

Małgorzata Bogajewska

Autorski projekt koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej dla Teatru Ludowego w Krakowie na sezony 2020/2021- 2025/2026

Teatr jest sztuką nieczystą i na tym polega jej siła witalna. Bez skrupułów wykorzystuje wszystko, co stoi mu na drodze. Na zawsze zdradza własne zasady. Nie jest oczywiście odporny na modne czasy, korzysta z obrazów z innych mediów, czasem mówi powoli, czasem szybko. Jąka się i milczy. Jest ekstrawagancki i banalny, wymijający, niszczy historie, a jednocześnie tworzy nowe. Jestem przekonany, że teatr zawsze będzie mógł się napęlić życiem - tak długo, jak czujemy potrzebę pokazywania sobie, kim jesteśmy, czym nie jesteśmy i czym powinniśmy być. Niech żyje teatr! Teatr jest jednym z wielkich wynalazków ludzkości, równym odkryciu koła i oswojeniu ognia.

Tankred Dorst

Cztery ostatnie sezony pracy i działalności Teatru pokazały i udowodniły sens głównych założeń koncepcji programowej z 2016 roku. Teatr Ludowy powinien być teatrem zwróconym w stronę widzów, oferując im zróżnicowany repertuar – od ambitnej rozrywki po klasykę światową i najlepsze teksty współczesne, ale również Teatrem zapraszającym do rozmowy widzów ze środowisk wcale lub rzadko w nim obecnych.

Poszukiwanie nowych form kontaktu z publicznością, praca projektowa i promocyjna mająca na celu rozwój i poszukiwanie nowych widzów, szukanie nowych form artystycznego i społecznego przekazu dla widzów młodych, aby spełniać ich potrzeby krytycznego spojrzenia na rzeczywistość, jak również realizacja wszystkich głównych założeń strategii miasta Krakowa do roku 2030 będzie głównym założeniem i celem strategii koncepcji programowej dla Teatru Ludowego w Krakowie na sezony 2020/2021- 2025/2026.

Teatr Ludowy jako instytucja kultury miasta Krakowa realizuje swoją kulturotwórczą misję postrzegając kulturę jako narzędzie uwrażliwiania na codzienność i stymulowania wielowymiarowego rozwoju naszych odbiorców, jako źródło kreatywności, skłonności do innowacji i eksperymentu, a także jako otwartość na dialog społeczny, transfer wiedzy, doświadczeń i najnowszych trendów w obrębie sektora kultury.

W czasie czterech ostatnich sezonów Teatr Ludowy starał się określać i rozpoznawać potrzeby naszych odbiorców, mieszkańców dzielnicy Nowa Huta, jak również mieszkańców naszego miasta i regionu. Poprzez konkretne propozycje repertuarowe - repertuar o charakterze eklektycznym, przeznaczony dla wszystkich pokoleń widzów, projekty artystyczne, społeczne, partycypacyjne i edukacyjne, konsultacje społeczne, zdarzenie promocyjno- marketingowe staraliśmy się budować i wzmacniać markę Teatru Ludowego, budować jego spójną identyfikację nie tylko wizualną, ale przede wszystkim programową, artystyczną i społeczną, jak również diagnozować potrzeby naszych odbiorców.

Koncepcja programowa dla Teatru Ludowego na najbliższe sezony została zaprojektowana tak, aby wychodzić naprzeciw konkretnym oczekiwaniom naszych odbiorców, a jednocześnie w sposób stały i konsekwentny wzmacniać i poszerzać ich kapitał i potencjał kulturowy poprzez: zapewnianie atrakcyjnej oferty kulturalnej, tworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do życia i spędzania wolnego czasu, tworzenie funkcjonalnego centrum kultury i animowania życia artystycznego w dzielnicy Nowa Huta, podniesienia jakości i estetyki naszej przestrzeni, powszechnego dostępu do wydarzeń edukacyjnych, społecznych, współpracy z innymi instytucjami z sektora kultury, nauki, edukacji, animacji społecznej na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, umożliwiania integracji społecznej poprzez tworzenie działań o charakterze międzypokoleniowym, wspieranie debiutantów i młodych artystów, budowanie nowych grup odbiorców, tzw. audience development – pozyskiwanie szczególnie widzów młodych, jak również widzów pochodzących z grup marginalizowanych społecznie.

Budowanie repertuaru

W obliczu dokonań, jakie udało nam się osiągnąć przez minione cztery sezony (liczne nagrody indywidualne i zbiorowe, udział spektakli Teatru Ludowego w polskich i zagranicznych festiwalach, konsekwentne budowanie jego wizerunku jako otwartej nowoczesnej i rozwijającej się instytucji) ale przede wszystkim w obliczu stale rosnącej liczby widzów, co stanowi dla nas najlepsze potwierdzenie jakości naszej pracy chcielibyśmy kontynuować dotychczasową linię programową, która obejmuje następujące działania w kontekście budowania repertuaru:

Spektakle w oparciu o światową i polską klasykę literatury, które podejmują próbą reinterpretacji klasycznych dzieł w kontekście współczesności, stawiające uniwersalne pytania, spektakle dzięki, którym widzowie mają okazję nie tylko powrócić do swoich ukochanych tekstów, ale spotkać się z najwybitniejszymi dziełami i twórcami literatury. Teatr ludowy prowadzi rozmowy zmierzające do wystawienia „Iwony księżniczki Burgunda” Gombrowicza, „Amadeusza” Petera Shaffera w reżyserii Radosława Stępnia czy „Wujaszka Wani” Czechowa.

Spektakle w oparciu o nową dramaturgię polską i światową, będące próbą poszukiwania odpowiedzi na pytania współczesnego świata, starające się w oparciu o nowe formy dramaturgiczne diagnozować kondycję współczesnego człowieka; (planujemy aby w sezonie 2020/2021 swój autorski tekst „Trup” wyreżyserowała na Scenie pod Ratuszem Magdalena Drab)

Eksperymentalne formy teatralne z pogranicza teatru/ instalacji i sztuki wizualnej; spektakle burzące i przekraczające granice widz-aktor, angażujące bezpośrednio widzów, zarówno w proces tworzenia spektaklu, jak i samej prezentacji.

Spektakle w oparciu o klasykę światowej komedii i farsy. Rozrywkowa propozycja Teatru Ludowego, która bazuje na znanych, sprawdzonych i uwielbianych przez publiczność mechanizmach, które w czuły, ale dotkliwy sposób pozwalają nam spojrzeć na siebie i nasze słabości z dystansem i autoironią (przykładowe propozycje: „„Lepiej już było” Cat Delaney czy „Plotka “ Francis Veber)

Spektakle rodzinne, muzyczne i dziecięce, międzypokoleniowe widowiska dla całych rodzin, spektakle z muzyką na żywo i piosenkami; współczesne interpretacje klasyki literatury dziecięcej takie jak np.: „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa, czy „Ania z zielonego wzgórza” Lucy Maud Montgomery

Oferta dla młodego widza (lat 12-16). Jest to widz prawie zupełnie pozbawiony dzisiaj w Krakowie oferty kulturalnej dostosowanej do swojego poziomu intelektualnego i swoich potrzeb. Teatr Ludowy w przeciągu najbliższych sezonów będzie konsekwentnie budował repertuar tym samym poszerzając grono odbiorców Teatru Ludowego o nową grupę wiekową widzów (np. w sezonie 2020/2021 wstępnie planowany jest spektakl „Władca much 2.0”

Magdaleny Fertacz w reżyserii Konrada Dworakowskiego. Prowadzone są także rozmowy zmierzające do wystawienia „Opowieści z Narnii” C.S. Lewisa i „Stowarzyszenia umarłych poetów” Toma Schulmana).

Spektakle dla małych grup szkolnych - teatr zamierza również kontynuować działania rozpoczęte projektem : „Trick Patryka” (finansowanym ze środków MKiDN, prowadzonym przez Instytut Teatralny w Warszawie w ramach projektu „Konkurs Dormana”) tworząc spektakle dla małych grup szkolnych (grane w szkołach bądź w teatrze) poruszające najważniejsze problemy z którymi młodzież zazwyczaj musi się konfrontować w ramach własnych grup rówieśniczych. Spektakle połączone będą z warsztatami.

Sezony teatralne budowane będą w ten sposób, aby każda z naszych docelowych grup odbiorców znalazła dla siebie nową interesującą propozycję.

Stała obecność Teatru Ludowego w życiu dzielnicy - Cztery ostatnie sezony działalności Teatru Ludowego uświadomiły nam konieczność twórczego reagowania na wszystkie ważne wydarzenia związane z dzielnicą Nowa Huta, pokazały ogromną potrzebę mieszkańców tej dzielnicy do budowania szczególnej identyfikacji, nie tylko z miastem Kraków, ale także z dzielnicą Nowa Huta. Teatr zamierza nadal twórczo uczestniczyć w życiu dzielnicy, współtworząc wszelkie ważniejsze rocznice i jubileusze.

Przeciwdziałania nierównością w dostępie do kultury

Teatr Ludowy zamierza kontynuować rozpoczęte działania zmierzające do przeciwdziałania i ograniczenia nierówności w dostępie do kultury, traktując to zadanie priorytetowo także w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego. Teatr wprowadził w 2016 roku bilet socjalny - w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niższe możliwości finansowe uniemożliwiające uczestnictwo w kulturze.

Teatr poprzez bezpośredni kontakt z fundacjami i stowarzyszeniami nieustannie pozyskuje nowych widzów spośród osób niepełnosprawnych.

Teatr Ludowy prowadził projekty mające na celu ulepszenie oferty przeznaczonej dla widzów z różnego rodzaju dysfunkcjami : Przewodnicy zmysłów – dla osób niewidomych i słabowidzących – projekt nastawiony na możliwości odbioru teatru za pomocą wszystkich zmysłów, był jednocześnie projektem, pozwalającym Teatrowi rozpoznać potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. W przyszłych sezonach zamierzamy w twórczy sposób korzystać z tej wiedzy i zdobytych umiejętności w programowaniu ofert dla osób z dysfunkcją wzroku.

Twórcy

W ramach każdej z powyższych kategorii Teatr Ludowy podejmuje współpracę zarówno z twórcami o uznanej renomie jak i młodymi debiutującymi twórcami, oddając scenę i teatr najmłodszemu pokoleniu twórców. Pozwala nam to na zderzenie z najświeższymi, nowymi kierunkami myślenia o teatrze oraz obserwację tendencji i kierunku rozwoju teatru.

Teatr Ludowy zamierza kontynuować współpracę z reżyserami, których dotychczasowa praca współtworzy obecny wizerunek Teatru Ludowego takimi jak min: Marcin Wierchowski, Małgorzata Bogajewska, Maćko Prusak, Radosław Stępień, Tadeusz Łomnicki, Gabriela i Monika Muskały, Łukasz Czuj.

W zrozumieniu dla potrzeby rozwoju zespołu aktorskiego i konieczności proponowania publiczności różnorodnego repertuaru Teatr będzie pozyskiwał nowych współpracowników takich jak min: Konrad Dworakowski, Magdalena Drab, Cezary Tomaszewski, Piotr Domalewski, Katarzyna Minkowska.

Projekty

Cztery ostatnie sezony działalności Teatru doprowadziły do stworzenia prawdziwej społeczności Teatru Ludowego, dla której Teatr stał się centrum kulturalnym, a jednocześnie miejscem kreowania i animacji potrzeb kulturowych, artystycznych i społecznych.

Społeczność Teatru Ludowego tworzona jest nie tylko wobec konkretnych propozycji repertuarowych, ale również poprzez projekty edukacyjne, partycypacyjne, artystyczne, które zamierzamy kontynuować, twórczo modyfikować, a także tworzyć następne:

Festiwal Młodych Reżyserów - Realizowany obecnie w formie open call otwarty festiwal na najlepszą etiudę teatralną adresowany do studentów i młodych absolwentów reżyserii z całego kraju. Przez dwa sezony Teatr Ludowy przeprowadził ten konkurs przy współpracy z krakowską AST. Obie zwycięskie etiudy wyłonione w głosowaniu przez publiczność Teatru Ludowego znalazły swoje sceniczne odzwierciedlenie w formie spektakli prezentowanych na Scenie Pod Ratuszem, które cieszą się doskonałymi recenzjami, a „Panna Julia” po prezentacji na Festiwalu "Pierwszy Kontakt" w Toruniu, została zaproszona na Międzynarodowy "Festiwal Chaos" w Nowosybirsku, jak również prezentowana była podczas festiwalu w Tel Awiwie. Otwarcie projektu- konkursu na całą Polskę jest doskonałą promocją Teatru Ludowego w Polsce, potwierdzeniem jego marki jako miejsca doskonałych i profesjonalnych teatralnych debiutów. W chwili obecnej wraz z udziałem partnerów z zagranicy Teatr Ludowy pracuje nad możliwością stworzenia międzynarodowej sekcji festiwalu.(jest to uzależnione od pozyskania na ten cel dotacji zewnętrznej)

Spółdzielnia teatralna - Warsztaty dla dzieci, warsztaty dla młodzieży, warsztaty dla osób dorosłych i seniorów zakończone prezentacją spektaklu. Jednym z podstawowych kierunków rozwoju programu edukacyjnego Teatru Ludowego jest wsparcie i rozbudowanie programu powołanej do działania przy Teatrze w ubiegłym sezonie Spółdzielni Teatralnej, która działa w ramach projektów warsztatowych z uczestnikami w trzech grupach wiekowych - dzieci, młodzieży i dorosłych.

Lektury obowiązkowe - projekt edukacyjno-teatralny dla licealistów - Projekt realizowany we współpracy z krakowskimi liceami polegający na cyklicznych spotkaniach warsztatowo-dyskusyjnych skierowanych do uczniów liceów oraz polonistów mający na celu wyposażenie młodej publiczności w narzędzia niezbędne do odczytywania oraz interpretowania dzieła teatralnego w kontekście literatury i współczesnych kodów kulturowych. Projekt realizowany wspólnie z Zofią Papużanką, nauczycielką, pisarką, nominowaną do wielu nagród literackich, m.in. "Paszportu Polityki" i Księgarnią Pod Globusem.

Ludowy z audiodeskrypcją - Projekt jest konsekwencją prowadzonych w Teatrze Ludowym zajęć i działań związanych z zapewnieniem dostępu do oferty kulturalnej dla osób niewidomych i słabowidzących. Pracownicy i aktorzy Teatru Ludowego odbyli cykl szkoleń z zakresu tworzenia i czytania skryptu audiodeskrypcji. Teatr dysponuje również niezbędnym sprzętem, który pozwoli na sprawną techniczną obsługę wydarzenia. Proponowane spektakle do audiodeskrypcji w następnym sezonie - "Pippi", "Kolacja dla głupca", „Gdy przyjdzie sen”. Docelowo wszystkie spektakle Teatru Ludowego zostaną objęte audiodeskrypcją.

Mama i tata w teatrze - Opieka nad dziećmi połączona z warsztatem animacyjno-teatralnym prowadzonym przez aktorów-pedagogów dla dzieci. Jednocześnie projekt mający na celu zwiększenie frekwencji, poszukiwanie nowych grup widzów, poprawę wizerunku Teatru i zwrócenie uwagi na komplementarność i kompleksowość jego oferty.

Bal karnawałowy - Organizowany w okresie karnawału coroczny bal kostiumowy przeznaczony dla naszych najmłodszych widzów. Bal, któremu towarzyszą gry i zabawy edukacyjne prowadzony jest przez aktorów i pedagogów.

Spektakle rodzinne – warsztaty - Wspólne uczestnictwo całych rodzin w spektaklu, po którym organizowany jest szereg zdarzeń interdyscyplinarnych nawiązujących do tematyki spektaklu, jego odniesień i kontekstów.

Premiery studenckie - spotkania z twórcami - moderowane przez wybitnych specjalistów dyskusje z twórcami spektakli odbywające się bezpośrednio po prezentowanym spektaklu dające okazję do poznania kulis powstawania dzieła teatralnego. Jest to jednocześnie możliwość bezpośredniego spotkania z publicznością, odpowiedzi na pytania i wysłuchania ich opinii o prezentowanym spektaklu.

Zdarzenia okołopremierowe - Kontekstowe spotkania, dyskusje, warsztaty, wystawy, panele dyskusyjne związane z realizacją spektakli.

Sąsiedzi – projekt - W związku z coraz większą obecnością mniejszości narodowych i kulturowych w Krakowie istnieje konieczność i wielka potrzeba wzajemnego poznawania swoich kultur, obyczajów, tradycji, ciągłego budowania dobrego sąsiedztwa, więzi budowanych na zrozumieniu i szacunku. Teatr jako jedna z istotnych gałęzi sztuki i teatr jako instytucja wydają się być doskonałym miejscem do stworzenia kulturowych płaszczyzn

dialogu. W ramach projektu chcielibyśmy zorganizować poszczególne dni: dzień romski, dzień ukraiński, dzień żydowski... w ramach których odbywałby się koncert muzyki, czytanie literackich tekstów, opowiadanie bajek, rozmowa o współczesności, problemach związanych z tradycją i codziennością.(projekt uzależniony od pozyskania dotacji zewnętrznych)

Seniorzy w Teatrze - Teatr Ludowy zamierza kontynuować i rozwijać projekt popularyzowania sztuki widowiskowej wśród seniorów w formie otwartych wejść na próby generalne premierowych spektakli.

Oferta edukacyjna dla nauczycieli - warsztaty prowadzone przez pedagogów i edukatorów Instytutu Teatralnego w Warszawie - Warsztaty, które przeprowadzi dział pedagogiki teatru Instytutu im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie we współpracy z Teatrem Ludowym. Będą one adresowane do nauczycieli, którzy wezmą udział w projekcie "Konkurs im. Jana Dormana", jak również do wszystkich osób zajmujących się edukacją teatralną i chcących współpracować z Teatrem Ludowym.

Sezon na Hucie. Cztery pory roku. - Sąsiedzki piknik nowohucki realizowany w dwóch odsłonach, angażujący lokalne instytucje kultury, przedsiębiorców, fundacje i stowarzyszenia mający na celu integrację mieszkańców dzielnicy, podkreślenie ich aktywnego udziału i sprawczej roli w tworzenie kulturalnego pejzażu dzielnicy Nowej Huty.

Angielskie i Ukraińskie napisy do spektakli Teatru Ludowego - Wykonanie tłumaczeń wybranych spektakli Teatru Ludowego na język angielski i ukraiński, a następnie opracowanie napisów, które będą wyświetlane podczas spektakli. Jest to działanie z zakresu rozwoju widowni, które uwzględnia potrzeby kulturalne mniejszości ukraińskiej jak również turystów i zaproszonych gości.

„Ludowy na ludowo” - W ramach projektu Teatr będzie proponował wspólne spędzanie czasu, traktując to jako powrót do dawnych spotkań sąsiedzkich jak i promocję różnorodnych przedsięwzięć Teatru. Teatr umacnia swoją pozycję jako moderator życia społeczno – sąsiedzkiego starając się włączać w to działania o charakterze muzycznym, tanecznym.

Teatr opowieści - „Opowiadanie tradycji/Tradycja opowiadania” - spotkania artystyczno-edukacyjne, które swoją formą sięgają do jednej z najdawniejszych tradycji literacko-kulturowych „Dekameron” Boccaccia. Pełniąc niezwykle ważną rolę edukacyjną, kulturotwórczą i społeczną dla najmłodszego pokolenia widzów-odbiorców, stają się również istotnym działaniem sprzyjającym integracji pokoleniowej. Współcześni widzowie, odbiorcy kultury, a szczególnie dotyczy to najmłodszego pokolenia - dzieci i młodzieży, są dzisiaj w pewien sposób separowani od autentycznych źródeł dawnych kultur i tradycji, tradycja spotkań służących praktykom opowieści, opowiadaniu świata właściwie już zanikła. Dzisiejsze młode pokolenie ma szanse poznawać źródła kultury, innych odmiennych kultur, tradycji, tylko w sposób zapośredniczony, a nie dzięki bezpośredniemu opowieściowemu przekazowi. Spotkania artystyczno-edukacyjne „Opowiadanie tradycji/Tradycja opowiadania” będą swoistym realizowanym w formie teatralnej dramatyzacji bliskim

spotkaniem z dawnymi kulturami i tradycjami. Spotkania będą mieć charakter interaktywny, umożliwią wspólne tworzenie opowieści i współdziałanie twórcze dzieci i rodziców, będą uruchamiać wyobraźnię zarówno dzieci jak i rodziców. (projekt uzależniony od pozyskania dotacji zewnętrznej)

Czytania – projekt realizowany na Scenie Pod Ratuszem. -Cykl otwartych czytań polskiej i zagranicznej literatury współczesnej zapoczątkowany czytaniem „Opowiadań bizarnych” Olgi Tokarczuk. Spotkaniom towarzyszyć będą dyskusje prowadzone przez reżyserów czytań.

„Teatralne lato w Nowej Hucie”- jak również aplikowanie o środki na działania teatralne w Teatrze Ludowym w okresie wakacyjnym – w tym na budowę sceny letniej – działania teatralne, teatr uliczny, spektakle dla dzieci, koncerty. Takie działania mają na celu zwiększenie identyfikacji z miejscem zamieszkania, poczucie poprawy jakości życia poprzez lepszy dostęp do kultury i decentralizację nocnego życia letniego w Krakowie, jak również zainteresowanie mieszkańców innych dzielnic Krakowa ofertą Nowej Huty. To wszystko wraz z innymi działaniami rewitalizacyjnymi prowadzonymi w Nowej Hucie ma sprawić, że Nowa Huta nie tylko stanie się dzielnicą, w której dobrze się mieszka, ale też miejscem w którym warto bywać (oferta uzależniona od pozyskanych środków).

Poznaj nas od środka - zwiedzanie Teatru, spotkania z pracownikami Teatru, zwiedzanie wystawy dokumentującej codzienne życie Teatru i pracę pracowni teatralnych.

„Play on.”- Głównym projektem realizowanym w okresie najbliższych trzech sezonów przez Teatr Ludowy będzie realizowany w ramach projektu Creative Europe „Play On!”, którego głównym celem jest stworzenie modelowego spektaklu teatralnego skierowanego do młodej publiczności, pokolenia nastolatków.

„Play On!” to projekt o szerokim zakresie, realizowany w ramach europejskiego programu Creative Europe, zainicjowany przez 9 teatrów europejskich, które posiadają rozległe i różnorodne doświadczenie w zakresie wykorzystania cyfrowych technologii. W projekcie biorą udział również uniwersytety, które stanowią wsparcie merytoryczne i eksperckie dla teatrów zrzeszonych w „Play On !”

Liderem projektu jest VAT Teater z Tallinna. Ponadto w ramach zadania udało się zawiązać partnerstwo w ramach sektora technicznego, które zrzesza aż 8 uniwersytetów, będących kreatywnym wsparciem z zakresu wiedzy technicznej. Bez wątpienia cyfrowa rewolucja wywiera wpływ na współczesne społeczeństwa, dlatego też współczesny teatr musi podjąć wyzwanie wdrażania nowego modelu cyfrowej komunikacji do swoich działań twórczych, co pozwoli mu utrzymać swój wpływ na kształtowanie nowych pokoleń odbiorców.

Projekt „Play On!” adresowany jest do widzów młodych, pokolenia nastolatków, dla których współczesny teatr w Polsce nie ma zbyt dużej oferty programowej. Ma na celu zrozumienie, poznanie, testowanie oraz wprowadzenie technologii immersyjnych i przekształcenie klasycznych formatów narracyjnych w interaktywne, wykorzystujące m.in.: rzeczywistość cyfrową, wielokanałowość dźwięku etc.

Przez najbliższe cztery lata w ramach projektu zostaną zrealizowane następujące cele:

- rozwój nowych form budowania opowieści i narracji, które wykorzystują struktury znane z gier cyfrowych
- połączenie nowych form narracyjnych z technologiami wykorzystującymi mechanizmy immersji
- wykorzystanie wypracowanych efektów do ekspansji działań teatralnych w przestrzeni publicznej i zaproszenie do współtworzenia opowieści młodzież w wieku licealnym

W ramach trzech etapów realizacji projektu, teatry będą wypracowywać po jednym rozwiązaniu, w ramach wybranego spektaklu teatralnego, który powstanie zgodnie z założeniami „Play On!” Na pierwszym etapie projektu powstaną zatem trzy spektakle teatralne, a każdy z nich będzie służył wypracowaniu innych narzędzi narracyjnych, które w przyszłości wspierane przez rozwiązania technologiczne będą wykorzystywane w kolejnych spektaklach. W ramach projektu powstanie aż 27 projektów (9 teatrów zrealizuje po 3 spektakle i każdy spektakl wniesie inny rodzaj innowacji), które pozwolą wykształcić i zbudować sieć współpracy między sektorem artystycznym, naukowym i uniwersyteckim.

Współpraca międzynarodowa

Teatr Ludowy jest partnerem międzynarodowego projektu „Play On!” powstałego w ramach Kreatywnej Europy wraz z teatrami VAT Teater z Estonii, Teatro Elsinor z Włoch, Pilot Theater z Wielkiej Brytanii, Teatret Vart z Norwegii, Landestheater Linz z Austrii, Theater Dortmund z Niemiec, Teatro O Bando z Portugalii, Kolibri Szinhaz z Węgier. Projekt „Play on” jest rozpisany na lata 2020- 2022 współpracą teatrów w zakresie poszukiwań nowej formy narracji teatralnej skierowanej do młodego widza. Współpracując z tymi teatrami jednocześnie podejmujemy współpracę z : Tallinn University of Technology, University of Dortmund (DE), Università di Modena, University of Applied Science; Linz (AT) Department Media Technique and Design, University of Fine Arts Budapest, Technical University Lisbon, Norwegian University of Science and Technology.

Teatr Ludowy będzie twórczo rozwijał nawiązane już kontakty międzynarodowe proponując nowe wspólne projekty (w roku 2018 zrealizowaliśmy wspólnie z Kolibri Schinhaz z Budapesztu, Teatrem Vat z Talina i Teatrem Polskim w Cieszynie projekt “Dzieci dzieciom” – na który uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach programu „Kulturalne pomosty” realizowanego przez Instytut im. Adama Mickiewicza).

Proponując nowe wydarzenia i projekty o zasięgu międzynarodowym, będziemy starać się pozyskać na nie dofinansowanie również z środków zewnętrznych.

Teatr Ludowy będzie także podtrzymywał kontakty z festiwalami na których gościliśmy w ostatnich latach m.in. Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Pilźnie, Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Hradec Kralove, Międzynarodowy Festiwal Terra Incognita w Petersburgu, Międzynarodowy Festiwal „Wielcy przyjaciele małego teatru” w Tel Awiwie, Festiwal „Chaos” w Nowosybirsku i poszukiwał nowych partnerów do promocji Teatru Ludowego w Europie. Jednym z nich jest Theatre 13 - dotowana przez Urząd Miasta Paryża instytucja kultury, głęboko zakorzeniona na kulturalnej mapie Paryża i w świadomości jego

mieszkańców. Partnerstwo to stwarza nie tylko możliwości owocnej przyszłej współpracy dla Teatru Ludowego, ale również dla uzdolnionych młodych polskich twórców. Będziemy aktywni w zakresie wymiany spektakli i oferty kulturalnej z miastami partnerskimi Krakowa. Postrzegamy współpracę międzynarodową, jako niezwykle ważną część naszej pracy. Pozwala nam ona na wymianę doświadczeń i poszerzenie oferty programowej. Traktujemy obecność Teatru Ludowego na międzynarodowych festiwalach, jako promocję miasta Krakowa i promocję kultury polskiej.

Promocja i współpraca z instytucjami krakowskimi, krajowymi, międzynarodowymi

Teatr Ludowy na bieżąco współpracuje z krakowskimi teatrami i innymi instytucjami kultury w zakresie wymiany wiedzy, doświadczeń, wspólnego pozyskiwania nowej publiczności. Od czterech sezonów twórczo współpracuje z centralnymi ośrodkami życia kulturalnego, teatralnego w Polsce takimi jak: Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowe Centrum Kultury, Instytuty Polskie i placówki dyplomatyczne w Europie i na świecie m.in. w Tallinie, Paryżu, Tel Avivie, Pradze. Podjęliśmy współpracę z ośrodkami uniwersyteckimi w Krakowie – Instytutem Etnologii i Antropologii Kultury UJ w ramach realizacji projektu artystyczno-partycypacyjnego „Tożsamość Wila”, Instytutem Psychologii Eksperymentalnej UJ i Małopolskim Centrum Nauki Cogiteon w ramach realizacji projektu „Play On!” i projektów przeznaczonych dla osób z dysfunkcją wzroku, jak również wspólnej realizacji cyklu spotkań popularno-naukowych Science First, z Instytutem Fizyki UJ w ramach realizacji projektu „Play On!”, z Wydziałem Komunikacji Wizualnej AP w ramach realizacji projektu „Play On!”. Będziemy kontynuować podjętą już współpracę z All in UJ, Akademią Górniczo – Hutniczą, Akademią Wychowania Fizycznego. Od kilku sezonów regularnie współpracujemy z Wydziałem Scenografii krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Wydziałem Reżyserii Dramatu.

Muzyka w Nowej Hucie – po otwarciu przebudowanej Sceny Stolarskiej (w zależności od możliwości finansowych) planowane jest stworzenie cyklu muzycznego prezentującego najnowsze dokonania krakowskich orkiestr kameralnych i zespołów muzycznych.

Festiwale w Nowej Hucie – zamierzamy podjąć również rozmowy z organizatorami krakowskich festiwali np. Off Camera, Krakowski Festiwal Filmowy, Sacrum profanum, Festiwal Conrada, jak również z Krakowskim Biurem Festiwalowym, Bunkrem Sztuki i Mocakiem w celu zaproszenia, prezentacji niektórych wydarzeń festiwalowych w nowej siedzibie Sceny Stolarskiej. Chcemy w tym miejscu stworzyć nowohucki przyczółek krakowskiego życia festiwalowego.

Promocja

- promocja wizualna w przestrzeni miejskiej w miejscach dedykowanych reklamie i promocji (ulotki promocyjne, repertuary, banery, plakaty); reklama w środkach komunikacji miejskiej, spoty radiowe, reklama w prasie i mediach elektronicznych (w tym dedykowane Teatrowi Ludowemu dodatki do gazet)
- media społecznościowe
- tworzenie spójnej identyfikacji wizualnej opartej na wykorzystaniu wizerunku aktorów
- wykorzystanie niestandardowych form reklamy i promocji poprzez tworzenie autorskich kampanii promocyjnych i traktowanie każdej przestrzeni jako nośnika treści reklamowych jest doskonałym sposobem na przyciągnięcie uwagi widzów zróżnicowanych pod względem: wieku, statusu społecznego, oczekiwań i potrzeb.
- działania oparte na atrakcyjnych pomysłach, wykorzystujących w dużym stopniu media społecznościowe, jak również odbywające się poprzez działanie marketingu zintegrowanego, ze szczególnym uwzględnieniem ambient media
- trailery spektakli, spoty radiowe, konferencje prasowe, reklama w prasie i mediach elektronicznych, dedykowane wywiady, reportaże, audycje
- targetowanie ofert - bezpośredni kontakt z konkretnymi grupami odbiorców
- szukanie nowych grup odbiorców z adresowaną do nich spersonalizowaną ofertą programową
- tworzenie przestrzeni interaktywnych w ramach kanałów dystrybucji informacji i oferty: blog teatralny, organizacja konkursów i quizów, nawiązywanie spersonalizowanych kontaktów
- bezpośredni mailing
- tworzenie grup przyjaciół Teatru
- stałe i konsekwentne budowanie społeczności Teatru Ludowego poprzez projekty, aktywną partycypację odbiorców w życiu i procesach artystyczno-społecznych, odbywających się w ramach funkcjonowania Teatru Ludowego
- konsekwentne budowanie marki – także poprzez informowanie o sukcesach, osiągnięciach, recenzjach, udziale w festiwalach, nagrodach itp.
- wprowadzenie programu partnerstwo z liceami – tworzenie dodatkowych materiałów około-kontekstowych, dydaktycznych, pomocnych w recepcji spektaklu
- warsztaty i spotkania, lekcje teatralne przed spektaklem
- tworzenie wydawnictw, gadżetów dedykowanych konkretnej wiekowej grupie odbiorców
- pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych
- dalsza współpraca z wszelkimi instytucjami, które twórczo promują Teatr Ludowy
- stałe i konsekwentne pozyskiwanie nowej publiczności „audience development” przez wprowadzanie oferty dla osób z dysfunkcjami – strona internetowa dostosowana dla potrzeb osób z dysfunkcją wzroku
- postrzeganie działań projektowo- warsztatowych jako aktywnego budowania nowej widowni
- wykorzystanie rozbudowy Sceny Stolarnia jako olbrzymiej szansy promocyjnej – możliwości tworzenia nowej oferty i zdobywania nowej grupy odbiorców.

Podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznej

Ogrody Krakowian

Dbając o podniesienie jakości i estetyki przestrzeni publicznej uczestniczymy w projekcie Teatralne Ogrody Krakowian. Teatralny Ogród Krakowian (tworzony przez Zarząd Zieleni Miejskiej w ramach projektu „Parki kieszonkowe”) to jeszcze jeden powód do wspólnych spotkań z mieszkańcami naszej dzielnicy. Ma stanowić integralną część naszej przestrzeni, być dostępny i przyjazny. Chcemy, aby to miejsce sprzyjało naszym sąsiedzkim spotkaniom. Ułatwiał kontakt i dotarcie do Teatru, a jednocześnie było miejscem atrakcyjnym wizualnie. Nowa przestrzeń będzie zapraszać wszystkich do spędzania wolnego czasu w otoczeniu Teatru. Zależy nam, aby to miejsce zachęcało do obcowania z kulturą, teatrem, otaczającą nas architekturą, było miejscem spotkań sąsiedzkich, przestrzenią aktywnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Od kilku sezonów Teatr Ludowy podejmował działania o charakterze partycypacyjnym i sprzyjającym integracji mieszkańców. Organizowaliśmy: bale karnawałowe, pikniki rodzinne, Sylwester przed Teatrem, wyprzedaż garażową. Spotykaliśmy się z mieszkańcami w ramach cyklu „Opowieści sąsiedzkie”, zaprosiliśmy mieszkańców Nowej Huty do wspólnego tworzenia spektaklu „Tożsamość Wila”. Park to kolejny etap umożliwiający poznanie naszej działalności, aktywny udział w projektach, warsztatach, koncertach, recitalach, czytaniach tekstów. Chcemy być bliżej ludzi i stanowić część ich życia, wzajemnie czerpiąc siłę, energię i inspirację z wspólnego tworzenia naszego Teatru. Stawiamy na dostępność, pozbawioną ograniczeń architektonicznych. Zapraszamy wszystkich widzów, najmłodszych, seniorów, rodziny, do Teatru i do pachnącego, pięknego, magicznego ogrodu.

Rewitalizacja budynku Scena Stolarnia

Projekt obejmuje przebudowę i gruntowny remont budynku Sceny Stolarnia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej oraz stworzenia przestrzeni w obrębie i wokół budynku teatru dla wypoczynku i integracji społecznej mieszkańców.

W ramach projektu powstanie nie tylko nowa scena kameralna i profesjonalna scena dla dzieci, ale też stale działająca świetlica, w której będzie można spędzać czas podczas zajęć teatralnych. Modernizacja budynku Sceny Stolarnia ma na celu stworzenie nowych przestrzeni zachęcających do uczestnictwa w kulturze, a prezentowana w nim kompleksowa oferta kulturalna będzie sprzyjać budowaniu sieci społecznych na terenie Nowej Huty. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia bezpiecznego centrum, które zręcznie animowane tworzy się poprzez aktywność przebywających i działających w nim mieszkańców. Inspiruje i zachęca do wspólnych działań sąsiedzkich, sprzyja poczuciu, że każdy może mieć wpływ na to, co się dzieje w jego otoczeniu.

W ramach projektu modernizacji Teatru powstanie:

Scena kameralna – to w zamyśle mała, lecz w pełni profesjonalna scena Teatru Ludowego, miejsce prezentacji spektakli dla widzów poszukujących w teatrze poważnej rozmowy jak i spektakli o charakterze ambitnej rozrywki.

Profesjonalna scena kameralna dla dzieci w Nowej Hucie. Scena dla dzieci - będzie doskonałą odpowiedzią na wyraźny brak w ofercie kulturalnej Nowej Huty przyjaznej przestrzeni teatralnej nakierowanej na najmłodszego widza, umożliwiającej powstawanie i prezentację nowoczesnych i interaktywnych spektakli.

Modelatornia/Stale działająca świetlica teatralna - funkcjonująca codziennie przestrzeń działań okołoteatralnych, warsztatowych i interdyscyplinarnych.. Idealne miejsce na kompleksową ofertę kulturalną skierowaną dla dzieci, młodzieży seniorów, sprzyjającą integracji międzypokoleniowej i społecznej. Modelatornia to również tzw. robocza przestrzeń sztuki przeznaczona na warsztaty, czytania, projekty performatywne, pokazy work-in-progress, pokazy filmowe.

Park Ludowy – Scena letnia. jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia bezpiecznego centrum – miejsca spotkań, które inspirować i zachęcać do wspólnych działań sąsiedzkich. Odbywać się tam będą: spotkania, dyskusje, recitale i widowiska plenerowe dla dzieci i młodzieży, kino letnie.

Przebudowa Sceny Stolarska jest dla Teatru Ludowego ogromnym wyzwaniem ale i historyczną szansą na dalszy rozwój i zapewnienie stale zwiększającej się liczbie widzów oczekiwanej przez nich kompleksowej i komplementarnej oferty kulturalnej, stworzenie bezpiecznego miejsca nie tylko teatralnych spotkań, ale także wszelkiej działalności twórczej, działań edukacyjnych i kulturotwórczych sprzyjających aktywizacji seniorów i integracji międzypokoleniowej. Powstanie nowych profesjonalnie działających scen Teatru – w tym sceny dla dzieci sprzyja multiplikacji zdarzeń teatralnych, i tworzeniu zjawiska „mody na teatr, który jednocześnie poszerza swoją działalność i tworzy nowe pola sztuki, zwiększa twórczą aktywność w dzielnicy i spełnia swoją społeczną, kulturotwórczą i miastotwórczą rolę odzyskiwania przestrzeni, nadawania jej nowej integrującej i wspólnotowej funkcji.

Teatr będzie starał się wykorzystać moment rozbudowy i powstania trzech scen jako olbrzymiej szansy promocyjnej – możliwości tworzenia nowej oferty i zdobywania nowej grupy odbiorców.

Inwestycje

Koherentny, wieloetapowy proces rozwoju Dużej Sceny Teatru zmierza do wykorzystania jej maksymalnego potencjału. Niezbędna jest w ramach modernizacji Dużej Sceny wymiana sztankietów i sceny obrotowej, dostosowanie zaplecza scenicznego do przechowywania dekoracji oraz kompleksowy zakup sprzętu. W celu umożliwienia optymalnego odbioru przedstawień w miesiącach letnich niezbędny jest też zakup klimatyzacji.

Jednym z elementów, które składają się na rozbudowę zakresu oferty kulturalnej i edukacyjnej jest projekt powołania Letniej Sceny Teatru Ludowego, która wykorzystując mobilną część zasobów sprzętowych Teatru miałaby stać się unikatową, bezpieczną przestrzenią życia kulturalnego oraz integracji lokalnej społeczności. Jego kluczową funkcją jest odpowiedź na ogromne zapotrzebowanie związane z powołaniem bezpłatnej, angażującej i atrakcyjnej, letniej oferty kulturalnej regionu. Zmiana warunkowana jest przez unowocześnieniem sprzętu oraz zapewnienie jego mobilności. Dzięki niej Teatr Ludowy uzyska możliwość prowadzenia kompleksowych działań twórczych o wyjątkowej skali.

Przebudowa i doposażenie w obszarze całościowego zakresu środków scenicznych (sprzętu oświetleniowego, akustycznego, multimediiów oraz technologii sceny) pozwoli zaktywizować przestrzeń, rozszerzyć skalę prowadzonych działań artystycznych oraz otworzyć Teatr na najnowsze trendy (także dla młodego odbiorcy, którego sposób oglądu widowiska i tryb uczestnictwa w zdarzeniu kultury jest silnie uzależniony od wpływów narracji nowych mediów).

Kompleksowość oferty sprzyja zwiększeniu zainteresowania Teatrem i pomaga w zwiększeniu ilości odbiorców, co w bezpośredni sposób przekłada się na zwiększenie zysków Teatru i powoduje nowe możliwości kreacji kolejnych przedsięwzięć. Zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń pozwala na koprodukcje z lepiej wyposażonymi teatrami - co zmniejsza koszty produkcji wydarzenia teatralnego i zwiększa jego atrakcyjność. Konieczne jest też stałe dbanie o odnawianie parku technologicznego

Poprawienie dostępności Teatru Ludowego dla osób niepełnosprawnych - Teatr posiada plan przebudowy bocznego wejścia do teatru – stworzenia podjazdu dla niepełnosprawnych (w tej chwili jest to ostatnia bariera architektoniczna w naszym Teatrze).

Konieczna jest inwestycja w zakresie wyposażenia w klimatyzację Sceny Pod Ratuszem.

Biznes plan dotyczący przedstawionej wizji programowej

Podstawą budżetu Teatru Ludowego jako instytucji miejskiej jest dotacja z gminy miejskiej Kraków, która stanowi prawie 65 procent ogólnych przychodów Teatru. Prawie 25 procent Teatr pozyskuje z biletów wstępu. Pozostałe przychody pochodzą z wynajmów i działalności Teatru takiej jak:

Teatr Ludowy corocznie składa około 12 wniosków na różne programy związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych. W latach 2016-2020 pozyskał środki na projekty w ramach programów operacyjnych instytucji takich jak : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut im. Adama Mickiewicza, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Narodowe Centrum Kultury, Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, środki Unii Europejskiej w ramach programu „Creative Europe”.

Teatr Ludowy stale pozyskuje partnerów i sponsorów do realizacji zadań i spotkań przeznaczonych szczególnie dla widzów najmłodszych, balów karnawałowych, pikników sąsiedzkich, jak również stale poszerza grupę partnerów barterowych.

Teatr otrzymuje częściowe zwroty kosztów produkcji spektakli dzięki otrzymywaniu częściowej refundacji w ramach „Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej” i Konkursu „Klasyka Żywa”.

Teatr zamierza podejmować rozmowy dotyczące koprodukcji spektakli w celu obniżenia kosztów produkcji.

Teatr prowadzi również aktywną działalność zmierzającą do prezentacji spektakli na polskich i międzynarodowych festiwalach, co corocznie stanowi wymierne korzyści finansowe dla instytucji.

W chwili obecnej Teatr posiada zoptymalizowany zespół artystyczny, techniczny i administracyjny, co pozwala dobrze gospodarować otrzymaną dotacją. (plan poszerzenia zespołu technicznego, gospodarczego i aktorskiego po zakończeniu przebudowy budynku Stołarnia będzie składany na bieżąco w ramach postępujących prac mających na celu stworzenie kompleksowej oferty i jej precyzyjne budżetowanie i będzie dostosowywany do możliwości finansowych).

Rocznie Teatr Ludowy (przy stale zwiększających się wpływach Teatru i stuprocentowej frekwencji) może wyprodukować 5- 6 premier. Rocznie na premiery przeznaczamy do 700 000.

Obszary w zakresie działalności i funkcjonowania Teatru Ludowego wymagające doinwestowania:

- pensje działu administracyjnego i technicznego
- pensje zasadnicze działu aktorskiego
- wydatki na scenografię i kostiumy w zakresie produkcji premier

- wydatki na odnawianie dekoracji
- wydatki na niezbędne remonty Sceny Pod Ratuszem (konieczna wymiana elektryki)
- wydatki na promocję
- doinwestowanie zaplecza nowych technologii wraz z obsługą.

Teatr Ludowy będzie kontynuował wysiłki w celu pozyskania większych środków dla zwiększenia oferty kulturalnej, możliwości promocyjnych, edukacyjnych, wizerunkowych i usprawnienia działalności Teatru, a także niedopuszczenia do utraty wartościowych pracowników.

Teatr Ludowy jako jedna z ważniejszych instytucji kultury miasta Krakowa niezwykle poważnie traktuje obowiązek nieustannego rozwoju.

Będąc wiernym słowom Herberta nie ustajemy w twórczym wysiłku dla naszych widzów:

*... Chcemy zmusić naszych bliźnich do refleksji nad ludzkim losem, do trudnej miłości jaką winni jesteśmy sprawom wielkim, także pogardy dla tych wszystkich, którzy z uporem godnym lepszej sprawy starają się człowieka pomniejszyć i odebrać mu godność.
[...] Bądźcie w każdej chwili, w każdym wypowiedzianym ze sceny słowie po stronie wartości, za pięknym rzemiosłem, przeciw tandecie, za nieustającym wysiłkiem woli i umysłu, przeciw łatwej manierze, za prawdą, przeciw obłudzie, kłamstwu i przemocy. I nie bądźcie na litość Boską nowocześni. Bądźcie rzetelni. Hodujcie w sobie odwagę i skromność. Niech Wam towarzyszy wiara w nieosiągalną doskonałość i nie opuszcza niepokój i wieczna udręka, które mówią, że to co osiągnęliśmy dzisiaj to stanowczo za mało*

Krzysztof Borek

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak