

TEATR KTO

31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74
tel. (+4812) 623 73 00, tel./fax 633 89 47
NIP 677-224-19-59, REGON 356901227

Koncepcja finansowo – programowa Teatru KTO

Podstawowym celem działalności Teatru jest tworzenie i upowszechnianie kultury teatralnej, zaspakajanie potrzeb i dążeń kulturalnych publiczności Krakowa i Polski oraz godne reprezentowanie kultury polskiej za granicą.

Teatr realizuje swoje zadania poprzez wystawianie spektakli teatralnych i widowisk plenerowych, recitali piosenki aktorskiej, organizowanie spotkań autorskich, aktorskich i reżyserskich oraz poprzez inne formy aktywności artystycznej, promocyjnej i upowszechnieniowej jak produkcja filmowa, telewizyjna, fotograficzna i multimedialna przy uwzględnieniu podstawowego celu działalności Teatru.

Dla realizacji swoich zadań Teatr, we własnym zakresie lub w ramach współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi może:

- współdziałać z organizacjami społecznymi działającymi w dziedzinie kultury, a także z ośrodkami naukowymi, fundacjami oraz organizatorami festiwalu, kongresów i innych przedsięwzięć;
- realizować transmisje i nagrania radiowe, telewizyjne, fonograficzne, filmowe;
- organizować festiwale, przeglądy, kursy, warsztaty oraz w nich uczestniczyć;
- prowadzić działalność wydawniczą;
- prowadzić inne formy działalności kulturalnej.

1. DZIAŁALNOŚĆ TEATRU

Teatr KTO jest teatrem autorskim, stworzonym przez Jerzego Zonia z oryginalnym, rozpoznawalnym na całym świecie językiem przekazu teatralnego. Przedstawienia KTO mają charakter pozawerbalny, dominującym jest ruch aktora, związany z muzyką, rytmem i przestrzenią. Praca skupia się na wyobraźni, energii, koncentracji oraz odwadze, uwalniając naturalną kreatywność aktora.

- a) **Spektakle repertuarowe:** Teatr KTO prezentuje spektakle na scenie, a także przedstawienia plenerowe. W sezonie jesienno-zimowym granych jest około 10 spektakli miesięcznie na scenach krakowskich (sale wynajmowane). W sezonie wiosenno-letnim poza przedstawieniami na scenie grane są także plenerowe widowiska na terenie Krakowa, anektując przestrzeń miejskie.
- b) **Spektaklowe wyjazdowe (Polska, zagranica)** Teatr KTO przez 40 lat działalności zagrał ponad 30 (z widowiskami okazjonalnymi ponad 50) tytułów, zarówno tych na scenie jak i na ulicy, które obejrzało w Polsce i na świecie ponad 2.000.000 widzów. Teatr gościł w blisko 250 miastach w ponad 40 krajach na 5 kontynentach. W trakcie ponad 180 zagranicznych podróży Teatr KTO odwiedził Kolumbię, Meksyk, Brazylię, Kostarykę, Tunezję, Iran, USA, Koreę Południową i niemal wszystkie kraje Europy. Brał udział w prestiżowych festiwalach m.in w Seulu, Bogocie, Nowym Jorku, Sankt Petersburgu, Berlinie, Wiedniu, Pradze, Tiranie, Edynburgu, Mińsku i Kijowie.
- a) **Widowiska plenerowe** Teatr KTO współtworzył **wielkie widowiska plenerowe** dotyczące najważniejszych wydarzeń w historii Europy (*De la Revolution*, Lille spektakl z okazji obchodów 200-lecie Rewolucji Francuskiej, ok. 21000 widzów; *Uchodźcy*, Lipsk

2009 – instalacja teatralna z okazji 20-lecia zburzenia Muru Berlińskiego, 120.000 widzów) oraz Polski (*Vivat Academia*, Kraków 2000 - widowisko plenerowe z okazji 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej, 2000 widzów; *Kronika Polska*, Kraków 2004 - przedstawienie z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 60.000 widzów; *Zapis*, Gdańsk 2005 i *Kronika*, Nowa Huta 2005 – plenerowe spektakle z okazji 25-lecia powstania Solidarności, 12.000 widzów). Do najważniejszych **międzynarodowych koprodukcji** ostatnich lat należy zaliczyć wspólny projekt z Norweską Narodową Operą w Oslo – spektakl *OPERACJA – OPERA*, zrealizowany w 2011 roku. Także w 2011 roku Teatr KTO ze spektaklem *Ślepcy* realizował w Berlinie, Kijowie i Mińsku projekt "Widzialne i Niewidzialne – Ślepcy. Magia przestrzeni miejskich", w ramach programu Polska Prezydencja 2011.

a) **Organizacja wydarzeń artystycznych**

Teatr KTO od 33. lat jest organizatorem jednego z najstarszych festiwali w Europie - **Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych ULICA**. To wyjątkowe wydarzenie kulturalne obejmuje kilka intensywnych dni spektakli ulicznych i plenerowych, które umożliwiają wielotysięcznej publiczności zapoznanie się z różnymi formami sztuki – alternatywnymi wobec tradycyjnej twórczości, zarówno na polu teatru, tańca, muzyki i cyrku. Festiwal ma zasięg lokalny, ale również międzynarodowy łącząc w swoim programie kultury wielu narodów świata. Pełni on także rolę edukacyjną – warsztaty, spotkania, wystawy. Każdego roku wybierany jest inny temat przewodni festiwalu m.in. *Dzieci, dziecko, dzieciństwo* (2010 r.), *Most Hiszpania-Polska* (2013 r.), *Klaun – boski pomazaniec* (2015 r.), *Karnawał polski* (2016). W ramach festiwalu odbywa się ok. 60 wydarzeń artystycznych, które gromadzą średnio ok. 60 000 widzów.

Teatr KTO realizuje program artystyczny **Noce Teatrów** w plenerze oraz odpowiada za organizację prezentacji krakowskich zespołów nieinstytucjonalnych. Co roku realizowanych jest ponad 40 wydarzeń artystycznych w ponad 30 miejscach Krakowa. Ze sprawozdań wynika, że Noce Teatrów cieszą się ogromnym zainteresowaniem publiczności, uczestniczy w nich ok. 5000 widzów. Świetną alternatywą dla osób, dla których nie wystarczyło wejściówek do sal teatralnych, okazują się prezentacje plenerowe w Rynku Głównym organizowane przez KTO.

a) **Edukacja**

Warsztaty w Teatrze KTO:

- GRUPA "KTO tam?" (dla osób w wieku 15-18 lat)

Zajęcia skierowane są do młodych ludzi, którzy chcą poprzez wspólne tworzenie teatru poznawać siebie, zdobywać nowe umiejętności, rozwijać swoją osobowość, nie tylko sceniczną. Spotkania dzielą się na cykl zajęć warsztatowych oraz prób do spektaklu.

- GRUPA "POMIĘDZY" (dla osób w wieku +18 lat)

W jej skład wchodzi pasjonaci aktorstwa i teatru w wieku dorosłym. Na zajęcia uczęszczają studenci oraz osoby pracujące zawodowo, które szukają dodatkowych zajęć w celu rozwinięcia nowych umiejętności bądź spełnienia swojej pasji i marzenia o byciu aktorem.

- GRUPA "SCENA +50" (dla osób w wieku +50 lat)

Stały zespół amatorów - aktorów w wieku +50, bardzo aktywnych, odznaczających się ogromną pasją do tworzenia i rozwijania się i podejmujących coraz to nowe wyzwania sceniczne. Zajęcia to spotkania ludzi, którzy właśnie teraz (ze względu na wiek i punkt życia, w którym się znajdują) mogą realizować swoje pasje, doświadczać aktywności innej niż zawodowa czy związana z życiem rodzinnym.

Imponderabilia Teatralne, poświęcone popularyzacji Teatru Telewizji. Koło Naukowe Teatrologów UJ oraz TEATR KTO zorganizowali projekcje spektakli poprzedzone krótkim wykładem a zakończone dyskusją.

Cykle Spotkań z reżyserami, aktorami, artystami ulicznymi.

2. KIERUNKI ROZWOJU TEATRU KTO

Teatr nie posiada w swoim majątku żadnej nieruchomości, w tym sali widowiskowej, ani własnego magazynu.

W celu zmiany tej sytuacji Teatr podjął realizację projektu inwestycyjnego, który jest realizowany w obiekcie dawnego kinoteatru Wrzos, znajdującego się Kinoteatr „Wrzos” przy ul. Zamoyskiego 50.

INWESTYCJA

Teatr pozyskał dofinansowanie na realizację projektu inwestycyjnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 :

- a) Adaptacja budynku, Działanie 6.1.3 RPO WM, - dofinansowania: 1 612 214,84 zł
- b) Otoczenie Teatru (ogród, scena letnia), Działanie 11.1 Rewitalizacja miast - dofinansowanie: 4 772 670 zł

Dla Teatru KTO kluczowe pozostaje posiadanie sali widowiskowej, dzięki której większa liczba odbiorców w komfortowych warunkach mogłaby uczestniczyć w spektaklach i innych formach sztuki performatywnej. Umożliwi to też wprowadzenie „pod dach” spektakli dotychczas realizowanych w plenerze i uzależnionych od kaprysów pogody.

Powstanie nowej przestrzeni teatralnej przyczyni się ponadto do realizacji następujących celów:

- Promocja unikatowej oferty kulturalnej i edukacyjnej wśród mieszkańców i turystów (produkt turystyki kulturowej);
- Zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako regionu o dużym znaczeniu przemysłów kreatywnych i czasu wolnego;
- Rozwój regionalnej oferty w zakresie turystyki kulturowej;
- Wzmocnienie i podniesienie świadomości, kompetencji i wiedzy odbiorców w edukacji kulturalnej i rozumienia sztuki scenicznej;
- Wzrost zainteresowania dzieci i młodzieży alternatywnymi formami ekspresji scenicznej oraz prezentowaniem nowoczesnych form kultury co przełoży się w perspektywie długoterminowej na rozwój kompetencji, umiejętności oraz wpłynie na rozwój całej branży;

- Niwelowanie dysproporcji w dostępie do edukacji osób zamieszkałych na terenach o mniejszej koncentracji usług oraz grup odbiorców zagrożonych wykluczeniem ze względu na status społeczny czy niepełnosprawność;
- Rozwój kompetencji, talentów i poziomu wiedzy odwiedzających;
- Poprawa jakości dostępu odbiorców – mieszkańców województwa małopolskiego oraz turystów do oferty kulturowej instytucji, której celem jest rozwój kompetencji kulturowych, niezbędnych do funkcjonowania we współczesnej cywilizacji europejskiej jako alternatywy wobec tendencji globalizacyjnych i sprowadzających sferę duchową człowieka do odbioru produktów kultury masowej;
- Realizacja innowacyjnego programu edukacyjnego, w kontrze do ograniczanej edukacji kulturowej, przedmiotów artystycznych we współczesnej szkole;
- Stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia w instytucji, otoczeniu i całym regionalnym i krajowym sektorze przemysłów czasu wolnego;
- Promocja form spędzania czasu wolnego w oparciu o szeroko rozumianą działalność kulturalną.

Realizacja inwestycji umożliwi rozwój instytucji i przede wszystkim znacząco zwiększy możliwości tworzenia nowej oferty, przestawi instytucje na tory podejmowania nowych inicjatyw poprawiając przy tym ich jakość i odbiór przez uczestników i odbiorców oferty Teatru. Znaczącej poprawie ulegnie oferta edukacyjna instytucji, zarówno o obszarach edukacji formalnej (zajęcia dla szkół) jak i edukacji nieformalnej (warsztaty, zajęcia pozaszkolne) co wpłynie na rozwój kompetencji w odbiorze i interpretacji sztuki. Wzrost ilości odbiorców oferty Teatru przełoży się bezpośrednio na osiągnięte wyniki finansowe przez wzrost dochodów ze sprzedaży z biletów przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu kosztów realizacji spektakli dzięki wykorzystaniu własnej infrastruktury.

Przedsięwzięcie generuje znaczące korzyści ekonomiczne i społeczne: zarówno o charakterze bezpośrednim, jak również pośrednim. Inwestycja będzie miała długofalowe skutki w postaci wpływu na budowanie w społeczeństwie znaczenia sztuk scenicznych oraz możliwości własnej kreacji, tworzenia nowych form aktywności w obszarze kultury i wpływania co raz większe zaangażowanie się twórców w działania w przemyśle kreatywnych i czasu wolnego.

Osobnym, ogromnym wpływem społecznym i gospodarczym projektu będzie stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia. Realizacja założonego programu w zmodernizowanej infrastrukturze będzie wymagała utworzenia 8 nowych miejsc pracy. Znacznym wzrost planowany jest również w obszarze wolontariatu jako współtwórców czy też stałych współpracowników, którzy dzięki uczestnictwu w realizacji bogatej oferty programowej zwiększą swoje doświadczenie i kompetencje.

Misją Teatru KTO będzie poszukiwanie innowacyjnych form działań teatralnych, rozwój kreatywności, edukacja artystyczna i wielokulturowa. Będzie nią także udostępnianie i popularyzacja wartościowych zjawisk kultury, kreacja artystyczna oraz integracja widzów z grup zagrożonych wykluczeniem, a także integracja międzypokoleniowa.

Teatr KTO stanie się ostoją dla osób spragnionych kultury i platformą dla grup chcących się rozwijać. Będzie bazą pomysłów i warsztatem umożliwiającym realizację ciekawych i cennych inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Będzie dostawcą wysokiej jakości zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty kulturalnej i artystycznej adresowanej do mieszkańców miasta i dzielnicy, nieustająco zwiększającej potrzebę i kompetencje w zakresie uczestnictwa w kulturze.

Tętniący życiem, chętnie odwiedzany przez mieszkańców Krakowa i Małopolski stanie się miejsce spotkań ze sobą; z teatrem, z twórcami i artystami, w tym rangi ponadlokalnej.

Galeria KTO

Zwornikiem planowanych działań pozateatralnych, od edukacyjnych po wystawiennicze ma być **Galeria KTO**. Stanowić ma immanentną część teatru tak w sensie dosłownym przez program funkcjonalno-przestrzenny budynku jak i ideowy. Współczesny teatr otwiera się na przeróżne aspekty życia – staje się miejscem integrującym społeczność na wielu planach. Temu służyć ma poszerzenie oddziaływania Teatru KTO o działalność wystawienniczą, galeryjną.

Przestrzeń galerii to dwie strefy: wewnętrzna, wpisana w funkcję budynku oraz zewnętrzna – otwarta przestrzeń ogrodów.

We wnętrzu przestrzeń galerii przenikać się ma z funkcjami teatru: na parterze to strefa wejścia, przestrzeń foyer z przyległym patio, oraz przestrzeń ekspozycyjna na I piętrze.

Drugą, nie mniej ważną przestrzenią jest galeria plenerowa – galeria rzeźby i instalacji multimedialnych. Wpisana w strukturę sensorycznych ogrodów wraz z punktem widokowym, altaną i sceną plenerową ma stanowić oryginalną infrastrukturę poszerzającą ofertę kulturalną o niezwykle atrakcyjnym charakterze sprzyjającym budowaniu międzypokoleniowej partycypacji.

Co ważne: dzielnica Podgórze nie posiada żadnej galerii miejskiej zatem Teatr KTO i Galeria – mają się stać atrakcyjną ofertą dla mieszkańców dzielnicy Podgórze. Połączenie tego, co globalne z tym, co lokalne to misja towarzysząca idei Teatru KTO od lat. Nowe miejsce na mapie Krakowa my być tej idei emanacją.

Galeria ma za zadanie wspieranie działalności stricte teatralnej - teatr i tematyka poruszana w spektaklach ma być kontekstem ekspozycji sztuki ale także ma stanowić osobną jednostkę kreującą program w dyskursie do współczesności. Teatr KTO ma być miejscem dialogu różnych ekspresji twórczych od sztuki plakatu, fotografii po nowe media i działalność parateatralną z pogranicza teatru i performance.

Planowane projekty artystyczne w efekcie zrealizowanej inwestycji:

- **Spektakle i inne formy teatralne w których dominujący jest niewerbalny teatr ciała.** Program zostanie bardziej wyeksponowany i poszerzony o przedstawienia stricte baletowe, performance, street art i spektakle uliczne. Odbiorca oferty Teatru pozna nowe formy ekspresji. Teatr KTO jest platformą teatru fizycznego operującego obrazem, jako dominującym środkiem przekazu. Poprzez takie sprofilowanie – wyjątkowym i jedynym w tym mieście.
- **Nawiązywanie i kultywowanie ścisłych więzi ze społecznością lokalną** (kreowanie potrzeb teatralnych i ich spełnianie), to ważny i nieodzowny warunek tworzenia nowego miejsca teatralnego Krakowa. Budowanie repertuaru teatralnego będzie rozbudzać estetyczne aspiracje mieszkańców Podgórza i Krakowa, powodować chęć identyfikacji z nowym miejscem. Planowane jest również otwarcie placówki w godzinach „poza teatralnych” i stworzenie miejsca przyjaznego do wszelkich kontaktów międzyludzkich w różnych grupach wiekowych (stworzenie programu zajęć warsztatowych, klubu dyskusyjnego, kameralnych koncertów w kawiarni teatralnej). Nowe projekty teatralne przybliżą widzom fenomen „teatru ruchu i ciała”, pokażą także najwartościowsze dokonania teatru współczesnego.

- Projekt **Kraków, Małopolska, Polska Świat**, to regularne prezentacje przedstawień teatrów spoza Krakowa (monodram, recital, sztuki dramatyczne, przedstawienia baletowe, kabaret). Występy twórców zapraszanych do siedziby Teatru KTO cechować będzie regularność a nawet powiązanie z konkretnym dniem miesiąca i tygodnia. Pozwoli to na precyzyjną orientację widza w zamierzeniach repertuarowych teatru i ułatwi odpowiedni wybór
- Projekt **Dziecko, Dzieci, Dzieciństwo**, to edukacyjno-teatralny projekt realizowany w każdą niedzielę. Adresowany do widza w różnym przedziale wiekowym prowadzony będzie przez największych fachowców teatru dla dzieci. Oprócz przedstawień teatralnych, improwizacji, warsztatów, koncertów muzycznych będą również projekcje filmowe, a także spotkania z rodzicami i całymi rodzinami. Cykle tematyczne przybliżą młodym widzom teatr z różnych kulturowych obszarów, np. chiński teatr cieni, maska z Afryki, maska wenecka, skandynawska dramaturgia dziecięca, bajki i baśnie, mitologie różnych kultur, etc. W ramach takiej działalności przewiduje się tworzenie przedstawień dla dzieci jak również przedstawień z udziałem dzieci.
- **Poezja ulicy** – realizacja projektów plenerowych z udziałem aktorów z Polski i zagranicy (ULICA – festiwal teatralny, tworzenie widowisk okazjonalnych związanych z rytmem natury – pory roku, budowanie repertuaru plenerowego, związanego z tradycjami i obrzędami kultury polskiej – Kalendarz Polski).
- **Projekt Wesola** - to połączenie żywiołu **festiwalu ULICA** z działaniami wspartym nowymi technologiami: mappingiem, projekcjami wielkoformatowymi, budowaniem przestrzeni immersyjnych, zastosowanie technologii VR, AR, XR. Ma się składać z działania mającego na celu zwrócenie uwagi na przemiany jakie dokonują się w mieście. Projekt **Wesola** to:
Etap I - Festiwal ULICA wraz z ekspozycją sztuki opartą o wątki inspirowane tożsamością miejsca
Etap II - multimedialny pawilon ekspozycyjny w wersji mobilnej prezentujący:
 - a. Historię miejsca – spektakl multimedialny zarejestrowany w formie przedstawienia o charakterze immersyjnym
 - b. Teraźniejszość - ilustrujący współczesne przemiany w mieście
 - c. Obraz przyszłości stworzony w partycypacji z mieszkańcami miasta
- **Kino KTO** (nawiązanie do działalności kinoteatru Wrzos) – realizacja studyjnego programu filmowego o tematyce baletowej, pantomimicznej i cyrkowej (jeden raz w miesiącu). Spotkania z twórcami, aktorami i animatorami filmowymi.

Z danych statystycznych wynika, że rokrocznie rośnie ilość spektakli, prezentowanych przez Teatr KTO oraz proporcjonalnie wzrasta ilość widzów. W 2017 r. zaprezentowano w sali: 63 spektakle dla 5 204 widzów; w 2018 r.: 69 spektakli dla 5 467 widzów, a w 2019 r. 72 spektakle dla 5 606 widzów.

Teatr KTO planuje zwiększenie liczby spektakli repertuarowych granych we własnej siedzibie do 150 rocznie (to 50% więcej w stosunku do roku 2019, w odniesieniu do liczby spektakli granych we własnej siedzibie – sala wynajęta na potrzeby prezentacji).

Własna sala teatralna będzie posiadać w zależności od układu miejsce około 170 miejsc.

W związku z czym szacuje się, że po realizacji inwestycji publiczność spektakli w sali własnej oraz działań edukacyjnych wyniesie około 20 tys. osób, przy aktualnej ilości około 5 tys. widzów. W wyniku realizacji projektów inwestycyjnych Teatr zobowiązany jest do zwiększenia zatrudnienia w minimalnej ilości 8 osób.

Powyższe dane są zgodne z analizą finansową i merytoryczną weryfikowaną na etapie przygotowywania projektów inwestycyjnych dofinansowanych z programów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

3. FINANSOWANIE TEATRU

Głównym źródłem finansowania Teatru jest dotacja z budżetu GMK na poziomie około 3 mln zł. W związku z realizowaną inwestycją, w tym powstaniem nowego obiektu oraz rozbudową organizacyjną jednostki, Teatr będzie potrzebował dodatkowego finansowania na poziomie około 1 mln zł. Realizacja inwestycji spowoduje zwiększenie kosztów zużycia materiałów, energii, podatków i opłat, usług obcych oraz wzrost wynagrodzeń w związku z zwiększeniem zatrudnienia o 6,5 etatów (8 osób).

Głównym przychodem ze sprzedaży usług działalności podstawowej (opisanej w pkt 1) przez wzgląd na specyfikę działalności Teatru jest realizacja przedsięwzięć artystycznych w kraju i za granicą, która aktualnie stanowi około 30% kwoty dotacji podmiotowej i planuje się utrzymanie jej na stabilnym poziomie. Ilość realizowanych spektakli szacuje się na czołowym miejscu w rankingu krajowym.

Aktualnie Teatr uzyskuje również wpływy ze sprzedaży stacjonarnych spektakli biletowanych, jednakże przez wzgląd na brak posiadanej infrastruktury scenicznej nie jest ona na zadowalającym poziomie. Realizacja inwestycji pozwoli na planowany czterokrotny wzrost wpływów ze sprzedaży biletów.

Pozostałe przychody Teatru ze sprzedaży wydawanych programów i wydawnictw, warsztatów teatralnych, usług reklamy, wynajmu składników majątku oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych będzie miało trend wzrostowy dzięki ogólnemu rozwojowi teatru.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrzawski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesin

DYREKTOR Teatru KTO

Jerzy Zoń

TEATR KTO

31-158 Kraków, ul. Krowoderska 74
tel. (+4812) 623 73 00, tel./fax 633 89 47
NIP 677-224-19-59, REGON 356901227