapart, Trafó KMH, Budapest	2019. november 28., 14:00 óra
28.	Declaration of Independence, Három Holló, Budapest	2019. november 28., 23:00 óra
29.	Állatmesék, Színháznevelési előadás bemutató , Jurányi Ház, Grabó Stúdió	2019. december 18. 11:00 óra
30.	Állatmesék, Jurányi Ház, Grabó Stúdió	2020. február 29. 16:00 óra

ÚJ BEMUTATÓK

DECLARATION OF INDEPENDENCE

(one-woman show)

Ősbemutató: 2019. március 2., Odin Teatret, Holstebro, Dánia

Budapesti munkabemutató: 2019. május 25., Jurányi Ház, Grabó stúdió

Budapesti bemutató: 2019. október 22. Három Holló

Juhász Kata új szóló előadásában a stand-up műfaját ötvözi a fizikai színház eszköztárával és a kortárs tánc elemeivel. Zenés one-(wo)man-show-t készített, amely azt vizsgálja humoros formában, hogy milyen fajta függéseknek van kitéve az egyén a XXI. század elején és milyen összefüggésekben vethető fel egyáltalán értelmes módon a társadalmi lény függetlensége, illetve függetlenségre való vágya a mediatizált és átpolitizált európai kulturális térben.

Az előadásban ugyanolyan fontos a személyesség, és az önreflexió, melyek az előadói hitelesség zálogai, mint a közéleti kérdések szóba hozása. És nem csak „szóba” hozása, mert közéleti kérdésekben is nagyban befolyásolják álláspontunkat az érzelmek, melyek mozgásban való megnyilvánulása megnyit egy érzékeny játékteret az elhangzó mondatok változó modalitása és az ezt kísérő mozdulatok között, melyek egymást kölcsönösen értelmezik.

Előadóművészként is komoly kihívás elé állítja tehát ez az előadás előadóját, melynek próbafolyamata minden bizonnyal hozzájárul szakmai fejlődéséhez. Segítségül művészeti konzultánsnak és külső szemnek egyaránt Rózsavölgyi Zsuzsannát hívja alkotótársul.

Az előadás ennek ellenére nem abban az értelemben személyes, hogy egyetlen személy reflexióit viszik színre mindazon kérdésekkel kapcsolatosan –ökológiai környezetünktől kezdve, a digitális világon át a drogabúzusig-, ahol a függetlenség vs. függés egyáltalán fölmerülhet.

Ennél általánosabb nézőpont megjelenítésére készültünk, ezért a kreációt megelőzte már egy írásos, kérdőív segítségével történő kisebb nemzetközi kutatás- magyar és külföldi művészek: írók, zenészek, koreográfusok, táncosok megkeresésével, melynek eredményeit beépítettük az előadásba.

Előadó, koreográfia: Juhász Kata

Dramaturgia, szöveg: Lóky Tamás

Jelmez: Juhász Kata

Fény: Budai Géza

Zene: Alexis Cuadrado

Művészeti konzultáns: Lengyel Anna, Rózsavölgyi Zsuzsanna

**Támogatók: EMMI, NKA, Műhely Alapítvány, Aulea Alapítvány, Philadelphiadanceproject/
Bilateral Artist Exchange Program**

Az előadásokról az összefoglaló és fotók megtalálhatók az alábbi oldalon: www.katajuhasz.com
<https://www.facebook.com/cie.ooops/>, <https://odinteatret.dk/calendar/2019/3/erklaering-om-uafhaengighed/>

Az előadás videolinkje: trailer: <https://vimeo.com/315232503>

ÁLLATMESÉK - táncelőadás gyerekeknek és szüleiknek

*“A mese nem csak az, amit mutat a látszat,
mert benne oktatónk lesz minden egyes állat.”*

/Jean de La Fontaine/

Munkabemutató: 2019. augusztus 25. Jurányi Ház, Grabó stúdió

Bemutató: 2019. december 18. Jurányi Ház, Grabó stúdió

Népszerű, és történelmi okokból feléledő műfajhoz nyúl Juhász Kata új, *Állatmesék* című táncszínházi előadásával.

A nyugati civilizációval egyidős állatmese műfaja, egyszerű szimbolikájával hagyományosan olyan mondanót hordoz, mely kisiskolás kortól már követhető, de a felnőtt „olvasók” számára is releváns.

Juhász Kata előadása nem közismert meséket választott alapanyagául, mert az állatmesék társadalmi, erkölcsi mondanivalója, illetve a kreált szituációk, melyekből ezek kibontakoznak, lényegük szerint aktuálisak, naprakészek, kortársiak kell legyenek.

Az élő zenét, és táncot, mozgást ötvöző előadás jellemzően rövid formátumú, énekelt, verses mesék laza szerkezetű, füzére.

Mivel a meséket dramatizált és megzenésített formában visszük színre, a táncosok és zenészek egyaránt részt vesznek a történetmondásban a maguk sokrétű előadói eszközeivel.

Sáfár Orsolya az Operaház magánénekesse, Kertész Endre csellista-zeneszerző, Oberfrank Réka és Koncz Judit kortárs táncosok, valamint Bernáth Dénes színész-drámapedagógus éneklik, táncolják, játsszák a meséket. Azok pedig változatos zenei és költői műfajokban szólalnak meg: akad köztük hangköltészet, slam, rap, klezmer és cigányzene, de swing, recitativo, és ária is.

Alkotók:

Előadók: Bernáth Dénes/Mózes Zoltán, Kertész Endre, Koncz Judit, Oberfrank Réka, Sáfár Orsolya
Szövegek, dramaturgia, koncepció: Lóky Tamás

Zeneszerző: Kertész Endre

Jelmez: Béres Móni

Koreográfus: Juhász Kata

Támogatók: EMMI, NKA, Summa Artium, Műhely Alapítvány

Az előadás videolinkje: <https://vimeo.com/396918603> jelszó: kata2020

REPERTOÁR ELŐADÁSOK ÉS MŰVÉSZETI PROJEKTEK

ÚJRATÖLTHETŐ / RECHARGEABLE

A generációs szakadékokat áthidalva, 7 dániai városban, szenior, amatőr táncosokkal alkottuk meg közösen az örök élet várható társadalmi következményeiről szóló futurologiai táncelőadásunkat.

Ezek voltak:

Holstebro Néptánc Együttes

Herning-Holstebro Tango együttes

Syddjurs-i (Ebeltoft és Ronde) Szenior Gipsy Táncegyüttes

Odder Szenior Szabadidő Táncklub

Az előadás alcíme – „HA SOSE HALUNK MEG...” – gondolkodásra, sőt reményeink szerint közös gondolkodásra (netán cselekvésre) ösztönzi a nézőket, hiszen egyre több hírmorzsa jut el hozzánk olyan pozitív ígéretekről, melyek a tudomány és a technológia egy-egy részterületének fejlődése folytán belátható távolságba helyezik az emberi élet szinte korlátlan meghosszabbíthatóságát.

Az örök élet perspektíváját az egyéni élet szintjén egyértelműen pozitívan fogadjuk, azonban ideje számat vetnünk azzal is, hogy ha megvalósul, alapjaiban változtatja meg társadalmi berendezkedésünket, a gazdaság szerkezetét, a jogrendszert és családi viszonyainkat is.

Az előadás alkotói, Juhász Kata és Takács Lacey saját identitásukat elemzik, hogy azt megőrizve, s arra építve hozhassák létre a jövő társadalmi berendezkedésének modelljét – egyelőre csak a tervező asztalon, vagyis a színpadon, a táncszínház eszközeivel.

Nem kis részben a téma aktualitásának köszönhető, hogy a darab rendező-koreográfusa, Juhász Kata 2018 nyarán meghívást kapott Minneapolisba, hogy egy ottani, idősekből álló közösséggel, az ő problémaérzékenységükhöz alkalmazkodva alkossa újra a *Rechargeable (Újratölthető)* című előadást. Az előadással Juhász Kata Amerikában elnyerte a CEC artslink Independent Project Awardot, amit 37 ország pályázói közül évente csupán öt művésznak adnak át az összes művészeti ágból.

Alkotók, előadók:

Táncolják: Takács Lacey, Juhász Kata

Szövegkönyv, dramaturgia, koncepció: Lóky Tamás

Fény: Stefan Goldbaum Tarabini

Zene: Tiljana Stankovic és Márkos Albert

koreográfia: Juhász Kata

Az előadásokról az összefoglaló és fotók megtalálhatók az alábbi oldalon:

<https://www.facebook.com/cie.oops/>

KERESZTVÍZ

Időpont: 2019. július 10., 18:00

Helyszín: Gyulai Shakespeare Fesztivál

Felső középosztálybeli testvérpár hajótörést szenved a családi vitorlázáson. Noha elvesztik egymást, a dagállal mindketten szerencsésen partot érnek. A lány munkát vállal, de úgy ítéli meg, hogy férfiként jobban érvényesülhet a helyi munkaerőpiacon. A fiú egy érzékeny homoerotikus kaland útján gáláns támogatóra talál. Sajnálatos módon hamarosan mindkettőjüknek szembesülnie kell a mesterségesen gerjesztett helyi xenofóbiával, mely óhatatlanul erőszakos jelenetbe torkollik. Végül azonban Shakespeare-nek köszönhetően nem csak egymást találják meg, de a boldogságukat is, mivel sikerül beházasodniuk a helyi elitbe. Várjuk a következő dagályt...

Lehet-e 17. századi vígjátékból 21. századi komédiát csinálni a tánc nyelvén, s így közéleti, társadalmi problémákat „szóba hozni” szavak nélkül? A Juhász Kata Társulat *Keresztvíz* című darabja a vígjátéki jelleg ellenére számos komoly kérdést feszeget, mint például az idegen társadalomba való beilleszkedés vagy a munkaerő-piaci érvényesülés férfi és női sémái.

Előadók: Takács Judit, Takács Lacey, K. Szabó Csenger, Rétfalvi Tamás

Zene: Alexis Cuadrado, Zságer-Varga Ákos

Videó: Pataki Zóra, Herczeg Tamás Bios

Fény: Mervel Miklós

Koncepció, dramaturgia: Lóky Tamás

Koreográfia: Juhász Kata

GUTEN ABEND HERR FREUD!

Időpont: 2019. szeptember 1., vasárnap 16:00

Helyszín: BARCSAY MÚZEUM (Szentendre, Dumtsa Jenő utca 10.)

A Juhász Kata Társulat/cie.oops improvizációs, táncos tárlatvezetése Florin Ștefan Morpheus és Forgács Péter *Álom Inventárium* és *Kölcsönös analízis* című kiállításán.

Florin Ștefan Morpheus című kiállításának főszereplői a meztelen nőalakok, művészi ábrázolásmódjának jellemzője a sejtetés, az ezüstösen homályos felületű vásznak használata. A kiállításhoz kapcsolódó improvizációs tárlatvezetés olyan rövid, a művekre reflektáló etűdökből áll, amelyek nem magyarázzák, hanem egy új, saját értelmezésű dimenzióba helyezik a képeket. Az első etűdben a néző egy zseblámpa segítségével maga választhatja meg, hogy az elsötétített térben, a táncosok meztelenségéből mennyit és mit enged be a maga értelmezésébe.

Forgács Péter 1995-ben készült *Álom Inventárium* és 2004-es *Kölcsönös analízis* című filminstallációira készült táncelőadás a jellegzetes poszt-freudi álomanalízis, a klasszikus analitikus-páciens helyzet köré épül, illetve e szituáció abszurdumát jeleníti meg ironikus eszközökkel. Erre az iróniára reflektál a külön ebbe a térbe készült, így helyspecifikus, másik táncetűd is.

Előadják: Temesvári Zsófia, Ivanov Gábor, Juhász Kata

Koreográfia, koncepció: Juhász Kata

FELHŐCIRKUSZ:

Alkotók, előadók:

DARAGÓ DORINA - tánc, ZOLETNIK SOPHIE tánc, akrobatika VALKÓ BENCE – tánc, akrobatika, KERTÉSZ ENDRE - cselló,
ISZLAI RENÁTA - klarinét,
MÓZES ZOLTÁN – ütősök

Zenei vezető: Kertész Endre Dramaturgia: Budaházi Attila Koreográfia: Juhász Kata

TÁNC és CIRKUSZ élőzenével

az Aulea Alapítvány produkciója 2 éves kortól

50 perc

A nyári égbolt felhőit bámuló Katókához képzeletbeli barátok érkeznek. A felhők között vándorló cirkusz maroknyi társulatának akrobatái és zenészei Katókával kiegészülve vágnak új kalandokba.

Juhász Kata koreográfus ezúttal a legkisebbekhez kíván szólni a Weöres Sándor verseinek motívumai és ritmusai által ihletett előadásával.

Az előadás élő zenéjét klarinéton Iszlai Renáta, ütősökön Mózes Zoltán és csellón Kertész Endre játsza. Weöres Sándor ismert gyerekversei, mint a DÉLI FELHŐK, a VÁSÁR, a HA A VILÁG RIGÓ LENNE, a CSIRIBIRI, A TÜNDÉR, A BIRKA-ISKOLA, a SEHALLSELÁT DÖMÖTÖR, nem hangzanak el az előadásban, hanem ihletik a

darab képeit, dramaturgiáját. A Tűzmadarak nagyszerű artistája Zoletnik Sophie, a fiatal színész-artista Valkó Bence és az ifjú tehetséges táncművész, Daragó Dorina tánccal, cirkusszal a zenészekkel együtt mesél nemcsak a gyerekeknek, hanem az egész családnak.

Az előadás különlegessége, hogy a hagyományos színházi térből ki-kilépve nagyszerű, közvetlen élményt nyújt nézőinek.

Trailer: <https://vimeo.com/272438115>, <https://vimeo.com/174341592>,
<https://vimeo.com/146918009>

A ROSSZTANULÓ FELEL

Koreográfia, tánc: Juhász Kata

Jelmez: Nagy Fruzsina

Külső szem: Rózsavölgyi Zsuzsanna Dramaturg: Varga Kata-Lina

Produkciós vezető, konzultáns: Lóky Tamás

„...Nem az iskolának: az életnek tanulok. De miért pont ott? Pont ott mit, ha azt nem? Megtanulok nem tudni. Megtanulom, milyen érzés a tanácstalanság, az inkompetencia, az eszköztelenség, a tehetetlenség. Ilyen később is lesz, ugye emlékeztek? Először...

Aztán megtanulom, mit lehet ezzel, mit lehet olyankor kezdeni. Vagy csak nem felejttem el? Ez az, amit álmomból fölverve is... Életem legfontosabb elhatározása: rossz tanuló leszek.”

A Karinthy novellára utaló cím nem véletlen, hiszen a kiindulópont közös: a mából nézve a közismert novellából kiolvasható az oktatási rendszer kritikája is. Az iskolapadban, ahová Juhász Kata darabja visszahívja, visszaküldi a nézőt egymás mellett ül sírás és nevetés. Hátra tett kézzel. A rossz tanulót kihívják felelni...

Juhász Kata a színház nyelvén mesél arról, amiről nem vesz tudomást egy uniformizáló rendszer, és hogy milyen kockázatokkal jár ez. Hiszen az iskolában nem csak tanulni tanulunk meg, hanem megszerezzük azokat a sémákat, mintákat, túlélési stratégiákat is, amelyek vezetnek minket későbbi életünkben, kapcsolatainkban, végül pedig ez az, ami meghatározza egy egész társadalom működését.

Támogatók: NKA, EMMI, Műhely Alapítvány, SÍN Kulturális Központ

BEMELEGÍTÉS - WARM-UP

A „Bemelegítés” címet konkrét és metaforikus értelemben is használjuk. Metaforikus értelmében egzisztenciális állapotként, általánosabb síkon: az emberi életre, a kapcsolatokra, a közösségben való létezésre fókuszálva vetjük föl a bemelegítés témáját. Mondhatjuk, hogy az ember, -ha nem is gondol erre– különböző életkoraiban, élete különböző stádiumaiban- mindig bemelegít: készül, edz, felkészül valamire. Gyermekként, majd kisebb vagy nagyobb kamaszként készül, „melegít” a felnőtt életre, annak a - több-kevesebb változtatással - mindannyiunk életében lefuttatandó „programnak” a végrehajtására, amely fizikai (élő) és társas lény mivoltunkból következik.

Mozgásvilágát tekintve az a darab, amit a cím is sejtet: bemelegítés, amely során a szereplők a test mozgásra való felkészítésétől eljutnak a látványos, akrobatikus elemekig, valamint az egységes, közös táncig.

Előadják: Lukács Levente/Keresztes Patrik, Mikó Dávid, Takács Lacey /Horváth Máté

Koreográfus: Juhász Kata

Zeneszerző: Csizmás András

Szövegek: Lóky Tamás, Müller Péter Sziámi és a táncosok

Koncepció: Lóky Tamás,

Drámapedagógus konzultáns: Bethlenfalvy Ádám, Kámán Orsolya

Akrojóga: Michal Maciaszek, Pákh Anna

Budapest, 2020. március 9.

.....
Kaucsek Bálint
Aulea Alapítvány
képviselő