

Az Aulea Alapítvány társulatának pályázata

a 2008. évi XCIX. törvény szerinti

„minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti, előadó-művészeti szervezetek”

2023. évi működési támogatására

MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Megvalósult új bemutatók, művészeti projektek

a 2023. március 1–től 2024. február 29-ig tartó pályázati időszakban

Társulatunk 2006 óta működik Juhász Kata táncos, koreográfus vezetésével. Alkotómunkánk középpontjában az állandó formakeresés, különböző irodalmi, zenei és színpadi műfajok szintézise áll a társadalmilag releváns témák hatásos feldolgozása érdekében. Sőt, az előadóművészet lehetőségeit vizsgálva olyan utakat keresünk, melyek által sikerül túllépni az egyszerű reflexión és figyelemfelhíváson. Ehelyett olyan saját tapasztalathoz szeretnénk juttatni előadásaink közönségét, mely hozzásegíti őket, hogy változtatni tudjanak saját társas kapcsolataikon, és élő környezetükön.

A 2023. március 1-től 2024. február 29-ig tartó időszakban megvalósult új bemutatónk az **Utolsó előtti vacsora** címet viseli és egy interaktív non-verbális újcirkusz előadás osztatlan térben, ahol a 6 táncos, illetve akrobata egy kifutó-jellegű keskeny, hosszú, egyenes színpad mentén egyenletesen szétszórva ültetett nézők között mint egy asztalon dolgozik. A darab bemutatója a Soul Stage lakásszínházban volt, utánjátszása főképp vendéglátóhelyeken és rendezvény helyszíneken várható.

Bár működésünk támogatására 6,5 millió Ft-ot kértünk, amiből a szakmai kuratórium 4,5 millió Ft-ot ítelt meg, a csökkentett keret lévén végül csak a kért összeg 35%-át, 2,3 millió Ft-ot kaptunk, mégis az adott időszakban önálló projektekként:

1. folytattuk *A rossztanuló felel*, és a *MozgásTér* című repertoár darabjainkra épülő **táncszínház-nevelési** programunkat iskolákban és színházakban,
2. hivatásos coach-ok segítségével **továbbfejlesztettük a *MozgásTér* című előadásunkat** felnőtt közönség számára tartott céges csapatépítők eszközévé
3. Több állomásból álló **amerikai turnét** szerveztünk repertoárdarabjaink bemutatására
4. Juhász Kata a közéletet formálni törekvő előadásaira építve hozzájárultunk egy új fővárosi előadóművészeti színtér, a SoulStage 2. nevű nagykörúti lakásszínház, valamint egy viszonylag új vidéki helyszín, a Veszprémi Foton Audiovizuális Centrum bevezetéséhez a kulturális köztudatba
5. Folytattuk *Újratölthető* című közösségi táncelőadásunkra épülő egészségmegőrző programunkat az **idős korosztály** körében.
6. a veszprémi **A Tánc Fesztiválja** meghívására osztrák táncos akrobatákkal kibővítve bemutattuk *Hétköznapi cirkuszaink* című 2022-es előadásunk felújított változatát.

Az új bemutató és a fenti projektek mellett természetesen továbbjártunk társulatunk repertoárdarabjait jegybevételes előadások formájában Budapesten, vidéken és külföldön az alábbiak szerint:

Dátum	Idő	Helyszín	Előadás
2023. 03. 27.	13:00	Trafó Stúdió	MozgásTér
2023. 04. 12.	12:00	Veres Pálné Gimnázium	A rossztanuló felel
2023. 05. 19.	20:30	Veszprémi Táncfesztivál	Hétköznapi cirkuszaink
2023. 06. 12.	09:00	Forrai Metodista Gimnázium	A rossztanuló felel
2023. 06. 13.	10:30	Jurányi Ház	MozgásTér
2023. 06. 16.	15:00	Under500Fesztival/ Artus	MozgásTér
2023. 06. 27.	20:00	Marczibányi téri Művelődési központ	Bo Bitter
2023. 08. 10.	18:00	Sziget Fesztivál	Declaration of Independence Rechargeable/Declaration of Independence
2023. 09. 12.	16:00	SÍN Kulturális Központ / ProProgressione szervezésében	Independence
2023. 10. 08.	19:00	Veszprém Foton Audiovizuális Centrum	Café de la Danse
2023. 10. 21.	20:30	New York, Hungarian House	Declaration of Independence
2023. 10. 27.	19:30	Minneapolis, Center for Performing Arts	Declaration of Independence
2023. 10. 28.	19:30	Minneapolis, Center for Performing Arts	Declaration of Independence
2023. 12. 15.	09:00	Tótkomlós, Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	A rossztanuló felel
2023. 12. 15.	11:00	Tótkomlós, Jankó János Általános Iskola és Gimnázium	A rossztanuló felel
2023. 12. 28.	19:00	Veszprém Foton Audiovizuális Centrum	Café de la Danse
2024. 02. 27.	19:00	SoulStage Lakásszínház	Utolsóelőtti vacsora
2024. 02. 28.	19:00	SoulStage Lakásszínház	Utolsóelőtti vacsora
2024. 02. 29.	19:00	SoulStage Lakásszínház	Utolsóelőtti vacsora

Az összesítés alapján társulatunk előadásszáma 19 db, ezek nézőszáma pedig körülbelül 1200 fő volt.

A művészi munkát rendszeresen foglalkoztatott adminisztratív/gazdasági feladatkört ellátó munkatársak, illetve ezzel megbízott cégek segítik: a könyvelési és számviteli feladatokat a G&G Kontrolling Kft. végzi, webes felületeinket az Addmonte Kft üzemelteti. Ámon Henriette a sajtókapcsolatokért felelt, a közösségi média kezelésével és a vizuális tartalmak előállításával Lóky Tamás segíti társulatunk munkáját, aki évek óta a társulat produceri és menedzseri feladatait is ellátja, illetve komplex színházi nevelési foglalkozások aktív közreműködője. Szakács Barbara és Váradi Nóra, mint menedzsment munkatárs a pályázatkezelést végezte.

I.

A pályázó Aulea Alapítvány 2005-ben jött létre és foglalkozik sikeresen művészeti produkciók létrehozásával és bemutatásával, kulturális események szervezésével és ezekhez kapcsolódóan művészeti neveléssel. Alapítványunk az Előadó-művészeti Irodánál regisztrált előadóművészeti szervezet (száma: E/100), amely 2006 óta kap az KIM-től (illetve jogelődjeitől) éves működési támogatást.

Önálló, működési támogatással rendelkező társulatot Juhász Kata koreográfus vezetésével 2007 óta tartunk fenn. A tisztán művészeti tevékenység mellett táncszínházi neveléssel 2010 óta foglalkozunk. Felnőtt repertoárunk mellett az elmúlt években felépítettünk egy korosztályokra

bontott gyerek repertoárt is, melynek darabjai igen sikeresek a szakma és a közönség körében egyaránt. Ezek az előadások képezik pedagógiai munkánk kiindulási alapját.

II.

Társulatunk művészeti koncepciója kettős: Juhász Kata vezetésével hosszú évek óta nagyon következetesen dolgozunk azon, hogy a kortárs tánc műfaját kimozdítsuk szűk, fővárosi réteggkulturális szerepéből, annak ikonikus helyszíneiről. Ezért a tágan értett kortárs táncot (valójában színházat, táncot, cirkuszt és a társművészeteket szintetizálva) mozdítjuk ki gyakran előadásainkkal a színházi térből és hozunk 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 korábbi, de sok év után még mindig repertoáron lévő darabjának művészeti koncepcióját –kifejezetten a maximális mobilitás érdekében- a különböző terekhez való adaptálhatóság és a redukált technikai igények illetve a mobil technikai eszközök használata határozzák meg.

Előadásainkkal éveken át kifejezetten olyan vidéki színházakban és oktatási intézményekben jelentünk meg, ahol a műfaj hagyományainak hiánya folytán kezdetben ugyan tapasztaltunk ellenállást, azonban az áttörést követően igen nyitott közönséget találtunk.

Célunk elérése érdekében hoztunk létre előadásokat jól behatárolható korcsoportok (ifjúság, szeniorok) számára, dolgoztuk ki és fejlesztjük folyamatosan saját módszerünket a tánccsínházi beavató program területén, mellyel hazai szintéren élen járunk.

Tapasztalat útján szerzett ismereteinket igyekszünk képzés által is gyarapítani. Alapítványunk szervezett az országban 2014-ben elsőként szakmai (DiE) konferenciát és workshopot a terület elismert német szakértőinek meghívásával. Azóta Juhász Kata rendszeresen meghívott előadója a Nemzeti Táncszínház ilyen tárgyú szakmai konferenciáinak.

Az ifjúsági és gyermekközönség megnyerése érdekében korosztályokra bontva, olyan előadásokat hoztunk létre melyek témaválasztása mindig a választott csoport horizontját tartja szem előtt, és teret ad az interaktivitásnak. Hosszú évek óta folyamatosan repertoáron tartjuk és játsszuk iskolákban, színházakban egyaránt a szakma által is elismert előadásainkat, köztük

- *A rossztanuló felel* című szólót, mely 2010-ben a Tantermi Színházi Szemle egyik fődíját nyerte,
- a 2014-ben készült *Felhőcirkusz* című színpadi tánc-cirkusz előadásunkat, melyet beválogatták a 2016-os Kaposvári Assitej Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába (unplugged változatban is)
- valamint szintén 2014 óta folyamatosan forgalmazzuk a *Bemelegítés* című előadás tornatermi és színházi változatát, mely az Assitej szakmai zsürije által Békés Pál alkotói díjban részesült.

Keresztvíz című komplex tánccsínháznevelési előadásunk készítésekor az Imre Zoltán Programnak köszönhetően először nyílt alkalmunk már az előadás készítése során professzionális TiE

szakemberekkel együttműködni a Nyitott Kör színházi nevelési társulat tagjainak személyében. Az előadás szerencsére kedvező kritikai fogadtatásban részesült, bemutatta a Gyulai Shakespeare Fesztivál, aminek nemzetközi visszhangja is lett: 2023-ban megjelent a Londoni King's College kutatójának, Rowena Hawkinsnak a tanulmánya, mely foglalkozik az előadásunkkal. Reméljük, ez utat nyit más európai Shakespeare Fesztiválokhoz.

A társulat koreográfusa nagy kísérletező, és széleskörű tájékozottsággal rendelkezik, ami színpadi munkáiban is rendszeresen megmutatkozik. Dolgozik kortárs szövegekkel, vizuális művészekkel és zeneszerzőkkel. Előadásaiba gyakran integrálja az élő zenét, előfordul, hogy historikus zenét vagy klasszikus irodalmi művet kortárs interpretációban darabjai kiindulási pontjául választ. Társművészetek képviselőivel való együttműködése gyakran ível át országhatárokon: 2019-ben bemutatott *Declaration of Independence* című előadásunk zeneszerzője a New Yorkban élő katalán zeneszerző Alexis Cuadrado. A 2023 őszén megvalósult amerikai turnénk new yorki és minneapolis-i állomásán Cuadrado élőben játszott az előadásban.

Juhász Kata rendkívül eredményes táncpedagógus. Tanítványai (mint Rózsavölgyi Zsuzsanna, Juhász Péter, Czédulás Eszter, Újvári Milán, Horváth Máté, Sebők Cintia, Temesvári Zsófia, Piti Vivien, Gláser Márton, Eyassu-Vincze Barbara, Kacsó Imola) eredményesen felvételiztek a kortárs tánc legelismertebb európai akadémiáira, mint a PARTS és a SEAD és évek óta táncolnak olyan világhírű társulatoknál, mint a Rosas, a Cirque du Soleil, a Le ballet C de la B, vagy a Cullberg Ballet. Azokkal, akik hazajönnek táncolni, szívesen dolgozik együtt saját előadásaiban, mint pl. régebben Grecsó Zoltánnal, vagy manapság Vincze-Eyassu Barbarával és Horváth Mátéval.

Az Aulea Alapítvány, mint előadóművészeti szervezet működése

Juhász Kata társulata a művészeti alkotó és előadó tevékenység mellett Alapítványunk beavató programjának köszönhetően a művészet-pedagógia területén tevékenykedik sokat. Előadásaink jelentékeny része komplex színházi nevelési program keretében kerül bemutatásra. Ilyenkor a teljes értékű előadások szóbeli beszélgetésekkel vagy mozgásos órákkal egészülnek ki. Alapítványunk 2023. tavaszán majd az őszi évadban több helyszínen is folytatta komplex táncszínház nevelési programját vidéken és a Fővárosban.

A közösségépítést az ifjúság körében főképp *MozgásTér* című repertoárdarabunkra épülő színházpedagógiai programunk, az idősek körében pedig *Újratölthető* című folyamatosan épülő közösségi táncelőadásunk forgalmazása illetve repertoáron tartása szolgálja. Színházpedagógiai foglalkozásaink szerkezete eltér a tanórakéítól: a diákoknak lehetőségük nyílik a szabad véleménynyilvánításra, mozgásos foglalkozásokon pedig egymás fizikálisának megtapasztalására. Ezáltal természetesen jobban meg is ismerik egymást, ami a közösségek képződésének alapfeltétele, illetve véleményük ütköztetése által a részvételi demokrácia alapjait sajátítják el.

A közönségépítésre következetesen törekedtünk azáltal, hogy bizonyos vidéki városokba, ahol sikerült megvetni a lábunkat, évek óta visszajárunk, újabb és újabb repertoár darabjainkat bemutattuk, ezáltal Tatabányán, Debrecenben, Kisvárdán, Szombathelyen és Pécsen például egyre nő azon fiatalok száma, akik általunk a progresszív színházi törekvésekről eléggé átfogó képet

kapnak, jártasságra, kulturális kompetenciára tesznek szert. Újabb ilyen bázisok kiépítésén is folyamatosan dolgozunk: az elmúlt évadban Veszprémben kezdtünk ilyen jellegű munkát.

Igyekszünk országszerte megjeleníteni azokon a nyitott szellemiségű befogadó helyeken és oktatási intézményekben, ahol az általunk követett progresszív törekvéseknek helyet adnak, így Budapesten a Trip Hajón, az Eötvös10-ben vagy a Marczibányi Téri Művelődési Központban, de olyan eldugott vidéki településeken is, mint Tótkomlós.

Ifjúsági előadásaink esetében befogadói közegünket -a színházak mellett- az oktatási intézmények jelentik. A velük való együttműködésünk természetesen kihasználja a lehetséges szinergiákat: A *rossztanuló felel* című előadásunk, mely egy Karinthy-adaptáció, illeszkedik a tanmenetbe, más előadásainkat az iskolák tornatermében tartjuk (az ő infrastruktúrájuk és közönszervezésük nélkül ezek az előadások nem valósulhatnának meg). Szabadon meghirdetett előadásaink promóciójában -pl. a facebook-on keresztül- segítségünkre vannak azok a nézők, akik már látták és tetszéssel fogadták előadásainkat és maguk ajánlják fel személyes segítségüket pl. egy-egy előadás után.

Noha előadásaink többsége jegybevétellel rendelkezik, az új bemutatók létrehozása, és önálló művészeti projektek megvalósítása általában pályázati eredmények függvénye. E források felhasználása Alapítványunk éves közhasznúsági jelentései alapján ellenőrizhető, ezek a honlapunkon (www.aulea.hu) évekre visszamenőleg elérhetőek.

Alapítványunk és a társulat is rendelkezik saját honlappal és külön Facebook page-dzsel, utóbbi aktív az Instagramon is. Ezekben a közösségi oldalakon rendszeresen promotáljuk közelgő előadásainkat és folyamatosan dokumentáljuk tevékenységünket. Az így keletkező digitális anyagokat –fotók, videók- pedig nyilvánosan elérhetővé tesszük a Juhász Kata Társulat weboldalán és facebook oldalán is. Ezen oldalak kiterjedt követői táborral rendelkeznek.

Nagyobb szabású művészeti projektjeinkről akár terjedelmes interjúk formájában is rendszeresen tudósít a nyomtatott és a digitális média és rendszeresen adunk rádióinterjúkat is. Előadásaink forgalmazásakor szerény pénzügyi lehetőségeink mégis arra szorítanak bennünket, hogy hagyományos marketing helyett inkább a direkt megkeresés és a közönszervezés módszeréhez folyamodjunk. Ez azt eredményezi, hogy marketinggel kapcsolatos költségeink személyi költségek formájában jelennek meg, ezáltal azonban munkahelyet teremtünk, és az erre fordított költségek nagyon célzottan és jól hasznosulnak.

Az elmúlt pályázati időszakban az aktuális projektekre szerződött alkalmazottakkal és egy állandó webes szolgáltatásokat nyújtó céggel (Addmonte kft.) szolgáltatási szerződés keretében oldottuk meg ezeket a feladatokat.

Marketing költségeink optimalizálása érdekében tevékenységünk jórészt a web2-es kommunikációra korlátozódik, így történt ez most is, illetve kis mértékben nyomdai anyagokat – plakát, szórólap- használtunk. Ennek megfelelően marketing költségeink másik része inkább digitális (vizuális) anyagok előállításának költségeiből állt, kisebb részben nyomdai költségekből.

Önkénteseket is alkalmaztunk a társulati háttérmunka területén: 2023-ban 3 főt előadás szervezésre, Pr- feladatokra, előadásaink promóciós anyagainak terjesztésére, színpadépítésre, takarításra,

kellékek mosogatására és más kisegítő munkákra az előadások helyszínén (berendezés, ruhatár, pénztár, jegyszedés) valamint dokumentációs feladatokra.

A hazai szakmai szervezetek közül Alapítványunkat a FESZ-ben Juhász Kata képviseli. A határon túli előadó művészeti szakmai szervezetek közül pedig évek óta együttműködünk az Ördögtérnye Egyesülettel, mely az azonos nevű hagyományápoló néptáncegyüttes fenntartását végzi. Együttműködésünk területe a pályázati lebonyolítás, adminisztráció és a menedzsment.

Új bemutatóink és művészeti projektjeink leírása

1. Juhász Kata 2023. évi új bemutatója

Utolsó előtti vacsora Juhász Kata és Kereszty Gábor kulináris újcirkusz előadása a Soul Stage-ben

Művészeti koncepció:

Az *Utolsó előtti vacsora* egy olyan világot teremt, aminek nincs megpecsételve a sorsa. A cirkusz műfajával tart rokonságot abban a tekintetben, hogy a szabadság képzetét kelti: túlmerészkedik a szükséges minimumon, a célszerűségen, excesszív, a bőségben gyökerezik, mint a lakoma, amelyet együtt költünk el. Más irányt vesz, mint a színházi hagyomány, ahol mindannyian külön fogyasztjuk a szellemi táplálékot és idegenként távozzunk.

Sokkal közelebb áll a performanszhoz, amennyiben az itt-és-mostban gyökerezik, és az együttlétre kíván rávilágítani akár színházi eszközökkel. Az előadásnak része ugyan a táplálkozás, ám a gasztrokultúra kontextusát igyekszünk kitágítani: az ételek megválasztásában felbukkan a rituális gondolkodás, és bár a színpalán kívül marad az elkészítés módja, a szubsztanciának az ízlelőbimbókkal való találkozása ugyanolyan fontosságúvá válik, mint az a kortárs cirkuszi elemekkel tűzdelt társas cselekvés, amelynek során az étel terítékre kerül és azt mégiscsak elfogyasztjuk. A lényeg, ahogyan az est vendégei kapcsolatba kerülnek, és amit ebből magukkal visznek.

Előadók: Kudlák Eszti, Markó Fruzsina, Hován Marcell, Déri András, Juhász Kata, Engelmann András

Koreográfia, jelmez, zenei montázs: Juhász Kata

Koncepció: Lóky Tamás

Séf: Kereszty Gábor

Fény: Szász Antal

Bemutató: 2024. február 27 nyilvános főpróba, Előadások: 28-29, SoulStage 2. lakásszínház

2. Önálló művészeti projektek, melyek megvalósításában Juhász Kata közreműködött az elmúlt pályázati időszakban:

- *A rossztanuló felel*, és *MozgásTér* című előadásainkon alapuló komplex táncszínház-nevelési program folytatása vidéken és a fővárosban
- *MozgásTér* című participatív táncelőadásunk továbbfejlesztése különböző korosztályhoz tartozó és eltérő mozgásképességű felnőtt közönség számára, hogy alkalmas eszközévé váljon mozgásos csapatépítő tréningeknek
- Amerikai **turné** keretében **New Yorkban** és **Minneapolisban** bemutattuk a *Declaration of Independence* című angol nyelvű repertoár darabunk **felújított változatát**. A felújítás során nem csak új szöveges jelenetek kerültek az előadásba, melyek lépést tartanak a világpolitikai változásokkal, hanem új, elektronikus és akusztikus zenei kíséretet kapott az előadás: az itthon Kertész Endre által játszott cselló szólam helyét Alexis Quadrado New Yorkban élő, katalán zeneszerző-producer nagybőgő-játéka vette át. Juhász Kata mindkét városban **workshopot** is tartott táncosoknak: New Yorkban a Dancewave-ben, Minneapolisban pedig a Zenon Studios ban illetve az Arena Dances nevű intézményben.
- Részben új szereplőgárdával **felújítottuk** *Újratölthető* című közösségi táncelőadásunkat, melyet nemzetközi (spanyol, portugál, francia, szerb, szlovén, román) programszervezőknek mutattunk be a SÍN Kulturális Központban a Pro Progressione által szervezett Stronger Peripheries nevű Európai Unió által támogatott együttműködési projekt keretében. A darab felújításával járó próbafolyamat mindig új lökést ad az idős korosztály körében zajló egészség megőrző programunknak.
- A veszprémi **A Tánc Fesztiválja** meghívására osztrák táncos akrobatával – Lukasz Czapski- **kibővítettük** a *Hétköznapi cirkuszaink* című 2022-es előadásunk szereplőgárdáját. Tervünket az **Osztrák Kulturális Fórum** támogatta.

Budapest, 2024. március 14.

Kaucsek Bálint

Aulea Alapítvány

képviselő