

Teater Refleksion

Bestyrelsens beretning – 2013/14

AKTIVITETER 2013/14

På scenen

Vi har haft 58 opførelser af 4 egenproduktioner, 37 opførelser af 5 gæstespil (3 danske og 2 internationale) samt 7 workshops på vores scene. Med en forøgelse på 29 opførelser og dobbelt så mange workshops er publikumstallet dermed steget med 40 % til 5.473.

Gennem et vellykket samarbejde med De Røde Heste og en særbevilling fra Scenekunstudvalget gennemførte vi en genopsætning af Det Lille Teaters Thomas Winding-forestilling, "**Ja, ja nemlig**". Forestillingen blev en stor publikumssucces. Et andet samarbejde, med Sif Jessen Hymøller, resulterede i "**Luk op...**", for de 1-3 årige, en videreudvikling af den interaktive teater/workshop/legestue, som Sif med stor succes har afviklet for mange københavnske vuggestuer og dagplejer. En eksklusiv teateroplevelse for blot 12 børn pr. gang – der var dog ofte 30-35 publikummer i salen, da mange forældre og bedsteforældre valgte at ledsage deres små poter til deres første teatererfaring. En stor oplevelse, også for os, at se, at det er muligt at skabe en teateroplevelse for så små børn,

"**Animatoriet**", et forum for eksperimenter og udvikling, som vi startede i 2012, fortsatte med fire spændende og vidt forskellige workshops. Projektet er støttet af både Statens Kunstråds Scenekunstudvalg og Aarhus Kommunes Kulturpulje samt SceNet. Mere om Animatoriet under "Aktiviteter 2014-17".

På turné

I sæsonen har vi haft seks forestillinger på turné: "Himmelsange", "Broder Sol, Søster Måne", "Farvel hr. Muffin", "Kasse-Madsen", "Skabelse" og "Luk op..." Vi har haft i alt 100 opførelser på turné i 2012/13, heraf 42 i Danmark og 58 i udlandet.

Uden for Danmark har "Himmelsange" været opført 8 gange i Brasilien og 21 gange i New York, "Skabelse" 12 gange i Japan, "Farvel hr. Muffin" 5 gange på Malta og "Kasse-Madsen" 12 gange i Taiwan.

AKTIVITETER 2014-17

De kommende tre år er planlagt flg.:

"**Vejen hjem**" (arbejdstitel) - en børne- og familieforestilling fra 4 år, med udgangspunkt i Oliver Jeffers' billedbog "The way back home".

Forestillingen co-produceres med det irske teater "Branar", som Bjarne Sandborg har samarbejdet med i flere sammenhænge. I maj og august 2013 havde vi de første 4 ugers prøver i Irland og fortsatte med tre ugers prøver i Danmark i januar 2014. Sidste prøveforløb var i Danmark i august-september 2014, hvorefter forestillingen fik premiere i Irland i oktober, efterfulgt af 1 måneds udsolgt turné i Irland og 1 uge i London. I maj-juni turnerer forestillingen igen i Irland på en 5 ugers udsolgt turné.

Danmarkspremiere bliver i april 2015, hvorefter den præsenteres på Børneteaterfestivalen. Forestillingen turnerer i Danmark fra september 2015. Samarbejdet har været meget vellykket og inspirerende. Begge teatre har sat alle sejl til for at skabe en flot og magisk forestilling og vi glæder os meget til at præsentere forestillingen for det danske publikum.

"**Snedronningen**"/**Lys i mørket**" (arbejdstitel) - en installation, der i første omgang bygges op i vores teater i Aarhus, men som senere vil kunne tilbydes til andre scener i landet. Vi forventer at åbne denne installation i december 2016. Installationen udvikles i samarbejde med firmaet Redia, en design- og softwarevirksomhed, der arbejder med digital formidling og interaktive installationer samt 3 scenografer og filmfolk fra det franske kompagni "Skappa et Associées".

"Først var der mørkt" - en forestilling for de 2- 5-årige med udgangspunkt i Anna Höglunds billedbog. Der samarbejdes med skuespiller Andy Manley (UK) og arbejdes på at finde en international co-produktionspartner. Planlagt premiere i foråret 2017.

Kulturby 2017-projektet **"Det scenograferede landskab"**, der blev udviklet forslag til i samarbejde med design- og software-virksomheden Redia og arkitektfirmaet Thøgersen og Stouby måtte skrinlægges på grund af manglende opbakning fra 2017 og fordi de interesserede kommuner ikke kunne finde økonomi til at gennemføre projektet. Brandærgeligt, for projektet var meget spændende, meget usædvanligt og fik masser af lovord med på vejen og støtte til projektering fra 2017-ledelsen. Også ærgerligt, fordi vi tror, projektet kunne være blevet gennemført, hvis vi blot kunne have fået en realitetsbaseret dialog med 2017, hvilket aldrig lykkedes. Og den udprægede forvirring om finansiering, ansøgnings-procedure m.m. gjorde det heller ikke lettere.

Animatoriet og Scenekunst på Tværs

Til gengæld tager aktiviteterne i Animatoriet og i Scenekunst på Tværs virkelig fart i 2014/15. Der er planlagt en række meget spændende workshops, de fleste i januar/februar 2015.

Animatoriet er Teater Refleksions eget udviklingslaboratorium, hvor vi afsøger nye udtryksformer og metoder samt nye samarbejder. Vi deltager selv i de fleste, men udliciterer også enkelte forløb til kollegiateatre. At have sådanne rum, hvor vi frit kan afprøve nye ting og kan mødes med både kendte og ukendte kolleger i et fælles undersøgelsesfelt, er en kæmpe gave, der inspirerer og givetvis vil kunne ses i de kommende produktioner. Også af de kolleger, der har haft og vil få muligheden for at deltage hilses initiativet velkomment. Scenekunst på Tværs udspringer af Animatorie-lignende aktiviteter, men er en videreudvikling i samarbejde med Black Box Dance Co., Teater Katapult og Region Midt. Vi tre teatre vil de kommende tre år, såfremt Region Midt fortsat kan finde midlerne til det, undersøge mødet mellem dansen, teksten og dukke-/animationsteatret. For os alle tre er de to andres genrer og arbejdsmetoder ret ukendte og vi glæder os meget over dette samarbejde. I november 2014 mødtes alle tre teatre første gang i en fælles workshop og mange muligheder for kunstnerisk samarbejde åbenbares.

I både Animatoriet og Scenekunst på Tværs medvirker fra 2014 internationale kunstnere.

Animatoriet og Scenekunst på Tværs støttes fra 2014 med særbevillinger fra Statens Kunstfond og Region Midt. En stor tak til dem for at anerkende vigtigheden af at skabe et sådant, unikt udviklingsrum.

EU Projekt: Performing Arts Across

Region Midt har opfordret os, d.v.s. Katapult, Black Box og Refleksion, til at udvikle Scenekunst på Tværs til et EU projekt og har hjulpet os med at definere et projekt og med finansiering til at skabe et grundlag for et sådant projekt. Hver af os er derfor i gang med at finde 2 europæiske partnere, der vil deltage. Vi er i dialog med hhv. Imagine i Edinburgh/Skotland og Velo Theatre i Apt/Frankrig om disse partnerskaber. Planen er at lave en ansøgning til Creative Europe programmet i efteråret 2015 eller 2016.

2017

Vi har jo haft store forhåbninger og visioner om at deltage i 2017, først med tidligere omtalte "Det scenograferede bylandskab", aktuelt med en forestilling/event . et resultat af det kunstneriske udviklingsarbejde mellem Black Box Dance Co., Teater Katapult og Teater Refleksion. Det har dog gennem hele 2014 været meget svært at komme i dialog med 2017 om konkrete projektideer, ligesom de tidligere annoncerede ansøgningsrunder er blevet suspenderede. Derfor ved vi altså ikke, hvor vi står m.h.t. vores deltagelse i 2017, hvilket begynder at blive kritisk for projektets gennemførelse. I det hele taget har den generelle mangel på udmelding og ugenomsigtighed fra 2017 været meget frustrerende.

Vi forsøger dog igen, straks efter nytår, at komme i kontakt med de programansvarlige.

Økonomi

Udsigten til at få løftet driftsbevillingen er ikke bedre end sidste år. Trods mange henvendelser til Aarhus Kommune gennem de sidste tre år har det ikke været muligt at få en reel dialog med politikerne om situationen.

De sidste to sæsoner har vi dog udelukkende co-produceret og det har faktisk resulteret i et betydeligt større aktivitetsniveau end ventet.

En uheldig konsekvens er dog, at vores lønniveau er faretruende tæt på mindstelønnen og at vi dermed ligger lavest, sammenlignet med vores kollegiateatre, men med de samme ambitioner om at være kvalitets- og aktivitetsmæssigt på det højeste niveau. Det gør det sværere at fastholde og skaffe nye medarbejdere med de nødvendige kvalifikationer.

En anden konsekvens er at vores egenkapital nu er på minus 300.000 kr. Det skyldes selvfølgelig førnævnte grunde, men også, at der i 2013/14 blev afholdt flere produktionsudgifter på produktionen "Vejen hjem" end forventet og at de budgetterede tilskud fra Irish Arts Council ikke faldt i 2013/14, men først efter juli 2015. Denne negative egenkapital skal i de kommende års budgetter nebringes, så egenkapitalen er minimum nul ved udgangen af 2016/17-sæsonen.

Endelig er der den konsekvens, at vi må nedskalere vores aktivitetsniveau i de kommende sæsoner til den økonomi og de ressourcer, vi har til rådighed. Vi har haft to voldsomt aktivitetsrige sæsoner på scenen i perioden 2012-14 og det lader sig simpelthen ikke gøre at opretholde samme niveau fremover. Vi henter god særstøtte til internationale gæstespil fra både Aarhus Kommune, Statens Kunstfond og private fonde, men må afholde udgifter til danske gæstespil af vores drift, så dem vil der blive færre af. Vi må prioritere nyproduktion.

Det er derfor med beklagelse, at vi kan konstatere, at nedenstående citat fra årsberetningen sidste år også gælder i år:

Det giver os svære arbejdsbetingelser, med et lavt lønniveau, der gør os følsom overfor konkurrence fra mere ressourcestærke teatre og med en kunstnerisk stab, der bruger mange, mange timer på administrativt og organisatorisk arbejde, der strengt taget kunne udføres af andre og dermed sikre et helt andet produktionsniveau. Ved sammenligning med lignende institutioner kan vi se, at vi lægger mere end 1 million kr. lavere i tilskud.

Vi har utrolig meget erfaring og potentiale i medarbejdergruppen og de faciliteter, vi har og det er en synd og skam, at man ikke får mere kunst ud af os, lokalt og nationalt, mens vi har kræfterne!

Dog vil vi, ligeledes som sidst, runde af med en opsummerende positivliste:

- Publikumstallet er stadig stigende
- I perioden 2014-17 har vi fire premierer
- Med Animatoriet og er vi godt i gang med at opfylde formålet om at blive et resourcecenter for udvikling af dukke- og animationsteater
- Med Scenekunst på Tværs er vi godt i gang med at etablere dialog mellem dukke- og animationsteatret og andre scenekunstformer
- Vi er midt i en rivende kunstnerisk udvikling, med afprøvning af nye arbejdsmetoder, udtryk og samarbejder forude
- Det er lykkedes os at udvikle vores internationale arbejde til nu også at rumme kunstnerisk udviklingsarbejde og samproduktion