

FESTIVALOVÁ ŠKOLA

ARTS MANAGEMENTU

4+4 DNY V POHYBU 9. – 12. 10. 2019

9. 10.
STŘEDA

10:00 – 12:30

Denisa Václavová:

O vnitřním a vnějším veřejném prostoru

14:00–16:30

Jiří Sulženko, Marek Lakomý,
Markéta Kinterová, Jiří Raiterman

**Výlet za osobnostmi, které proměňují
kulturní Prahu**

10. 10.
ČTVRTEK

10:00 – 12:30

Petr Machálek:

**Občanská advokacie a její role
v současné společnosti**

14:00–16:30

Hana Průchová:

**Techniky projektového řízení v praxi
kulturního organizátora**

11. 10.
PÁTEK

10:00 – 12:30

Petr Prokop:

**Přenosné divadlo aneb producentství
nezávislých divadelních aktivit**

14:00–16:30

Marcela Straková:

Zóna pro umění / tady a teď...

12. 10.
SOBOTA

10:00 – 12:30

Juliette Colin:

**Imerzivní divadlo – definice, vývoj
a metody storytellingu**

14:00–16:30

Roman Černík:

**Kulturní centrum, ne kulturní středisko?
Upír nebo Fénix?**

Denisa Václavová O vnitřním a vnějším veřejném prostoru

Přemýšlení o veřejném prostoru prostřednictvím festivalu 4+4 dny v pohybu. Opuštěné secesní kino Roxy, Stalinův pomník a malý domeček na Petřském náměstí. Prázdné pražské paláce, továrny a tým, který je spolu 24 let. Jak se rodí festival a proč chce měnit veřejný prostor města? O hledání prázdných míst, kurátorství, produkci a principu neurčitosti. Seznámení s místem činu letošního festivalu a potkání se s těmi, kteří se rozhodli účastnit festivalové školy.

Denisa Václavová je spoluzakladatelka neziskové organizace Čtyři dny, jež od roku 1996 pořádá mezinárodní festival současného umění 4 + 4 dny v pohybu. Specifikum tohoto festivalu spočívá především v oživování opuštěných a nevyužívaných objektů site specific uměním. Dramaturgyně, kurátorka, fundraiserka a konzultantka kulturních projektů. Spoluautorka publikace Site Specific (nakl. Pražská scéna 2008) a Divadlo v netradičním prostoru, performance a site specific (nakl. AMU 2010). Vystudovala produkci na divadelní fakultě AMU a volně a užitě umění na UMPRUM v Praze (disertační práce na téma site specific), kde také působí jako pedagožka (obor Management umění). Vede či vedla kurzy pro různé umělecké školy /například DAMU, AVU, FAMU, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZU v Plzni/.

Petr Prokop Přenosné divadlo aneb producentství nezávislých divadelních aktivit

Jak dvacet let provozovat nezávislý divadelní soubor bez vlastního prostoru, a ještě se tím bavít? Zajímalo by vás, jaké jsou dnes podmínky pro provozování nezávislého divadla? Kolik to stojí, jak se to zaplatí, kolik lidí to užívá, a jak moc je třeba se otáčet? Jaká byla situace před deseti lety a kam nezávislé divadlo směřuje do budoucna? Povídání o strategiích, vizích, producentských plánech, dramaturgii, odvážných projektech, koprodukcích, rutině a budování publika a značky. Od praktických provozních otázek až po nekonečné hledání léku na vlastní vyhoření.

Petr Prokop je zakládajícím členem, producentem a jedním z hlavních umělců Divadla Vosto5, ve kterém nepřetržitě působí od roku 1996. Od roku 2008 vyučuje na katedře produkce pražské DAMU, kde se zaměřuje na českou divadelní infrastrukturu a problematiku provozování nezávislých divadel a projektů. Od roku 2018 je předsedou Akademického senátu AMU. Je zakládajícím členem Asociace nezávislých divadel ČR a členem její Rady. Angažuje se v komunální politice a je zastupitelem a předsedou Kulturní komise na Praze 6. V minulosti byl výkonným ředitelem Festivalu pouličního divadla 2001, hlavním manažerem Pražského Quadriennale 2011, zástupcem hlavního manažera PQ 2007 a producentem projektu Srdce PQ v roce 2003, produkčním festivalu 4+4 dny v pohybu (2004-2006) a v letech 2008-2009 manažerem českého pavilonu pro EXPO 2010 v Šanghaji. Pracoval pro marketingové agentury, agentury pořádající koncerty i neziskové organizace v České republice (Transparency International).

Marcela Straková Zóna pro umění / tady a teď...

Lidé jsou různí...kulturní potřeby jakbysmet. Cílem semináře je zamyslet se nad možnostmi, jak může kulturní instituce budovat a rozšiřovat publikum a stát se místem setkávání. Podíváme se na příběh humpolecké zóny 8smička, která byla založena v roce 2018 a nabízí tak reflexi prvního roku, příklady z praxe, rozpravu o tom, co je a není kultura a přitom do takové instituce patří. Mluvit budeme o tom, jaké to je zvolit si kampaň „word of mouth“, tzn. mluvit s lidmi a budovat novou identitu úplně od začátku. O marketingu až na děň, motivaci, spokojenosti a budování vztahu s návštěvníkem.

Marcela Straková, kulturní manažerka a ředitelka humpolecké zóny pro umění 8smička, dříve působila v Národní galerii Praha, kde mj. vedla odbor marketingu a komunikace. V letech 2009–2013 stála za koncepčním pojetím prostoru piazzety Národního divadla a ve spolupráci s významnými umělci a architekty zde pod hlavičkou Nové scény ND realizovala participativní umělecké instalace včetně ojedinělého konceptu rozvoje publika a budování značky Nové scény ND. Vedla České a spolupodílela se na koncepci Pražského Quadriennale 2015 a spolupodílela se na koncepci mnoha českých i zahraničních kulturních projektů. Dlouhodobě se věnuje strategickému plánování a marketingu v oblasti kultury, budování a rozvoji kulturních institucí a komunikačním strategiím s přehledem do kreativních odvětví i občanské participace. Žije v Praze a v Humpolci.

Juliette Colin Imerzivní divadlo – definice, vývoj a metody storytellingu

Co je to imerzivní divadlo? Jaký je jeho vývoj v různých zemích a v čem se liší od "klasického" divadla? Definováno jako "pohlující divadlo", jehož hlavním cílem je nabídnout divákovi jedinečnou a ovládnutelnou zkušenost, která přesahuje divadelní scénu a jejíž děj se odehrává jinde než v divadle. Přívlastek, který se může volně a podle potřeby pohybovat je pohlčen do děje a stane se tak aktivním protagonistou s možností ovlivnit příběh samotný. Inspirováno vlastní zkušeností a z prověřených metod. Cílem tohoto semináře bude nakouknout do světa "immersive theatre" a probrat vývoj takového projektu od samotného nápadu až po jeho uskutečnění.

Juliette Colin je umělkyně a začínající dramaturgyně a režisérka v oboru « immersive theatre » v Paříži, kde aktuálně žije. Vystudovala art management na pařížské Sorboně. Žila také rok v Berlíně a poté 2 roky v Londýně, kde studovala principy design thinking na umělecké škole Central Saint Martins. Než se pustila do svého prvního divadelního projektu, pracovala jako koordinátor v digitálních mediích Kombini, kde také psala články o umění a pop kultuře. Do Prahy se přijíždí podílet o zkušenosti, jak lze provozovat umělecké projekty ve Francii.

Jiří Sulženko, Marek Lakomý, Markéta Kinterová, Jiří Raiterman

Výlet za osobnostmi, které proměňují kulturní Prahu

Odpoledne, kdy se vydáme na různá kulturní místa současné Prahy a budeme mít unikátní příležitost poznat čtyři osobnosti, které se výrazně podílejí na budování uměleckého prostředí metropole. Jak se vede festival Fotograf a co znamená vydávat v dnešní době časopis o umění s uměleckou ředitelkou Markétou Kinterovou. O dotacích z Evropské unie a vedení velkého kulturního domu s ředitelem MeetFactory Markem Lakomým. Jak se dívat na umění skrze platformu Máš umělecké střevo? s lektorem edukačních programů Jiřím Raitermanem. A co dělat, když chcete proměňovat veřejný prostor pražských Náplovek, se dozvíte od kulturního organizátora a pedagoga DAMU Jiřího Sulženka.

Petr Machálek Občanská advokacie a její role v současné společnosti

Dobře fungující demokracie se neobejde bez aktivních občanů a občerek, kteří se angažují v politických stranách a občanské společnosti (nevládní organizace a aktivní jednotlivci). V současné době čelíme krizi politických stran a útokům na demokratické hodnoty. Role občanské společnosti při hájení veřejného zájmu je o to důležitější. Proto ale občané i nevládní organizace potřebují dobře znát nástroje a metody advokační práce (advocacy) a občanského lobbingu na celostátní i regionální úrovni. Budeme si povídat o tom, jak advocacy a watch dog projekty fungují, co je při jejich plánování a realizaci to nejpodstatnější a v neposlední řadě i o tom, jak se to dá propojit s projekty z oblasti kultury.

Petr Machálek je advokační a fundraisingový poradce, stálý spolupracovník Advokačního fóra Nadace OSF. Působil mj. jako ředitel ekologického Hnutí DUHA, spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti nigrantového fundraisingu. Od roku 2013 působí na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s plánováním a vedením občanských kampaní, advokačními aktivitami, fundraisingem nebo organizačním rozvojem. Dlouhodobě se podílí na externích projektech v zemích bývalého Sovětského svazu. Externě spolupracuje s Nadací VIA jako konzultant pro místní občanské iniciativy a Nadací Neziskovky jako lektor. Externě vyučuje na Fakultě sociálních studií MU v Brně a působí jako lektor v rámci platformy Culture Matters.

Hana Průchová Techniky projektového řízení v praxi kulturního organizátora

Jak chápat slovo projekt v kontextu kultury a umění? Které postupy z nepřehledného množství technik projektového řízení můžeme využít při organizaci kulturních akcí tak, aby to mělo smysl a sloužilo věci? Jak vytvořit účelný projektový plán a uvolnit si ruce pro řešení ad hoc problémů a rozvoj vlastní činnosti? Nejen na tyto, ale i na řadu dalších otázek odpoví workshop, kde se seznámíte se základními technikami projektového řízení, které můžete využít pro úspěšnou organizaci kulturní akce. Nedílnou součástí budou praktické ukázky a příklady z reálných uměleckých projektů. Nebude chybět ani prostor pro vzájemnou diskusi o zkušenostech a praxi z realizace vlastních projektů.

Hana Průchová je absolventka magisterského a doktorského programu Divadelní manažerství na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Pedagožka projektového řízení a marketingu na Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie tamtéž. Lektorka kurzů zaměřených na fundraising a projektový management, se zkušenostmi s výukou zástupců neziskového i komerčního sektoru. Fundraiser a organizátor kulturních projektů (mj. mezinárodní jazzový festival JAZZFEST-BRNO, festival španělské kultury Ibérica či Letní dílna komorní hudby Novoměstské Slunohraň). Pět let projektová manažerka a posléze vedoucí projektové kanceláře JAMU specializující se na plánování a realizaci projektů financovaných z EU. Hodnotitelka projektů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT či Technologické agentury ČR. Spolupracovnice platformy pro vzdělávání v oblasti managementu kultury Culture Matters.

Roman Černík Kulturní centrum, ne kulturní středisko? Upír nebo Fénix?

Setkání se bude věnovat otázkám spojeným formulováním konceptu multidisciplinárního kulturního centra. Důležitým tématem bude vyrovnání se s tradicí kulturních středisek jako reziduí dávných časů. Součástí společného uvažování budou i inspirace a pokusy z českého i evropského kontextu. Diskusní prostředí také budeme věnovat formulování kulturní politiky jak centra samotného, tak jeho role v městském nebo regionálním prostoru. V neposlední řadě se pokusíme pojmenovat možnosti vztahů mezi uměním, vzděláváním a komunitní či sociální rolí moderního kulturního centra existujícího v nezávislém neziskovém modelu.

Roman Černík se dlouhodobě věnuje vztahům mezi uměním a vzděláváním. Toto téma také důsledně aktivuje v otázkách výstavby kulturních strategií a kulturních politik měst. Vyučuje na Západočeské univerzitě v Plzni a Divadelní fakultě AMU v Praze. Podílel se na vybudování plzeňského nezávislého centra JOHAN, které provozuje nezávislý tvůrčí prostor MOVING STATION. Podílel se na vzniku systému plzeňských grantů na podporu kulturních projektů i rezidenčního programu města Plzně, je spoluautorem idejí i přípravy úspěšné kandidatury města Plzně na titul Evropské hlavní město kultury 2015. Je spoluautorem kulturních politik měst Plzně, Písku, Mělníku a Planě.