

Teater Refleksion

Bestyrelsens beretning – 2015/16

AKTIVITETER 2015/16

På scenen

Vi har haft flg. aktiviteter på vores scene i 2015/16:

- 36 opførelser af 4 egenproduktioner
- 18 opførelser af 5 gæstespil (2 danske og 3 internationale)
- 9 workshops for familier/skoleklasser og institutioner
- 1 Visning af afgangsfilm fra The Animation Workshop

I alt altså 71 opførelser/koncerter/workshops – en forventet nedgang i aktiviteter i forhold til tidligere sæsoner p.g.a. manglende finansiering og ressourcer.

På turné

Flg. forestillinger har turneret i sæson 2015/16:

- "Himmelsange" 29 opførelser (DK: 17 / Tyskland: 4, Canada:8)
- "Farvel hr. Muffin" 35 opførelser (DK: 7 / Tjekkiet: 2, Kina: 26)
- "Vejen hjem" 53 opførelser (DK: 22 / Japan: 7, Frankrig: 4, Norge: 3, Irland: 8, Polen: 2, Østrig: 3, Sverige: 4)
- "Luk op..." 38 opførelser i Danmark
- "Paradis" 53 opførelser i Danmark
- "Skabelse" 6 opførelser i Brasilien

Altså 6 forestillinger med ialt 214 opførelser, heraf de 137 i Danmark og 77 i udlandet

I forhold til sidste sæson en stigning i turnéopførelser på 30% - en flot tredobling af dansk turné, der især skyldes succesen med "Paradis" og "Luk op" og at vi i denne sæson har præsenteret to forestillinger på Københavnske scener. Der er et fald på udenlandsk turné, som igen var forventet, da forrige sæsons tal var særligt høje p.g.a. den dansk-irske co-produktion "Vejen hjem" der turnerede med et stort antal i Irland England.

Ny-produktioner på vej: "Gerdas rejse" og "I nattens lys"

Der er ikke blevet færdigproduceret nye forestillinger i indeværende sæson. Dette skyldes bl.a. at vi havde 2 premierer i forrige sæson ("Vejen hjem" og "Paradis"), ligesom vi igen i sæson 2016/17 vil have 2 premierer ("Gerdas rejse" og "I nattens lys"). Til gengæld er der blevet arbejdet flittigt på disse kommende produktioner, ligesom der er blevet brugt meget energi på udviklingsarbejde og eksperimenter (bl.a. gennem samarbejdet med Teater Katapult og Black Box Dance Company), der vil afspejle sig i fremtidige produktioner.

Animatoriet /Scenekunst på Tværs

Igen i denne sæson har der været meget aktivitet i Animatoriet.

Der har været undersøgelser af, om og hvordan det kan lade sig gøre at give de mindste af vores publikummer et indblik i hvad en teaterdukke er og hvordan den kan føres. Vi satte en struktur op og afprøvede den først med os selv som deltagere, derpå med 2 forskellige børnehavegrupper på hhv. 4-5 og 5-6 år. En udfordring for os at skabe dukker på så kort tid, men også et interessant møde, fordi det lader os professionelle teaterudøvere og børnene mødes i legen. Og et godt koncept er opstået.

Desuden er der arbejdet videre med eksperimenter og workshops indenfor devising, interaktivitet, objekt-teater, performance writing og selvfølgelig ikke mindst arbejdet på at lade dans, dukke- og animationsteater og tekst- og skuespilteatret mødes på gulvet.

Igen en varm tak til Projektstøtteudvalget og Region Midt for at gøre dette vigtige værkstedsarbejde muligt.

25-års jubilæum

Teater Refleksions 25 års-jubilæum blev fejret behørigt i november måned, med receptioner og fine taler, med cabaret, bestående af uddrag af tidligere forestillinger, blandet med nyskabte numre til lejligheden samt forestillingerne "Farvel hr. Muffin", "Vejen hjem" og "Broder Sol, Søster Måne".

Aarhus Kunstråds evaluering

I foråret 2016 evaluerede Aarhus Kunstråd Teater Refleksion og endnu engang må vi sige, vi fik et meget flot skudsmål i forhold til kunstnerisk linje, kvalitet og udvikling.

Med hensyn til økonomi ligger det tydeligt mellem linjerne at Kunstrådet kan se at vi producerer mere og har mere aktivitet end det egentlig kan forventes med de ressourcer, vi har, men da Kunstrådet ikke kan komme med direkte anbefalinger om øget støtte, blev den eneste konklusion, at vi bør lave "en bæredygtig forretningsmodel, der kan løse teatrets økonomiske problemer..."

FREMTIDEN

"Gerdas rejse" – en interaktiv teaterinstallation

I samarbejde med de tre dygtige scenografer og animatorer/filmfolk, Paolo Cardona, Olivier Guillemain og Christophe Loiseau (Frankrig) samt den aarhusianske design- og softwarevirksomhed Redia, der arbejder med digital formidling og interaktive installationer, skabes en helt speciel og eventyrlig teateroplevelse til næste sæson, der inddrager alle teatrets rum og gange. Teaterinstallationen, der er Refleksions største satsning nogensinde, vil kunne opleves i julemånederne de næste tre sæsoner.

"I nattens lys"

Takket være skotske Imagine og Red Bridge Arts lykkedes det at tilvejebringe finansiering af "I nattens lys", der skabes i et tæt samarbejde med den engelske skuespiller Andy Manley. Målet er at skabe en ordløs, magisk objekt-teaterforestilling om lys og mørke for de 3-6 årige. Forestillingen færdigproduceres foråret 2017.

Performing Arts Across / "Hunger"

Som allerede nævnt fortsætter samarbejdet mellem Black Box Dance Co. / Teater Katapult og Teater Refleksion og går ind i sin tredje fase af projektet fra september 2016. Arbejdet intensiveres og selvom fokus stadig er på eksperimentet, på undersøgelser og udvikling, vil vi arbejde mere målrettet på at forberede os til den sidste fase, der ligger i efteråret 2017, hvor relay-forestillingsprojektet "Hunger" gennemføres.

Projektet er støttet af Region Midt og Aarhus 2017.

ØKONOMI

Forsigtighed og bedre indtjening på turnéer end forventet samt det forhold at en større del end forventet af produktionsomkostningerne til installationen "Gerdas rejse" kommer til at ligge i efteråret 2016 gør at vi fører godt 330.000 kr. med over i sæson 2016/17 – hvor de dog nok skal få ben at gå på, med to nyproduktioner.

Udsigten til at få løftet vores driftsbevilling så ikke lys ud ved sæsonens afslutning. Vores beregninger sagde at vi, selv med et begrænset aktivitetsniveau i 2016/17 og 2017/18 ville komme ud med et underskud på omkring 400.000 kr. i sommeren 2018.

Dette fik os til at konkludere, at nu var grænsen nået. Vi ville ikke mere kunne præstere så megen aktivitet som tidligere og vi kunne ikke tro på at vi fortsat kunne være så heldige at få økonomien til at balancere i fremtiden. Derfor så vi kun to muligheder: flere penge til drift eller lukke scenen og flytte til billigere produktionslokaler uden scene uden for byen.

Gennem flere møder med Aarhus Kommunes Kulturforvaltning, kulturudvalg og rådmænd og skrivelser og samtaler med byrådsmedlemmer lykkedes det os at få præsenteret vores situation ganske godt, og også blive hørt og forstået. Vi nåede frem til at vi med en forhøjelse på 900.000 kr. kunne drive både teatret og scenen med et rimeligt aktivitetsniveau.

Det nåede vi så ikke. Men vores bønner blev delvist hørt: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg har løftet det årlige tilskud de næste tre år med 150.000 kr. årligt og Aarhus Kommune med 400.000 kr. årligt. Så i forhold til det ønskede har vi forbedret vores situation med knap 2/3. Det er vi selvfølgelig meget glade og taknemmelige for og vil gøre vores bedste de kommende år for at anvende på bedst mulig måde.

FREMTID – PÅ LANG SIGT

Vi har fra starten ønsket at teatrets lokaler i Frederiksgade kunne være meget mere end et teater og en scene. Vi har ønsket, det kunne være et ressourcecenter, der samlede professionelle lokale og nationale kræfter om at løfte og udvikle dukke- og animationsteatret. Og et hus, der vibrerede af en mangfoldighed af aktivitet. Det er lykkedes os at gøre en del tiltag i den retning, men der er lang, lang vej endnu før målet er nået.

De sidste år har vi gjort mange overvejelser over hvordan vi kunne skabe Teater Refleksion et bedre og mere stabilt fundament. Det virker en smule absurd, at Teater Refleksion stadig efter 25 år med stadig stigende aktivitet og kvalitetsniveau stadig blot er et projektstøttet teater.

Det naturlige næste skridt ville være at blive et lille-storbyteater og det vil da også være et mål for de kommende år at arbejde derfor.

Vi har undersøgt forskellige muligheder, i flere omgange har vi været i dialog med Aarhus Kommune om at få status som Lille-Storbyteater, men da Aarhus har et fast bloktilskud vil byen ikke få yderligere statsrefusion selvom Aarhus øger udgiften til Refleksion. Og staten har ikke vist sig villig til at forhøje tilskuddet. Vi har kigget til andre byer og rettet henvendelse til Silkeborg Kommune for at sondere terrænet der, idet vi ved, at man der har undersøgt behovet og muligheden for at etablere et egnsteater. Vi har dog fået at vide at man ikke er gået videre med planerne.

En foreløbig konklusion af vores undersøgelser er dog, at Teater Refleksion som lille-storbyteater har brug for en værtsby af en vis størrelse for at kunne holde den standard og det niveau, der er nødvendigt, og for at have det nødvendige publikumsgrundlag. Derfor vil det fortsat være Aarhus, vi vil bejle til med henblik på en fremtidig Lille-Storbyteater-status.

Med udgangen af denne sæson har vi etableret et Advisory Board af kompetente fagpersoner, som vi har bedt hjælpe os med at se på fremtidige udviklingsmuligheder og potentialer. Vi er taknemmelige for at disse aktive og travle mennesker vil afsætte tid til os og ser frem til et godt, inspirerende og udfordrende samarbejde.

Og med disse ord: tak for en flot sæson.

Bestyrelsen, 22. december 2016