

Az AULEA ALAPÍTVÁNY
JUHÁSZ KATA ÉS KULCSÁR NOÉMI TELLABOR KOREOGRÁFUSOK KÖZÖS TÁRSULATÁNAK
SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

2014. március 1-től 2015. február 28-ig

Az alkotó műhely működése, közös társulatépítés és az ebből adódó szinergiák: Juhász Kata koreográfus művészeti vezetésével és együttműködés Kulcsár Noémi koreográfussal

- 1. Új bemutatók**
- 2. Külföldi vendégszereplések**
- 3. Belföldi forgalmazás**
- 4. Komplex színházi nevelési program**
- 5. Egyéb szakmai tevékenység, belföldi és külföldi szakmai szervezetekkel való együttműködések**

2014-ben az alkotóműhely egészestés előadásainak száma 44 volt, amelyből az önállóan meghirdetett, jegybevétellel rendelkező előadások száma 20. Ezen előadásainkat kb. 4000 néző látta. Ezzel eleget tettünk a táncművészet – 04. kategória - Produkciós táncársulat számára előírt kritériumoknak.

Megbízásos szerződéses állandó alkalmazásban alkotóműhelyünkben 5 fő: 2 koreográfus, 1 menedzser, 1 sajtómunkatárs és 1 művészeti munkatárs, valamint 31 fő táncművész és egyéb művészeti munkatárs dolgozott.

2013. jegybevételei után TAO befogadására is jogosulttá vált alapítványunk, melyet 2014-ben már realizálni tudtunk.

Az alkotó műhely működése Juhász Kata koreográfus művészeti vezetésével, együttműködés Kulcsár Noémi koreográfussal, közös társulatépítés és az ebből adódó szinergiák:

Az Aulea Alapítvány által fenntartott alkotóműhely Juhász Kata művészeti vezetésével működik. A hatékonyabb működtetés érdekében Juhász Kata Társulata és a Kulcsár Noémi vezette Tellabor 2012-ben közös alkotóműhellyé olvadt össze. Az Aulea Alapítvány alkotóműhelyében Kulcsár Noémi és Juhász Kata koreográfusok dolgoznak együtt. Az alkotóműhely mindkét koreográfusa részt vesz az állami művészképzésben: Juhász Kata tanít a Győri Táncművészeti Szakközépiskolában, Kulcsár Noémi pedig a Magyar Táncművészeti Főiskolán, így megfelelő rálátással bírnak a képzésben résztvevő és onnan kikerülő fiatal tehetségekre, ami megkönnyíti egy fiatal táncosokat is integráló, közös társulat felépítését.

Az alkotóműhelyben rendszeresen fellépő és próbáló fiatal táncosok Bukta Gergő, Arnaud Blondel, Gál Norbert, Tóth Brigitta, Fekete Blanka, és Horváth Máté voltak, a tapasztaltabbak pedig Lőrinc Katalin, Spala Korina, Szarvas Krisztina, Fehér Laura, Lázár Eszter, Mikó Dávid, Stohl Luca, Wéninger Dalma, Darabont Áron, Shell Martin és Valencia James. Rajtuk kívül a társulat dolgozott vendégművészekkel is: Zambrzycki Ádámmal, Sebestyén Tímeával, Grecsó Zoltánnal és Jenna Jalonennel, valamint zenészekkel Kertész Endre, Ajtai Péter, Ölvedi Gábor és Kovács Sarolta személyében.

A jövőben szeretnénk további fiatalokkal bővíteni a társulatot nyílt meghallgatás útján és meghívásos alapon.

Juhász Kata és Kulcsár Noémi közösen hoztak létre tehát egy olyan társulatot, amely az idősebb tapasztalt táncosok mellett, fiatalokat, a táncművészeti iskolák legjobb, frissen végzett, de magas szinten képzett táncosait kívánja alkalmazni a továbbiakban is. 2013-ban Bukta Gergő és Horváth

Máté, Juhász Kata győri tanítványai, a SÍN Kulturális Központ által alapított IC-program díjazottjai az Alapítványunk részéről is egész éves ösztöndíjban részesültek. Az alkotó műhely a többi táncost az egyes előadások létrehozására szerződtette, így a társulatot részben állandó foglalkoztatással részben projekt szinten működtette.

A társulati munka részeként – a próbafolyamatok és előadások mellett - napi rendszeres tréningben is részesültek a táncosok. A szakmai minőség biztosítását az idősebb és fiatalabb táncosok együttes munkája adja.

Az alkotóműhely mind a négy ebben a pályázati időszakban bemutatandó új előadásának létrehozásába további alkalmi alkotótársakat kívánt bevonni.

Az előadások promotálásához kapcsolódó sajtó és marketing munkát, a közönségszervezést az alkotóműhelyt működtető Alapítvány szerződésesen alkalmazott szakemberre bízta.

A fúzióból fakadó szinergiák a közös alkotóműhelyen belül más módon is hasznosultak:

2014-ben az alkotóműhelyen belül Juhász Kata készített új előadást ifjúsági korosztálynak *Bemelegítés* címmel Müller Péter Sziámmal együttműködve. Az előadás létrehozásába –mivel interaktív, sőt inkluzív előadást terveztünk- tapasztalt színháznevelési szakembert (a Színházi Nevelési Programok Kézikönyve szerzőjét) is bevontuk Bethlenfalvy Ádám személyében.

Ennek forgalmazásában alapítványunk remekül fel tudja használni mindazokat az országos kapcsolatokat, melyeket az alapítvány célzott színházi beavató programja által szereztünk az elmúlt 2 évben.

Kulcsár Noémi erre az évre tervezett bemutatói inkább a felnőtt közönséget, azon belül is –témái miatt- az irodalmi érdeklődésűeket célozta meg. *A vágy villamosa* és a *Macbeth* is irodalmi ihletésű előadások.

Kulcsár Noémi mindkét koreográfiája színházi térbe készült, de alkotóműhelyünk folytatja repertoáron lévő térspecifikus (osztálytermi, kávéházi, galériába illő) előadásaink forgalmazását külföldön és belföldön egyaránt.

Az alkotóműhely repertoárja tehát 2014-ben is tovább bővült, újabb korosztályokat és az értelmiségi közönség újabb csoportjait sikerült elérnünk.

2. Új bemutatók: 2 ifjúsági (egy óvodás és egy kamasz korosztálynak) és 2 felnőtt korosztálynak szóló előadás

Alapítványunk a pályázati időszakban 4 új bemutatót tervezett. Alkotóműhelyünkben 2 ifjúsági és 2 felnőtt korosztálynak szóló előadást készítettek Juhász Kata és Kulcsár Noémi koreográfusok.

Juhász Kata:

1. *Bemelegítés*

Külföldi bemutató: Varsó, Stara Prochoffnia, 2014. április 25.

Hazai bemutató: Békéscsaba, 2014. április 29.

2. *Felhőcirkusz (Bóbita/ A tündér munkacímek)*

Bemutató: Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ, 2014. október 7.

Kulcsár Noémi:

3. *Tale*

Bemutató: Szombathelyi Weöres Sándor Színház, 2014. július 17.

4. *A vágy villamosa*

Bemutató: Mu Színház, 2014. október 10-11.

1. Összefoglaló a 2014. évben újonnan bemutatott előadásokról:

2.

1.1 BEMELEGÍTÉS / WARM UP

Interaktív tornatermi táncelőadás 6-18 éves korig

Előadják: Arnaud Blondel/Horváth Máté, Bukta Gergő, Mikó Dávid

Koreográfus: Juhász Kata

Zeneszerző: Csizmás András

Konzultáns: Lóky Tamás

Akrojóga: Michal Maciaszek

Drámapedagógus konzultáns: Bethlenfalvy Ádám

Az előadás strukturálisan: mozgás, zene, látvány és szöveg egysége. A „bemelegítés” címet konkrét és metaforikus értelemben is használjuk.

Mozgásvilágát tekintve az a darab, amit a cím is sejtet: bemelegítés, amely során a szereplők eljutnak a látványos, akrobatikus elemekig. 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.

Életkorukra való tekintettel kézenfekvően merül ez föl az ifjúsági közönség esetében: a gyerekek kisebb vagy nagyobb kamaszként még csak készülnek, „melegítenek” a felnőtt életre, annak a - több-kevesebb változtatással - mindannyiunk életében lefuttatandó „programnak” a végrehajtására, amely fizikai (élő) és társas lény mivoltunkból következik.

A darab egyszerre használja a beszélt és a mozgásnyelvet. Az előadás mégsem olyanfajta drámai színjáték, ahol az egyes szereplők interakciói dialógusok formájában viszik előre a cselekményt. Rövid történetek formájában fölvet olyan életünk során ismétlődő alapszituációkat, mint a közeli hozzátartozó/ szeretett társ elvesztése, csapatba tartozás és cserbenhagyás, kisemmizettség, megalázottság és büntudat, a táncosok „kifelé beszélése” azonban mozgással ötvöződik, mely a fizikalitás szintjén képes ábrázolni a csoportdinamikai folyamatokat.

Az előadás inkluzív. Tapasztalatunk szerint főleg a fiatalabb korosztály még szívesen aktivizálja magát, és könnyebben száll be tetteleg az előadásba, mint verbális megnyilatkozás formájában. Az előadás kifejezett célja ezért elérni, hogy a tanulók bekapcsolódjanak a játékba. Az előadást követő feldolgozó foglalkozásnak az egyszerű, de kreativitást igénylő, párokban végzett mozgásgyakorlatok is részét képezik.

Célközönség: az általános- vagy középiskolás tanulók: 6 év – 18 év

Térigény: min: 8mx8m tér, amelyet körben ülnek a nézők. Ez lehet iskolák tornaterme, ebédlője, díszterme, hallja, vagy színházakban, művelődés intézményekben hasonló méretű üres tér.

A program időtartama:

opcionálisan 1 vagy 2 tanóra: 45 perc előadás + (szünet után) igény szerint 45 perc foglalkozás (külföldön, ha szükséges tolmács bevonásával)

Technikai igények: jó minőségű hangosítás

Utazók száma: 3 fő táncos+ 1fő koreográfus + 1fő moderátor

Ajánljuk, hogy az előadást közel azonos korcsoport nézze meg.

Linkek:

4. TV felvétel: https://www.youtube.com/watch?v=ui_Y35CbON0
4. WARM-UP, Budapest (12-15 éves korcsoport): <https://vimeo.com/122001212>
4. WARM-UP Győr totál (16-18 éves korcsoport): <https://vimeo.com/100629026> jelszó: katajuhasz
4. WARM UP, Békéscsaba, 2014 (6-8 éves korcsoport): <https://vimeo.com/95637951> jelszó: kata2014
4. WARM UP: Prochoffnia Theatre, Warsaw, 2014 <https://vimeo.com/96776846> jelszó: warsaw2014

Produkcións partnerek, támogatók: NKA, Műhely Alapítvány, Zawirowania, Nemzetközi Visegrádi Alap VARP- PA rezidencia program

1.2 FELHŐCIRKUSZ

Juhász Kata koreográfus ezúttal a legkisebbekhez szól a kortárstánc és cirkusz nyelvén Weöres Sándor verseinek motívumai és ritmusai által ihletett előadásával. A **Felhőcirkusz** képekkel, mozgással, élőzenével mesél gyereknézőinek.

Az előadás ihletői Weöres Sándor Bóbita című kötetének igen képszerű gyermekversei: a címadó Déli felhők, a Tündér, a Haragosi, a Vásár vagy a Kutya-tár.

A verseket a koreográfus klasszikus és improvizált zenei műveket felhasználva egy 40 perces tánc- és cirkuszi koreográfiában jelenítette meg.

A „Déli felhők” vonuló világa nyitja és zárja a darabot. A táncosok és a zenészek archetipikus karaktereket személyesítenek meg, folyamatos metamorfózisuk, akár csak a felhők vonulása az égen, a négy évszak változásával kalandot varázsolnak a színpadra.

Az előadás élő zenéjét fuvolán Kovács Sára, ütőszökön Ölvédi Gábor és csellón Kertész Endre játssza. A darab zenéjét Kertész Endre vezetésével maguk a szereplő zenészek komponálták.

Weöres Sándor gyerekversei nem hangzanak el az előadásban, csak ihlették a darab képeit, dramaturgiáját. A versek témakincsén, és a videoanimációban is megjelenő képi világán kívül a szövegek ritmusát használtuk.

Ebben az utazásban a nézők maguk is interaktívan részt vesznek: az előadásba bevont gyerekek megszerzik életük egyik első táncszínházi élményét.

A nyári égbolt felhőit bámuló Katókához képzeletbeli barátok érkeznek. A felhők között vándorló cirkusz maroknyi társulatának táncosa, akrobatája és zenészei Katókával kiegészülve vágnek új kalandokba.

Előadók:

Daragó Dorina - tánc, tissue
 Wéninger Dalma -tánc,
 Ben Glass - akrobatika, tissue;
 Kertész Endre - cselló,
 Kovács Sasa Dizna- fuvola, pikoló,

Ölvedi Gábor - ütőhangszerek

Jelmez: Christa Bartsch
Videó: Herczeg Tamás Bios
Tissue technika: Deborah Cattaneo
Dramaturgia: Budaházi Attila
Koreográfia: Juhász Kata

Az előadásokról készült videó youtube linkje:

<https://www.youtube.com/watch?v=qBgeAUz5vI8&feature=youtu.be>

Támogatók: NKA, EMMI, Műhely Alapítvány, AQB, SÍN

1.3 A TALE c. előadás bemutatója Szombathelyen a Weöres Sándor Színházban

Zeneszerző: Eötvös Péter

Táncművészek: Csere Zoltán, Spala Korinna, Stohl Luca, Vadász Virág, Gáll Norbert

Látvány, jelmez: Kulcsár Noémi

Fény: Payer Ferenc

Koreográfus: Kulcsár Noémi

Eötvös Péter zenei gondolkodására különösen erősen hatott a színház és a film, legtöbb kompozíciójának háttérében valóságos dialógusok, szituációk vagy drámai konfliktusok pulzálnak. A kamaraművek és nagyzenekari darabok komponistája később elemi erővel hódította meg az operaszínpadot, olyannyira, hogy manapság Eötvösre sokan kizárólag operaszerzőként gondolnak. A születésnapja tiszteletére adott koncert műsora az operához vezető út izgalmas állomásait mutatja be.

„Jöttem a mindenségbe, törpe lélek; honnan? Ki tudja! Tengve, lengve élek; miért? Ne kérdezd! És mint a szél a pusztán, csak imbolygok, nem tudva: hova térek.”

Omar Khajjám, szúfi költő soraiban a mindenség hangjai csengenek, akár csak a varázsmesékben, amelyek az emberi lét legősbibb kérdéseinek titkát kutatják. Kik vagyunk, honnan jöttünk és hova tartunk? Milyen életfeladattal születtünk a földre, és ezt hogyan kell teljesítenünk? Lesz-e hozzá elég életbátorságunk? Vihetünk-e magunkkal az útra hamubasült pogácsát? Rengeteg nehéz kérdés, amelyekre csak ritka kegyelmi pillanatokban sejthetjük meg a választ, például akkor, amikor a mesék, a dallamok és a mozdulatok harmóniájából varázsigék válnak.

1.4 A VÁGY VILLAMOSA, Bemutató: MU Színház 2014. október 10.

Koreográfia: Kulcsár Noémi Tellabor

Alkotók:

Blanche Dubois: Lőrinc Katalin

Stanley Kowalski: Csere Zoltán

Stella Kowalski: Lázár Eszter

Harold Mitchell: Greccsó Zoltán

Továbbá: Tóth Brigitta, Bukta Gergő, Schell Martin

Zene: montázs

Látvány, jelmez: Kulcsár Noémi

Fény: Payer Ferenc

Kulcsár Noémi beszámolója az előadásról:

2014. október 10-én és 11-én mutattuk be a MU Színház színháztermében Tennessee Williams A vágy villamosa című színművéből készült kortárstánc előadásunkat. Az előadást egy rövidebb és egy hosszabb próbafolyamat előzte meg. A bemutató előtt három hónappal, alkotótársaimmal két héten át az előadás elméleti, gondolati alapjait fektettük le azáltal, hogy közösen gondolkoztunk a koncepció kialakításán. Majd szeptember 1-től a premierig a próbafolyamat aktív része, vagyis a gyakorlati megvalósítás folyamata következett.

Az kezdettől fogva világos volt előttünk, hogy az irodalmi műből készült adaptációnk „tisztá tánc” lesz, és az előadás a verbalitás helyett sokkal inkább a történet érzetek általi tolmácsolására fog

törekedni. Nem véletlenül jutottunk erre a döntésre, hiszen különösen egy olyan érzelmekkel és szenvedélyekkel teli műnél, mint a Vágy villamosa, fokozottan érvényesnek éreztük azt a felvetést, hogy a tánc a szavaknál talán még jobban ki tudja fejezni a sorok közt megbúvó értelmeket, hangulatokat, lelkiállapotokat és az emberek közti viszonyokat.

A Tennessee Williams műben megjelenő számtalan érzelm közül a szenvedélyt és az emberi esendőséget ragadtunk meg, amely a dráma minden szereplőjére különösen jellemző. Meghatározó volt számunkra, hogy ne csupán a főhős, Blanche tragédiáját mutassuk meg a színpadon, hanem minden egyes karakter egyéni tragédiáját átadjuk. Előadásunk végül az elszalasztott, vissza nem térő lehetőségek drámája lett, mert a darab legfőbb kérdésfeltevéseként azt fogalmazzuk meg, hogy mi az, ami már nem tehető jóvá, és hogyan tudunk úrrá lenni egy olyan helyzeten, amely már visszafordíthatatlan.

A koncepció megalkotása és a próbák során mindezek mellett az is fontos szempont volt számunkra, hogy adaptációnk mindvégig híven kövesse az eredeti mű cselekményét. Éppen ezért igyekeztünk az előadásban minél kifejezőbb mozdulatokat megjeleníteni, hogy a mozdulatok által érthetővé tegyük a történetet. Mindeközben arra is törekedtünk, hogy a hű cselekménykövetés mellett megadjuk a közönségnek az eltérő értelmezési lehetőségek szabadságát: ebben első sorban a darab szimbólumhasználata volt a segítségünkre.

Főként a MU Színház underground jellegéből adódóan igyekeztünk a darab díszlet- és jelmezhasználatában az egyszerűséget követni. Ennek jegyében jelzésértékű, ám annál hangsúlyosabb díszletek, főként bútorok szerepelnek az előadásban. A mozdulatokhoz és az előadás színes zenei montázsához hasonlóan a kellékek is finom utalásokkal bírnak és szimbólumként is funkcionálnak. Ilyen például az előadásban szereplő lámpa, amely Blanche öregedéstől való félelmét és hazugságait szimbolizálja. A hajszárító pedig Blanche hiúságának jelképe.

Az alkotói munka során az egyik legnagyobb kihívást az jelentette számunkra, hogy a színészi játék és a tánc ne oltsa ki egymást. A hét táncos közreműködésével megvalósuló előadás koreográfiájában a szerep és a karakter összhangját keresi. A darabban Blanche szerepében külföldön is elismert balett művész és táncpedagógus, Lőrinc Katalin tűnik fel, Stanley Kowalskit Csere Zoltán, Stella Kowalskit Lázár Eszter, Harold Mitchellt pedig GreCsó Zoltán alakítja. A további szerepekben fiatal tehetségek, köztük Tóth Brigitta, Bukta Gergő, Schell Martin láthatók.

A Prae.hu kulturális portál kritikusa a következőképpen méltatta a darab főszereplőjét: „Lőrinc Katalin Blanche szerepében kitűnő, elsősorban azokban a jelenetekben találtam erősnek, amelyekben az apró, de kifejező gesztusok hatnak. Előadásában megfogott, minden mozdulatát elhiszem. Ő az a törékeny, egyensúlyát veszített nő, aki hűgánál keres és talál menedéket, a messziről jött utazó viszont nem kapja meg az elvárt fogadtatást és megbecsülést.” (Aradi Csilla: A Streetcar Named... - Prae.hu – 2014.11.02. - <http://www.prae.hu/article/7805-a-streetcar-named/>)

Bálint Orsolya a Vasárnapi Hírekben megjelent kritikájában szintén Lőrincz Katalin alakítását emelte ki játékát hibátlannak titulálva, azonban néhány momentumot kifogásolt az alakításokban: „A Stanley-t alakító Csere Zoltán és a Blanche hűgát megformáló Lázár Eszter egy szenvedélyes jelenetben egészen csúcspontig vitték a kettőjük közt vibráló szexualitást, de a lánytestvérek kapcsolatának feszültsége és Stanley fenyegető, majd erőszakos viselkedése a komfortos felszínen maradt.

Különösen a markáns zeneválasztáshoz képest, amely jóval hangsúlyosabb drámaiságot, igazi érzelmi szökőárat jelzett előre.” (Bálint Orsolya: Visszafogott hullámmás – Vasárnapi Hírek - Megjelent a 2014. október 19.-i lapszámban:

http://www.vasarnapihirek.hu/izles/visszafogott_hullamzas_tennessee_williams_a_vagy_villamosa_mu_szinhez)

Kútszegi Csaba írt kritikát a Táncművészet legutóbbi számában magát a koreográfiát és a darab szereplőit a következőképpen értékelte: "Hogy a koreográfiáról is szó essék, az irrealitást, az érzéki aláfestést, a hangulati nyomatékosítást – mint anno a tündérek – ezúttal három, nem nevesített szereplő (Tóth Brigitta, Bukta Gergő és Schell Martin) biztosítja. A darab elején ők csomagolják ki a nyílt színen a hatvanas évek Kelet-Európáját idéző bútorokat, később kezelik a csomagolópapírból készített szürreális falképeket (a ki- és becsomagolás is egyik végigvezetett szimbóluma a rendezésnek).

A hármas magabiztosan uralja a koreográfus gördülékeny mozgásnyelvét, amely színvonalas, kortárs jelenség: épphogy csak idézi a klasszikus alapokat, miközben bőven tartalmaz dinamikus földön gurulásokat, technikás kontaktokat, színvonalas kötéseket és variábilis mozdulatmotívumokat. Lázár Eszter és Csere Zoltán erotikus kettőse érzéki, ízléses és koreográfiailag értékes. Színészi megformálásban, atmoszférateremtésben Lőrinc Katalin említhető első helyen, Lázár Eszter méltó partnere."

További kritika: Ellenfény 2014/12. – kritika A vágy villamosa című előadásról

2 KÜLFÖLDI FORGALMAZÁSOK:

2.1 A *Like me like me* és a *Rossztanuló felel* című előadások Izraeli turnéja: 2014. március 18-19 és 2014. december 2.

Két helyszínen mutattuk be *Like me like me* című repertoár előadásunk felújított változatát: **Acco-ban, a Színházi Központban** (<http://www.acco-tc.com/eng>) és **Jeruzsálemben a Karnaf Hall-ban** (http://www.machol-shalem.org/?page_id=532&lang=en), valamint decemberben **Haifán a Hayadit Színházban** játszottuk *A Rossztanuló felel* színházi változatát.

2.2 A *Bemelegítés* c. előadásunk bemutatója a Prochoffnia Színházban, Varsóban 2014. április 25-én volt

2.3 A *rossztanuló felel* című osztálytermi előadás bemutatása Varsóban

Társulatom a Nemzetközi Visegrád Alapítványtól elnyert támogatásnak köszönhetően 3 hetes rezidencia programon vett részt Varsóban. Ennek ideje alatt, **2014. április 9-én, 10-én és 11-én** a Varsói Magyar Kulturális Intézet meghívására és az Intézet szervezésében 3 varsói középiskolában tartottuk meg nagy sikerrel tantermi színházi előadásunkat.

2.4 A *Café de la Danse* előadása Berlinben a Badehausban

3 Belföldi forgalmazás

3.1 A *Szoborrá avatom* című előadás a Monotánc Fesztiválon, a Bethlen Téri Színházban.

Szőgi Csaba a Bethlen Téri Színház művészeti vezetője beválogatta és meghívta előadásunkat az idei Monotánc Fesztiválra

3.2 *Body Studies* című repertoár előadásunk:

- Jászberényben, a Malomszínházban,
- Veszprémben a Tánc Fesztiválján
- Tihanyban, az ARTplacc Kortárs Művészeti Fesztiválon

3.3 Az *ESküvő* című repertoár előadásunk bemutatása a Mazel Tov Romkocsmában

3.4 A *vágy villamosa* című repertoár előadásunk továbbjátszása a MU Színházban

3.5 A *Tale* című repertoár előadásunk bemutatása a MU Színházban és a Nemzeti Táncszínházban

3.6 *Bemelegítés* című ifjúsági előadásunk bemutatása:

- Budapesten, a nagytétényi Cziffra Központban
- Budapesten az Ady Endre Gimnáziumban
- Kisvárdán a Bessenyei Ferenc Gimnáziumban

3.7 A *rossztanuló felel* című osztálytermi előadás bemutatása

- Békéscsabai középiskolákban
- Nagytétényi általános iskolákban

4 AZ AULEA ALAPÍTVÁNY SZÍNHÁZI BEAVATÓ PROGRAMJA

Az **Aulea Alapítvány** 2005 óta foglalkozik művészeti produkciók létrehozásával, bemutatásával, kulturális események szervezésével és ezekhez kapcsolódóan művészeti neveléssel. Misszióink elősegíteni, hogy a felnövő generációk minél élénkebben részesüljenek az élő kultúrából, találkozzanak haladó hagyományaival, és a színházon keresztül közösségi élménnyel gazdagodjanak.

Szervezetünk beavató színházi tevékenysége érdekében könnyen utaztatható, szerény technikai igényű tantermi előadásokat és ezekre épülő iskolai foglalkozásokat, valamint háromlépcsős kifejezetten az ifjúsági közönséget megszólító színházi beavató programot hoztunk létre.

Gondoskodunk róla, hogy ezek eljussanak a célközönséghez, mert hitünk, hogy ez jelentős szerepet játszik a gyermekek személyiségfejlődésében, képességeik kibontakoztatásában és innovatív gondolkodásmódjuk kialakításában. **2011-ben (az akkori) NEFMI és az NKA kiemelten támogatta színházi nevelési programunk megvalósítását hazai és határon túli középiskolákban.** 2012-ben a Tantermi Színházi Szemlén ***A rossztanuló felel*** című tantermi produkció **25 előadásának forgalmazására nyertünk támogatást a Polgár Krisztina Emlékalapból.** Majd ugyanebben az évben az EMMI kiemelten támogatta színházi beavató programunkat. **2012-től a mai napig több mint 75 osztálytermi előadást, 9 tornatermi előadást és 10 színházban megvalósított beavató előadást tartottunk Juhász Kata társulatának repertoárjából.**

Juhász Kata koreográfus, táncművész 2006-ban alapítja saját társulatát. Előadásai rendszeresen jelennek meg Budapesten, vidéken és Európa különböző fesztiváljain. 1993 óta végez *táncpedagógusi munkát*. 2012 óta a Győri Tánc-és Képzőművészeti Középiskola kortárs tánctanára. Táncosként 8 éven át volt szólistája a Frenák Pál Társulatnak. A társulat tagjaként Creil-ben és Villeneuve d'Ascqueban vezette a pedagógiai "szenzibilizációs" beavatató programokat francia színházakban, középiskolákban, egyetemeken.

A darab színpadi változatának bemutatója 2010. március 6-án volt a MU Színházban.

Az előadás azonban a tudatos alkotói szándéknak megfelelően már eleve úgy készült, hogy a színházi környezetből kiemelve is játszható legyen: saját specifikus terében, iskolákban osztálytermi körülmények között.

Ennek köszönhető, hogy előadásunk **a 2012-es Tantermi Színházi Szemle**

(<http://www.mu.hu/hu/program/803/tantermi-szinhazi-szemle-2012>) **kategória díjas előadása** lett. (Kritika itt: <http://7ora7.hu/programok/rossz-tanulo-felel/nezopont>)

Már **A rossztanuló felel** c. darab színházi verziójában sem válik külön a színpad és nézőtér, hanem a nézők az egybefüggő játéktérben szabályos padosorokba rendezett iskolai padokban ülve válnak – a közös tér és az interakciók folytán- óhatatlanul az előadás részeseivé.

Az osztálytermet tehát a tantermi változat előadásakor sem alakítjuk át, nem képezünk a padok széthúzásával külön színpadi és nézőteret. Minden akció a katedrán, a padsorok között és a padokon történik és az osztályterem felszerelései (tábla, kréta, tanári asztal stb.) is szerepet kapnak a játékban.

Maga az előadás szerkezetében is illeszkedik a tanítási órákhoz: becsengetéssel kezdődik és kicsengetéssel ér véget, játékideje mindkét változatban 40-45 perc, így kiválóan beilleszthető az iskolák tanrendjébe.

Kifejezetten jól illeszkedik **A rossztanuló...** a középiskolás diákok horizontjához. A mindenki számára ismerős téma és drámai alaphelyzet, amelybe –különösen saját iskolai közegükben- a diákoknak könnyű belehelyezkedniük, biztosítja, hogy a fiatalok –szinte korosztálytól függetlenül- könnyen involválódjanak a drámai eseményekbe. A darabban használt összetett mozgásnyelv azonban igényel bizonyos absztrakciós képességeket, illetve a lineáristól eltérő tér-időkezeléssel kapcsolatosan előzetesen megszerzett „befogadói rutint”, ami miatt inkább a 14 éves kornál idősebb korosztályt választjuk célközönségül.

A rossztanuló... egy szóló előadás, amelynek iskolai előadás esetén minden kelléke elfér egy oldaltáskában, kifejezetten turnézásra teremt. Szállítási költségeket egyáltalán nem generál, csak a 2 illetve (színházi verzió esetén) 3-4 fő utazásáról kell gondoskodni.

Ez azonban nem csak az előadás feltételeit teremti meg, hanem az aköré épülő teljes programét is, amely 3 különálló, de egymásra épülő részből áll:

Minden egyes iskolában, ahová meghívást kaptunk, az előadás előtt tart –lehetőleg ugyanaz a személy, aki később a feldolgozást segítő beszélgetést is moderálja- egy előzetes beszélgetést, funkcionálisan: helyzetfelmérést, és előkészítést. Ennek hossza lehet 10 perc is vagy akár egy külön tanítási óra.

Ez után következik csak az előadás, amely az improvizatív részeknek köszönhetően bizonyos mértékig képes alkalmazkodni az adott osztály vagy közösség felkészültségéhez, amelynek felmérésére az előzetes beszélgetés alkalmával kísérletet teszünk.

Az előadást követi az a tapasztalt moderátor által vezetett feldolgozó beszélgetés, ahol a diákok kérdéseket tehetnek fel az előadó/ alkotónak, megpróbálják pozitív és negatív benyomásaikat artikulálni, kísérletet tesznek a látottak közös értelmezésére fenntartva, sőt kidomborítva annak lehetőségét, hogy az előadást különbözőféleképpen látják, értelmezhetik. Lehetőség van itt minden olyan kérdés tisztázására, ami a fiatalokat foglalkoztatja, és esetleg más keretek között elő se mernék hozni. E feldolgozó beszélgetés ideje általunk nem kötött, de eddigi tapasztalataink szerint jó, ha még egy tanórányi időt rá tud szánni a felelős tanár.

Három helyszínen, **Budapesten, Nagykanizsán és Kisvárdán** kétlépcsős színházi nevelési programunk keretében mutattuk be az előadást. Az **osztálytermi előadásokat színházi előadás követte**, ahol Juhász Kata ***Like me like me*** című darabját is megnézték az **osztálytermi beavatásban már részt vett diákok**.

Utóbbi foglalkozáshoz is 1-1 feldolgozó beszélgetés kapcsolódott az előadás után a fellépők és az alkotók részvételével. Egy alkalommal, a Budapesti Vörösmarty Gimnázium drámatagozatának felkérésére a középiskola színháztermében mozgásórával is kiegészült a program.

Ezt az irányt követi immár háromlépcsőssé bővült beavató programunk, amelyet a *Bemelegítés* című inkluzív előadás elkészülése tett lehetővé. Utóbbi előadás megtekintését követően már a diákok saját mozgásos, improvizációs és koreográfiai készségeit is igénybe vesszük egyszerű páros gyakorlatok formájában.

5. EGYÉB SZAKMAI TEVÉKENYSÉG, BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI SZAKMAI SZERVEZETEKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Joe Alegado mesterkurzusa

Alapítványunk szervezte 2014. október 21-23 **Joe Alegado** mesterkurzusát a Győri Tánc –és Képzőművészeti Általános- Szakközépiskola és Kollégium diákjai számára. A kurzuson 34 tanuló vehetett részt

Dance in Education konferencia és workshop

2014 decemberében rendezte meg alapítványunk a terület német szaktekintélyeinek, mint vendégelőadók meghívásával az első magyar Dance-in-Education témájú szakmai rendezvényt. A négynapos elméleti és gyakorlati foglalkozásokból álló rendezvényen elméleti kurzust tartott Prof. Dr. Antje Klinge, Martina Kessel, gyakorlati képzést pedig Gabriel Galindez Cruz és Anja Weber.

Budapest, 2015. április 15.

Kaucsek Bálint

Aulea Alapítvány

ELŐADÁSOK 2014. március 1-től 2015. február 28-ig

	KOREOG- RÁFUS	AZ ELŐADÁS CÍME	DÁTUM	HELYSZÍN	ÖSSZES NÉZŐSZÁM	FÉRŐHELY	FIZETŐ NÉZŐSZÁM
1	Juhász Kata	Like me	03.19.	Acco (IL)/ Theatre Centre	70	70	70
2	Juhász Kata	Like me	03.20.	Jerusalem(IL)/ Machol Shalem Dance House	100	60	60
3	Juhász Kata	A rossztanuló	04.09.	Varsó, Liceum im. Fredry	30	30	0
4	Juhász Kata	A rossztanuló	04.10.	Varsó, Liceum im. Batorego	30	30	0
5	Juhász Kata	A rossztanuló	04.16.	Varsó, Liceum im. Poniatowskiego	30	30	0
6	Juhász Kata	Bemelegítés	04.25	Varsó, Stara Prochownia Theatre	120	120	120
7	Juhász Kata	Bemelegítés	04.29.	Békéscsaba, Erzsébethelyi Általános Iskola	200	200	200
8	Juhász Kata	Bemelegítés	04.29.	Békéscsaba, Erzsébethelyi Általános Iskola	200	200	200
9	Juhász Kata	Bemelegítés	04.29.	Békéscsaba, Szent László Utcai Ált. Isk	200	200	200
	Juhász Kata	Ölelés	05.02	Bécs, Odeon Színház	400	400	400
10	Juhász Kata	Szoborrá avatom	05.08.	Bethlen Téri Színház/ Monotánc Fesztivál	40	40	8
11	Juhász Kata/ Kulcsár Noémi	BodyStudies/ Body Building	05.16.	Veszprém/ A tánc fesztiválja	60	60	60
12	Juhász Kata	A rossztanuló	05.20	Békéscsaba/ Premier Művészeti Szakközépiskola	40	40	0
13	Juhász Kata	A rossztanuló	05.20	Békéscsaba/ BÉKSZI Szakiskola	30	30	0
14	Juhász Kata	A rossztanuló	05.21	Békéscsaba/ BÉKSZI Szakiskola	30	30	0
15	Juhász Kata	A rossztanuló	05.21	Békéscsaba/ BÉKSZI Szakiskola	30	30	0
	Alex Rigg	Polleniser	06.07	Budapest, Műegyetem rakpart	1200	120 0	336
	Alex Rigg	Polleniser	06.09	Békéscsaba/ Jókai Színház	300	100	0
	Alex Rigg	Polleniser	06.10	Jászberény/ Malomszínház	100	100	0
16	Kulcsár Noémi	Tale	07.17	Szombathelyi Színház	90	100	85
17	Juhász Kata	Body Studies variációk	07.18	Tihany/ ArtPlacc	400	200	70
18	Kulcsár Noémi	Esküvő	07.19	Budapest, Mazel Tov	150	150	0

19	Kulcsár Noémi	Esküvő	09.02	Budapest, Mazel Tov	150	150	0
20	Juhász Kata	kiállítás megnyitó	09.05	Art Quarter Budapest	30	30	0
	Giora Feidman and Gitanes Blondes	Nagyon klezmer	09.06	Liszt Ferenc Zeneakadémia	800	800	691
21	Juhász Kata	Café de la Danse	09.12	Berlin, Badehaus	600	600	528
22	Juhász Kata	Felhőcirkusz	10.07 11h	Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ	450	450	0
23	Juhász Kata	Felhőcirkusz	10.07 14h	Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ	450	450	0
24	Kulcsár Noémi	A vágy villamosa	10.10.	Budapest, MU Színház	110	110	97
25	Kulcsár Noémi	A vágy villamosa	10.11	Budapest, MU Színház	102	110	98
26	Kulcsár Noémi	Tale	10.12	Budapest, MU Színház	110	110	95
27	Juhász Kata	kiállítás megnyitó	11.16	Budapest, Művészetek Palotája	500	500	0
28	Juhász Kata	A rossztanuló	11.24	Budapest, Hugonnai Vilma Ált. Isk.	30	30	0
29	Juhász Kata	Bemelegítés	11.25	Budapest, Cziffra-központ	50	50	0
30	Juhász Kata	Bemelegítés	11.25	Budapest, Cziffra-központ	50	50	0
31	Juhász Kata	A rossztanuló	12.02	Haifa, Hayadit Theatre	40	40	40
		DANCE IN EDUCATION KONFERENCIA, WORKSHOP	12.17-12.21.	MU SZINHAZ Juranyi,			
32	Juhász Kata	A rossztanuló	12.17	Budapest, Ady Endre Gimnázium	30	30	0
33	Juhász Kata	Bemelegítés	12.18	Budapest, Addetur Baptista Gimnázium	60	60	0
	Juhász Kata	Ölelés	2105. 01.16	Szóló-Duó Fesztivál, MU Színház	100	100	0
	Juhász Kata	Ölelés	2105. 01.18	Szóló-Duó Fesztivál Gála, MU Színház	100	100	0
34	Kulcsár Noémi	A vágy villamosa	2015. 01.27.	Budapest, MU Színház	80	80	0
35	Kulcsár Noémi	A vágy villamosa	2015. 01.28.	Budapest, MU Színház	80	80	0
36	Kulcsár Noémi	Tale	2015. 02.03.	Budapest, Nemzeti Táncszínház			
37	Juhász Kata	Bemelegítés	2015. 02.25	Kisvárdai/ Bessenyei György Gimnázium	350	350	350
38	Juhász Kata	Bemelegítés	2015. 02.25	Kisvárdai/ Bessenyei György Gimnázium	350	350	350