ФОНДАЦИЯ "АРТ ОФИС"

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
2020 г.

МИСИЯ

Фондация „Арт Офис" оказва подкрепа при представянето и разпространението на продукции на изпълнителските изкуства (театър, танц и музика) в страната и чужбина.

ЗА НАС

Фондация „Арт Офис" е регистрирана през март 2007 г. като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза и е вписана в Централния регистър при Министерство на правосъдието. През юли 2012 е пререгистрирана и вписана в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел. През 2018 г. е вписана в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

„Арт Офис" има за цел да подпомага индивидуални артисти и артистични организации при представяне и разпространение на творчески продукти, като прилага професионален арт маркетинг. Фондацията работи за развитие на публиката на съвременното изкуство и привличане на млади хора в залите, съдейства за подобряване на институционалната среда и разширяване на възможностите за финансиране на изкуствата в България.

ДЕЙНОСТИ

Дейността на „Арт Офис" включва:

- Промоция и разпространение на продукции на изпълнителските изкуства (театър, танц и музика);
- Организиране на фестивали и форуми, представящи продукции на съвременното българско сценично изкуство;
- Организиране на семинари и обучения за мениджъри на културни организации и сцени, организатори на културни събития и други, работещи в сферата на създаването и разпространението на културни продукти;
- Организиране на дискусионни кръгли маси и конференции по проблемите на разпространението на сценична продукция, както и засягащи общия културен контекст;
- Изследвания на културната среда в България, служещи за основа при формирането на културната политика на централно и местно ниво;

ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА „АРТ ОФИС"

През 2020 година, „Арт Офис" е работила по проекти с:

- Фондация „Америка за България" – „Изкуство в движение" (договор № COM.1007.20190517/30.07.2019, размер на финансирането 80 000 лв.; продължен до 31.06.2021)
- Община Плевен – Програмация на фестивал за куклен театър „Шарено петле." (договор от 22.06.2020, размер на финансирането 13 000 лв.)

- Министерство на културата - Фестивал «Квартална сцена в Северозапада» (договор № РД 11-06-189 от 09.09.2020г., размер на финансирането 12 060 лв.)
- Столична община - Програма „Солидарност в културата", проект „Момимета и момчета" (договор СОА20-ДГ56-527/02.06.2020, размер на финансирането 3 000 лв.)
- Община Варна – „Сцена в парка" (договор №Д20001169ВН / 28.08.2020 г., размер на финансирането 6 000 лв.)
- Национален фонд «Култура» (договор № SAI-133-11 / 26.09.2019г.), проект «Зелено училище» - 12 500 лв.
- Столична община, Дирекция «Култура», проект „Арт Багаж България" (договор № СОА20-ДГ56-1019/30.07.2020 г., размер на финансирането 4 000 лв.)
- Фестивал «Филмирай» в Плевен, финансиране на обща стойност 1 500 лв.
- СНЦ „Пиеро" – „Организиране на Американски уъркшоп" – 4 360 лв.
- Община Варна – „Празник на Варна" – 2 000 лв.
- Национален фонд «Култура» - програма "Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата ", проект ДОСТЪП, договор № ORG – 142-8/04.12.2020, размер на финансирането 72 000 лв., продължава до 04.12.2021г.

ПО-ВАЖНИ ИНИЦИАТИВИ НА „АРТ ОФИС" ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА ГОДИНА

Промоция на продукции на изпълнителските изкуства:

- *Програмата „Изкуство в движение"* адресира част от най-значимите проблеми пред разпространението на независима сценична продукция в страната. Първата пилотна част беше успешно осъществена през 2011, а добрите резултати позволиха на Фондация „Арт Офис" да продължи Програмата, с неизменната финансова подкрепа на Фондация „Америка за България". През 2020 се осъществи нейният девети етап, като поради усложнената обстановка и невъзможността за регулярни културни събития на закрито, договорът беше удължен до средата на 2021 г. Въпреки това, за последния програмен период, с помощта на „Изкуство в движение" пътуваха 54 трупи, които представиха общо 92 проекта, които бяха показани в 32 града. Събитията, финансирани по Програмата, бяха посетени от приблизително 30 000 зрители, което прави средно по около 200 души на всяко представление. Така благодарение на Програмата независимите артисти отново имаха възможност да покажат продукциите си, макар и предимно на сцени на открито. На свой ред, извънстоличната публика и по-специално зрителите в малките населени места не прекъснаха напълно срещите си с интересно и разнообразни културно съдържание.

- През 2020 година програмата за *Артистичен обмен със САЩ – US/BG Theatre Exchange Project* също не беше напълно прекъсната, въпреки че се наложиха значителни промени. През февруари беше осъществен уъркшоп за американски мюзикъл с трупата на Държавен куклен театър Стара Загора. Ментори от САЩ бяха Гейбриъл Шанкс, артистичен директор на Драма Лига, Ню Йорк, Найлън Джонсън, драматург и координатор на Драма Лига и Бен Рандъл – режисьор и хореограф. От българска страна участваха Петър Кауков – режисьор, Роберта – музикален педагог и Росен Михайлов – хореограф и лайт дизайнер. В работния процес освен артистите от трупата на театъра се включи и корепетитор от операта в Стара Загора. Уъркшопът имаше за цел да запознае артистите със специфичните техники на мюзикъла и да подготви трупата за бъдеща цялостна продукция. Резултатът беше показан пред публика с песни и музика на живо. Всички останали дейности по обмена бяха отложени за 2022 г., но контактите с американските партньори продължават.

Копродукции

- През ноември 2020 година Арт Офис осъществи проекта „Арт Багаж" в партньорство със Съюза на театралните дейци на Русия. Първоначалната идея на проекта предвиждаше реализация на пътувания и физически участия на двама критици от България и двама от Русия на общо 4 международни фестивала, както и написването на най-малко 4 обзорни текста, представящи съвременната театрална ситуация в двете страни. Проектът трябваше да бъде реализиран през април-май и октомври-ноември 2020 г. Създалата се епидемиологична обстановка в целия свят наложи реорганизация на проектните дейности. Там, където беше възможно, критици от двете страни се включиха в онлайн събития, част от фестивалните програми. Беше организирана и онлайн дискусия между български и руски професионалисти, а впоследствие бяха публикувани три текста с фокус върху проблемите пред театралната сцена и търсенето на нови артистични и организационни решения в ситуацията на пандемия.

Други проекти

- През юни 2020 фондация „Арт Офис" реализира проекта „Онлайн сценично четене на пиесата „Момичета и момчета". В условията на карантина и затворени театрални сцени, режисьорът Петър Кауков започна онлайн репетиции с актрисата Искра Донова. Резултатът от процеса беше представен пред публика на 24 юни от 19 ч., под формата на сценично четене във видео платформата YouTube. Публиката имаше достъп до него след регистрация и получаване на парола към събитието, което можеше да се гледа на живо както във видео канала, така и на уебсайта на организацията. Видеото беше активно и можеше да бъде видяно също така и до 30 юни. Проектът даде възможност на екипа да започне работа по постановка, която в бъдеще ще бъде реализирана и на сцена. Събитието, освен всичко друго, имаше за цел да бъде и рекламна акция за привличане на бъдеща публика за предстоящата цялостна постановка, както и знак, че творческите процеси продължават, независимо от наложените ограничения. Инициативата беше финансирана по програмата „Солидарност в културата" на Столична община.

- В периода юни-август 2020 г. Фондация „Арт Офис" осъществи проекта „Зелено училище". Той е част от инициативата за разпространение на независима театрална продукция в страната, и особено в малки населени места. Същевременно той е обвързан и с темата за екологията, като се стреми да популяризира идеите за опазването на околната среда и съхранението ѝ за бъдещите поколения. Две независими театрални групи посетиха общо 10 села в 3 общини в страната - Видин, Севлиево и Ловеч. „Малка театрална компания" и „Паник бутон театър" представиха целодневни програми, включващи интерактивни тематични игри, творчески ателиета и представления. Събитията бяха посрещнати във всяко от населените места топло и с ентусиазъм от страна на публиката. Те се превърнаха в празник за селата, като освен децата, присъстваха и по-голямата част от възрастните жители. В много голяма част от случаите, това беше първото от десетилетия професионално театрално представление, гостувало на място. Инициативата беше финансирана от Програмата „Социално ангажирано изкуство" на Национален Фонд „Култура".

- През 2020 г. се проведе и 7-то издание на фестивала „Квартална сцена". То се състоя от 1 до 4 октомври 2020 във Видин и Белоградчик под надслов „Квартална сцена в Северозапада". Партньори на фестивала тази година бяха Община Видин и Народно читалище „Развитие – 1893" в Белоградчик. Програмата беше изградена от четири независими представления за деца,

последвани от четири детски ателиета за изработка на театрални кукли и обекти, свързани с постановките. Всяко от тях имаше представяния и в двата града. Фестивалните събития преминаха пред оптимално количество публика според капацитета на пространствата и противоепидемичните мерки. Във Видин те бяха посетени от между 80 и 100 души на събитие, а в Белоградчик - между 30 и 50. Инициативата беше финансирана от Министерство на културата.

Проекти в партньорство:

- Артистичните уикенди се превръщат в традиционна инициатива на Фондация „Арт Офис". Осъществяват се като част от Програмата „Изкуство в движение" в партньорство с местни администрации. Представляват цялостна програма, подготвена от Фондацията по специфичен повод, предложен от съответната община /празник на града, 24 май, 1 юни и т.н./ През 2020 беше осъществено едно събитие във Варна - Детска програма за празника на града – 15 август, която беше представена в рамките на два дни в кварталите Младост и Аспарухово, отново в съответствие с амбицията ни да показваме културно съдържание в периферни райони и пред публики с по-малък и нерегулярен достъп до изкуство.

- През 2020 Фондация „Арт Офис" продължи и пътуващия си кинофестивал, наречен „Филмирай". Той се реализира в различни общини в страната. През изминалата година беше осъществено само едно издание на в Плевен, въпреки че имахме предварителна договореност с още три града (Севлиево, Ловеч и Казанлък). Програмата в Плевен представи на открито четири филма от Германия, Италия, Франция и Унгария.

- През 2020 се проведе и третото издание на фестивала за куклено изкуство за всички възрасти „Шарено петле". По покана на Община Плевен, Фондация „Арт Офис" направи селекцията и изцяло организира форума, със съдействието на Драматично-куклен театър „Иван Радоев". Участваха 8 представления от Бургас, Габрово, Смолян, София и Стара Загора. Поради усложнената епидемиологична обстановка всички събития бяха проведени на открито, при спазване на въведените мерки. Представленията и ателиетата преминаха при голям интерес и бяха едно от първите културни събития в страната след пролетния локдаун.

- През август 2020 Арт Офис продължи партньорството си с Фондация „Асоциация Информбюро" в организирането на пътуващия фестивал за сценични изкуства „Сцена в парка", който имаше своето четвърто издание в кв. Кайсиева градина, Варна. Програмирането на събитията в отдалечени от централните градски райони, допринася за децентрализацията на културните събития. Фестивалът е финансиран от Фонд „Култура", Варна.

Сътрудничества с фестивали

- През 2020 година Фондация „Арт Офис" участва като партньор в организацията на няколко фестивала в страната, между които – „Джаз в Бургас", Фестивал за детска и младежка публика „Забранено за възрастни", Смолян, Куклен фестивал „Дни на куклите" Бургас. Събитията преминаха при голям интерес от страна на местните публики.

Международни партньорства:

- От 2015 Фондация „Арт Офис" е член на Международната мрежа за изпълнителски изкуства IETM, която е една от най-влиятелните, престижни и активни организации в сферата на независимите изкуства. В нея членуват над 500 организации от 45 страни. Те работят в различни жанрове: драматичен театър, танц, музикален театър и нови интердисциплинарни форми като пърформанс, инсталация, филм и видео и др. Поради пандемията годишните пленарни срещи се проведоха онлайн, а директорът на Фондация „Арт Офис" участва в международен панел, част от Есенната пленарна среща в Истанбул. Калина Вагенщайн е и постоянен член на работната група IDEA (Inclusion, Diversity, Equality, Accessibility), която консултира Секретариата и членовете на мрежата по тези изключително важни за нашето съвремие теми.

През 2020 г. Фондация „Арт Офис" договори и изцяло подготви още няколко събития: в Бургас - Великденски детски празник, Артистична програма по случай откриването на детски научен център „ПланетУм" и Дни на унгарското кино; в Плевен - Коледна филмова програма, както и споменатите вече издания на фестивала Филмирай в Севлиево, Ловеч и Казанлък. Всички те бяха отменени поради влошаване на епидемиологичната обстановка и въведените в съответния период ограничителни мерки. Поддържаме контакти с местните партньори и се надяваме да осъществим събитията в бъдеще.

През цялата година Калина Вагенщайн се включи активно в процеса на търсене на адекватни възможности за работа на независимите артисти в България в условията на пандемия. Бяха проведени множество консултации с Министерството на културата, Национален Фонд „Култура" и общините. В резултат бяха създадени нови програми и бяха увеличени административните разходи по вече съществуващите, за да могат творците, които не получават месечно възнаграждение от публични институции да се справят с предизвикателствата на кризата, предизвикана от разпространението на Ковид-19. Голяма част от дейностите по новите програми ще се осъществяват и през 2021 г., но благодарение на Едногодишната програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата, която реално стартира през декември, екипът на Арт Офис се увеличи с още един млад специалист.

УПРАВИТЕЛНО ТЯЛО НА „АРТ ОФИС" И ЕКИП

Членове на настоятелството:

1. Петър Кауков
2. Николай Йорданов
3. Камелия Мечанова
4. Нели Стоева
5. Кристин Разсолкова

ФОНДАЦИЯ "АРТ ОФИС" art office СОФИЯ

Екип:

Калина Вагенщайн - Директор

Албена Тагарева – Координатор

Милена Маркова – Финансист

Ива Ранковска – Офис мениджър (от декември)