

Autorska koncepcja funkcjonowania oraz realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych, artystycznych i ekonomicznych Zdrojowego Teatru Animacji na sezony artystyczne 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

- 1/ Podstawa organizacyjno-prawna funkcjonowania Zdrojowego Teatru Animacji jako samorządowej instytucji kultury
- 2/ Misja, cele i zadania Zdrojowego Teatru Animacji na lata 2021 - 2025
- 3/ Usytuowanie terytorialne Zdrojowego Teatru Animacji i jego wpływ na podejmowane działania
- 4/ Zasoby i możliwości Zdrojowego Teatru Animacji (analiza SWOT, określenie słabych i mocnych stron instytucji)
- 5/ Wizja i realizacja polityki finansowej teatru (struktura zatrudnienia, struktura wynagrodzeń a plan finansowy i budżet teatru)
- 6/ Plan premier (tytuły, twórcy)
- 7/ Teatr w okresie pandemii – awaryjne planowanie działań artystycznych z uwzględnieniem konsekwencji finansowych i artystycznych

Ad.1

Podstawą analizy są dokumenty podstawowe regulujące i organizujące pracę Zdrojowego Teatru Animacji:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 roku, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (z późniejszymi zmianami).
2. Statut Zdrojowego Teatru Animacji (Uchwała Rady Miasta Jeleniej Góry z dnia 24 stycznia 2013 roku).
3. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.
4. Ustawa o rachunkowości z 29 września 1994 roku.
5. Ustawa Kodeks Pracy z 26 czerwca 1974 (z późniejszymi zmianami).

Dokumenty wewnętrzne teatru:

1. Regulamin Pracy z września 2014 roku (z późniejszymi zmianami).
2. Regulamin Organizacyjny z dnia 24 czerwca 2009 rok.
3. Autorski program dla Zdrojowego Teatru Animacji Bogdana Nauka z 31 sierpnia 2017 roku.

Opracowania dotyczące kultury w Jeleniej Górze:

1. Aktualizacja strategii rozwoju Jeleniej Góry w zakresie turystyki, sportu i kultury (Jelenia Góra 2011r.).
2. DNA Miasta Jelenia Góra 2016 Polityka kulturalna, Res Publica 2016.

Ad.2 Misja, cele i zadania Zdrojowego Teatru Animacji na lata 2021 - 2025

Zdrojowy Teatr Animacji na tle 25 scen lalkowych w Polsce jest postrzegany jako jeden z najmniejszych teatrów pod względem wysokości dotacji, jak i liczebności zespołu artystycznego, ale posiadający ogromny potencjał w postaci doskonale wyposażonej sceny i zabytkowej siedziby o niezwykłych walorach architektonicznych. Działalność objazdowa teatru, udział w festiwalach i konkursach oraz przygotowywanie oferty artystycznej dla przebywających w Cieplicach kuracjuszy powoduje, że widzowie postrzegają Zdrojowy Teatr Animacji jako prężną instytucję kultury dla dzieci i młodzieży oraz miejsce interesujących wydarzeń artystycznych, uatrakcyjniających pobyt w uzdrowisku. Doskonałe przygotowanie i mobilność zespołu oraz występy w innych miastach sprawiają, że Zdrojowy Teatr Animacji jest rozpoznawalną i wysoko ocenianą marką promującą Jelenią Górę.

Zakres działań i planów merytorycznych wyznaczają zapisy statutowe, zgodnie z którymi podstawowym celem jest przygotowania i granie spektakli dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie wydarzeń artystycznych z myślą o przebywających w uzdrowisku Cieplice kuracuszach. W repertuarze teatru znajdują się również realizacje dla widzów dorosłych, przygotowywane co dwa, trzy sezony, mające już swoją tradycję i stałą widownię. To ambitne propozycje, ze starannie dobranymi twórcami.

Analiza możliwości teatru oraz zapotrzebowania rynku w latach ubiegłych wskazywały, że utrzymując optymalną relację pomiędzy kosztami a osiągniętymi dochodami teatr przygotowywał cztery premiery, grając około 220 spektakli i koncertów rocznie. Ostatni rok odbiegał od pozostałych, zarówno ilością premier jak i zagranych przedstawień. Zdrojowy Teatr Animacji, jak wszystkie instytucje kultury w Polsce, był zmuszony, z powodu pandemii, podejmować decyzje, które miały fatalny wpływ na dochody i zaplanowane produkcje. Teatr dwukrotnie został zamknięty i dwukrotnie podejmował ponowne działania. Czas pandemii i lockdownu wymaga odrębnego spojrzenia na planowanie repertuaru i funkcjonowanie instytucji czym zajmę się w punkcie 8 mojego omówienia.

Repertuar teatru powinien być wypadkową pomiędzy klasyką literatury dla dzieci i młodzieży a współczesnymi propozycjami autorów polskich i zagranicznych. Ten nurt repertuaru zasługuje na szczególną uwagę, gdyż w ostatnich latach zaobserwować można prawdziwą erupcję talentów młodych dramaturgów, których teksty cieszą się coraz większym zainteresowaniem w teatrach lalek (Maria Wojtyzsko, Malina Prześluga czy Marta Guśniewska). Podobnie rzecz się ma z dramaturgią obcą. Poznańskie Centrum Sztuki Dziecka od lat prowadzi działalność popularyzującą współczesną dramaturgię dziecięcą. Zdrojowy Teatr Animacji od lat współpracuje z ośrodkiem, co daje mu dostęp do najnowszych tekstów Freda Apke, Martina Baltscheita, Urlicha Huba czy Philippa Dorina.

Zdrojowy Teatr Animacji powinien kontynuować swoją misję edukacji dzieci i młodzieży poprzez sztukę animacji, uwzględniającym w swej działalności specyficzną formę przekazu, jaką jest szeroko rozumiana lalka teatralna. Nowoczesnym teatrem nawiązującym współpracę z młodymi twórcami z całej Polski, jak i jeleniogórskiego regionu. Realizując zadania statutowe wychowania przez sztukę, ZTA powinien przygotowywać i grać spektakle dla widzów najmłodszych, proponując jednocześnie inne formy działań edukacyjnych, takich jak warsztaty, wystawy, lekcje teatralne, działania plenerowe i inne we współpracy z instytucjami, placówkami pedagogicznym, stowarzyszeniami i twórcami indywidualnymi, zaangażowanymi w działalność wychowawczą.

Zdrojowy Teatr Animacji z racji położenia w obrębie Euroregionu Nysa powinien kontynuować wieloletnią współpracę zagraniczną z twórcami Czech i Niemiec. Dotychczasowa realizacja międzynarodowych projektów zaowocowała wieloma artystycznymi wydarzeniami, bardzo wysoko ocenianymi przez krytyków i międzynarodową publiczność. ("Hagazussa" realizowana we współpracy z teatrem w Goerlitz, "Romuś i Julcia" realizowana z gminą Turnow, oraz „Ale świństwo sztuka dla małych i większych wegetarian” zrealizowana z Fundacją Współpracy Polsko - Niemieckiej i dramaturgiem Fredem Apke). Poprzez wymianę artystyczną, sięganie po czeską czy niemiecką dramaturgię, zagraniczne występy teatru, współpracę i poszukiwania repertuarowe Zdrojowy Teatr Animacji może kształtować poczucie europejskiej wspólnoty kulturowej, szczególnie ważne w wychowaniu najmłodszych odbiorców sztuki.

W podejmowanych działaniach repertuarowych i pozaartystycznych Zdrojowy Teatr Animacji powinien jak dotychczas nawiązywać się w swoich działaniach artystycznych do historii i tradycji regionu, budując tożsamość miejsca w którym działa, przywołując w swojej twórczości zarówno postacie historyczne jak i bohaterów baśni i okolicznych podań, ale również kontynuować swoją współpracę z zagranicznymi partnerami.

Ad.3 Usytuowanie Zdrojowego Teatru Animacji i jego wpływ na podejmowane działania

Siedzibą Zdrojowego Teatru Animacji jest jeden z najcenniejszych obiektów architektury teatralnej na Dolnym Śląsku, a nawet w Polsce. Wybudowany z inicjatywy Johanna Nepomucena Schaffgotscha w 1835 roku wg projektu Alberta Tolberga, reprezentuje romantyczną odmianę klasycyzmu. Początkowo funkcjonował jako teatr dworski, od 1840 roku został udostępniony dla szerszego kręgu publiczności. W latach 2006 – 2008 Zdrojowy Teatr Animacji uzyskał środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Jeleniej Góry na remont, rozbudowę i modernizację tego pięknego zabytku. W latach 2009-2011 został poddany kompleksowym pracom konserwatorskim. Odrestaurowany teatr jest wizytówką Jeleniej Góry i Cieplic, wpływa na atrakcyjność turystyczną miasta, a jego oferta artystyczna musi być formatowana dla szerokiej publiczności.

Wśród zadań kulturotwórczych szczególne miejsce zajmować powinna działalność impresaryjna teatru skierowana do kuracjuszy i turystów przebywających w Cieplicach co

znajduje się w obszarze statutowego zakresu działalności teatru (Rozdział II, paragraf 8, pkt.4 Statutu).

W dotychczasowej działalności teatru koncerty i imprezy dla kuracjuszy i turystów były organizowane według zasady samofinansowania, co w znacznym stopniu, przy sali widowiskowej liczącej 198 miejsc, ograniczało możliwości zapraszania dużych i spektakularnych wydarzeń artystycznych do Teatru Zdrojowego. Pomimo to Zdrojowy Teatr Animacji jest drugim, po Filharmonii Dolnośląskiej, rozpoznawalnym przez melomanów miejscem koncertowym w Jeleniej Górze. Stałe wydarzenia, takie jak: „Czwartki z filharmonią”, „Muzyka Świata”, „Gala Noworoczna” przyciągają rzesze słuchaczy. Mimo, że teatr nie osiąga z tego tytułu znaczących przychodów, to jednak działania te pełnią ważną rolę w uatrakcyjnieniu ofert kulturalnej Cieplic i warto je kontynuować. Wzbogacenie tej formy działalności teatru wymagałoby pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych, np. z funduszy i programów Euroregionu czy też Fundacji KGHM Polska Miedź oraz innych pozyskanych przez teatr sponsorów.

Muszla Koncertowa - niezwykle atrakcyjny obiekt, będący w dyspozycji teatru, dający dodatkowe możliwości do prowadzenia działalności artystycznej, jest położona w Parku Zdrojowym w sąsiedztwie teatru. W 2011 roku Teatr Animacji przeprowadził remont tego zabytkowego obiektu przywracając mu dawną świetność i funkcję. W miesiącach letnich wielokrotnie wykorzystywana zarówno do prezentowania koncertów (tj. „Niedzielne Koncerty Promenadowe”), jak i mniejszych spektakli dla dzieci. Szczególnie w okresie pandemii, teatr mógł w bezpieczny sposób na wolnym powietrzu prezentować spektakle z zachowaniem ostrożności i dystansu. W przyszłości teatr może podjąć się realizacji wielu projektów plenerowych, posiadając obiekt niewielki, ale z wielkim potencjałem.

Ad.4 Zasoby i możliwości Zdrojowego Teatru Animacji (analiza SWOT określenie słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń instytucji)

Budynek teatru, jako obiekt użyteczności publicznej, „świadczącej usługi” szczególnie dla dzieci i młodzieży, podlega procesowi szybkiej degradacji, wynikającej z codziennego użytkowania. Jak słusznie wspomniano w DNA Miasta Jelenia Góra – „poprawa stanu infrastruktury kultury, skutkuje zwiększonymi kosztami eksploatacji odnowionych budynków.” Dodatkowo należy zaznaczyć, że teatr jest związany umową z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, obowiązującą do 2022 roku, która obliuguje do utrzymania substancji teatru w niepogorszonym stanie i nakłada na teatr obowiązek zabezpieczenia na ten cel środków w minimalnej wysokości 116.400,- zł rocznie. W 2016 roku skończyły się wszystkie zabezpieczenia gwarancyjne na urządzenia znajdujące się w wyremontowanym budynku (tj. zapadnia sceniczna, sztankiety i mosty sceniczne, winda dla niepełnosprawnych i wiele innych). Ich bezpieczna eksploatacja wymaga stałych, obowiązkowych przeglądów i bieżących napraw, zwłaszcza, że w większości przypadków podlegają one nadzorowi wynikającemu z przepisów prawa. Dotyczy to również sali widowiskowej i foyer teatru, będącymi w rzeczywistości obiektami muzealnymi. Założenia konserwatorskie prowadzonych w poprzednich latach prac remontowych zakładały

wykonanie uzupełniających zabiegów nad zabytkową polichromią i wyposażeniem teatru (np. fotele teatralne) po dziesięciu latach eksploatacji. Wymienione czynniki w najbliższych latach będą miały wpływ na koszty stałe funkcjonowania instytucji. Opisane powyżej prace konserwatorskie będą wymagały dotacji celowych bądź pozyskiwania środków zewnętrznych.

W chwili obecnej Zdrojowy Teatr Animacji, oprócz budynku w Parku Zdrojowym i Muszli Koncertowej, wynajmuje dodatkowo magazyny w halach poprodukcyjnych byłego przedsiębiorstwa „Anilux” przy ul. Jana III Sobieskiego 47 do przechowywania dekoracji i dużych środków inscenizacji oraz pomieszczenia magazynowe na kostiumy, lalki i rekwizyty przy ul. I Maja 67

Struktura organizacyjna Zdrojowego Teatru Animacji została sporządzona w 2009 roku, uwzględniając ówczesne potrzeby instytucji, która wyodrębniła się z Teatru Jeleniogórskiego, zagospodarowując nowopowstałą siedzibę w Parku Zdrojowym w Cieplicach. Do chwili obecnej nie wszystkie ujęte w schemacie organizacyjnym stanowiska zostały obsadzone, a niektóre z nich powinny być przekształcone, zgodnie z bieżącymi potrzebami teatru. Problemy z którymi będzie się musiał zmierzyć Zdrojowy Teatr Animacji w najbliższych sezonach to:

- Analiza kosztów usług zewnętrznych rosnących gwałtownie ze względu na wzrost płacy minimalnej, a co za tym idzie przywrócenie stanowisk dozoru i sprzątania lub zmiany w strukturze zatrudnienia wynikające z ewentualnego, sugerowanego w DNA Miasta Jelenia Góra, zamawiania usług wspólnych dla miejskich instytucji kultury.
- Zwiększenie możliwości obsadowych zespołu aktorskiego poprzez zatrudnienie młodych aktorów, pozyskanie w tym celu niezbędnych środków.
- Przemodelowanie działu promocji i organizacji widowni uwzględniające wykorzystanie mediów społecznościowych w codziennej pracy, zwłaszcza, że z powodu pandemii teatr został zmuszony przenieść część swojej działalności do Internetu.

ANALIZA SWOT

To technika analizy informacji, wykorzystywana jako metoda analizy strategicznej przedsiębiorstwa (w naszym przypadku instytucji). To narzędzie, które pomaga zrozumieć z jakimi problemami przyjdzie zmierzyć się zarządzając instytucją i jakimi sposobami można je rozwiązywać. SWOT definiuje się jako: akronim angielskich słów - strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Mocne strony to pozytywne czynniki wewnętrzne, stanowią o wewnętrznej sile instytucji. Należy o nie dbać, aby utrzymać je również w przyszłości. Mogą zostać wykorzystane do działań związanych z ekspansją instytucji.

Słabe strony to negatywne czynniki wewnętrzne. Należy skupić się na ich eliminacji, aby nie osłabiły mocnych stron. Ograniczają one bowiem sprawność instytucji i mogą zahamować jej rozwój.

Szanse to pozytywne zewnętrzne zjawiska i procesy, które mogą zostać wykorzystane do rozwoju instytucji, mogą również zniwelować jej słabe strony. Należy je maksymalnie wykorzystać.

Zagrożenia to negatywne, zewnętrzne zjawiska i procesy, które mogą blokować rozwój instytucji. Należy skupić się na znalezieniu kroków zaradczych, aby zagrożenia nie wpłynęły na działalność firmy.

Analiza SWOT

Mocna strony	Szanse
1. Wysoki poziom artystyczny zespołu oraz realizowanych produkcji 2. Właściwy dobór repertuaru, atrakcyjny dla publiczności – sukces frekwencyjny 3. Dobra koordynacja i organizacja pracy 4. Niekonwencjonalna i nieschematyczna komunikacja zespołów 5. Właściwy podział kompetencji i odpowiedzialności 6. Wyposażenie pozwalające na wielostronne wykorzystanie obiektu (np. organizacji konferencji, eventów) 7. Przywiązanie do tradycji i historii teatru i regionu	1. Walory usytuowania siedziby teatru (zabytkowy, wyremontowany budynek w kompleksie uzdrowiskowym) 2. Wykorzystanie walorów turystycznych (uzdrowisko, wody termalne) 3. Właściwa i przyjazna polityka informacyjna 4. Wzmocnienie personalne działu promocji i organizacji widowni (celem jest zwiększenie dochodów teatru i pozyskania dodatkowych środków na działalność) 5. Dodatkowe zapotrzebowanie na ofertę kulturalną (kuracjusze, turyści) 6. Zniesienie barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
Słabe strony	Zagrożenia
1. Wysokie koszty utrzymania obiektu 2. Starzejący się zespół teatru 3. Brak napływu, nowych twórczych pracowników o wysokich kwalifikacjach 4. Niskie zarobki – niska motywacja do pracy 5. Niewystarczające zaplecze techniczne – konieczność wynajmowania powierzchni magazynowych 6. Niedostateczne, o niewielkim zasięgu działania reklamowe	1. Przedłużający się okres pandemii 2. Lęk społeczny przed gromadzeniem się w zamkniętej przestrzeni 3. Wybór przez dziecięcą publiczność cyfrowych form oferty kulturalnej (Internet, media społecznościowe) 4. Konkurencja – podobny repertuar drugiego teatru w mieście 5. Teatry objazdowe przyjeżdżające z innych miast 6. Niska cena biletów i niewielkie możliwości ich regularnego podnoszenia (dziecięca publiczność, karta wielkiej rodziny)

Ad.5 Wizja i realizacja polityki finansowej teatru (plan finansowy a budżet teatru)

Z analizy planu finansowego wynika, że teatr prowadzi swoją działalność w oparciu o dotację organizatora – Urzędu Miasta Jeleniej Góry w wysokości 2.317.253,- zł na 2021 rok.

Wpływy własne teatru wynoszą około 19% procent dotacji, zgodnie z planem finansowym, (oczywiście w sytuacji, gdy teatr pracuje w normalnym trybie i realizuje zaplanowane spektakle). Dotacja w 2021 roku pokrywa koszt wynagrodzeń i koszty stałe teatru, nie uwzględniając w pełni wydatków na premiery.

Do końca bieżącego roku w planie finansowym jest przewidziana jeszcze jedna premiera, co wynika z sytuacji teatru w pandemii oraz braku wpływów własnych. Teatr był zmuszony ograniczyć w znacznym stopniu wydatki w tym budżet na premiery.

Dodatkowy problem stanowi dziesięcioletnia eksploatacja budynków i wyposażenia teatru, wymagająca remontów, napraw i modernizacji, na które w 2016 roku skończyły się gwarancje. Wszystkie związane z tym wydatki teatr musi pokrywać z własnych środków, a kwota założona na ten cel w budżecie teatru może być niewystarczająca.

Od trzech dekad jedną ze stałych pozycji budżetu teatru był fundusz nagród (60.000,-zł), realizowany z okazji Dnia Teatru a stanowiący dla pracowników formę „trzynastej pensji”. Pandemia i zastój w funkcjonowaniu teatru wymusiła likwidację tej pozycji w planie i będzie trudno odbudować ten element budżetu, stanowiący dodatek motywacyjny do podstawowych zarobków.

Z mojej analiza wynika, że problem teatru z końcowym wynikiem finansowym pojawił się w 2013 roku, kiedy decyzją organizatora zmniejszona została dotacja na działalność bieżącą teatru. W konsekwencji w każdym kolejnym roku wydatki teatru były wyższe od przychodów.

Teatr kończył działalność stratą, co skutkowało drastycznym pomniejszaniem się funduszu instytucji, pomimo to teatrowi udawało się realizować cztery premiery w sezonie, przeznaczając na ten cel około 200.000,- zł. W 2021 roku po raz pierwszy od 7 lat teatr założył na etapie planowania, że zakończy rok finansowy bez straty, niestety skutkiem tych działań i sytuacji pandemicznej została zmniejszona ilość premier. Konstruując plan artystyczny na kolejne cztery sezony założyłam, że teatrowi uda się, przy normalnym funkcjonowaniu i codziennej pracy artystycznej, w kolejnych latach wrócić do realizacji trzech premier (w sezonach 2021/2022, 2022/2023) i czterech w dwóch w kolejnych sezonach.

Niezbędnym wydaje się być pozyskiwanie środków dodatkowych na artystyczne działania, głównie kierowane do kuracjuszy i turystów przyjeżdżających do Jeleniej Góry.

Wzorem lat ubiegłych mam zamiar aplikować do programów Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Instytutu im. Zbigniewa Raszewskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Euroregionu Nysa oraz Miasta Jeleniej Góry. Chciałabym podjąć działania w kierunku nawiązania ponownie kontaktów z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, zapoczątkowanej przez poprzedniego dyrektora Bogdana Naukę. Mam zamiar również brać

udział w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta Jeleniej Góry w celu pozyskania dotacji celowych na projekty dedykowane dla mieszkańców.

Ad.6 Plan premier (tytuły, twórcy)

Wyborowi ambitnego i atrakcyjnego repertuaru towarzyszyć musi zaangażowanie odpowiednich realizatorów, których dokonania i doświadczenie gwarantować będą sukces artystyczny i frekwencyjny. Zdrojowy Teatr Animacji od lat współpracuje z uznanymi reżyserami i scenografami, którym chciałabym powierzyć realizację spektakli w nadchodzących sezonach. Wielu z nich to twórcy wybrani przez dyrektora Bogdana Naukę, chciałabym, kontynuując jego wybór, zaprosić twórców starszego i średniego pokolenia, doskonale znanych jeleniogórskiej publiczności. Waldemar Wolański, Czesław Sieńko, Michała Derlatka, Laura Słabińska, scenografowie Pavel Hubicka, Joanna Hrk, Michał Dracz gwarantują solidność i odpowiedni poziom artystyczny realizowanych przedstawień. Zaprosiłam również do współpracy młodych, ale już utytułowanych reżyserów i scenografów – Alicję Morawską-Rubczak, Agę Błaszczak, Barbarę Małecką, Annę Kościelniak, Mariannę Syską.

Sezon 2021/2022

1/

„Król Maciuś I”

Autor: Janusz Korczak

Adaptacja: Czesław Sieńko

Reżyseria: Czesław Sieńko

Scenografia i lalki: Izabela Toroniewicz

Muzyka Mirosław Gordon

Choreografia: Przemysław Grzędziela

Spektakl zaadresowany dla widzów w wieku 4-10 lat. W konwencji lalkowej połączonej z żywym planem z wykorzystaniem elementów cyrku. To opowieść o małym chłopcu, który wobec nałożonych na niego królewskich obowiązków i odpowiedzialności, próbuje im sprostać. W swojej wypowiedzi jest dialogiem z młodymi widzami na temat rygorów nakładanych przez życie na dzieci i na dorosłych.

2/

„Złodziej czasu”

Autor: Waldemar Wolański

Reżyseria: Waldemar Wolański

Scenografia: Andrzej Czyczyło

Muzyka: Krzysztof Dzierma

Klasyczna baśń ze wszystkimi atrybutami przynależnymi temu gatunkowi, czyli czarami, magią i walką złego charakteru z dobrym. Przede wszystkim jest jednak uniwersalną opowieścią o przemijaniu i poszukiwaniu zagubionego szczęścia. Co kradnie nam czas? Jak to

robi? Nasz mały bohater decyduje się przejść na drugą stronę zegara, aby poznać krainę Złotdzia Czasu i spróbować powalczyć z nim, nie tylko o swój czas, ale i parę lat życia ukochanego dziadka... Spektakl dzięki atrakcyjnej formie inscenizacji jest znakomitą propozycją dla całych rodzin.

3/

„Góra” (spektakl dla najmłodszych od 1-3 lat)

Reżyseria: Alicja Morawska-Rubczak

Scenografia, lalki, kostiumy: Barbara Małecka

Muzyka/dramaturgia: Sebastian Świąder

„Góra” to w założeniu spektakl teatru formy skierowany do rodzin z bardzo małymi dziećmi, czerpiący inspiracje z bogactwa mitologii i tajemnic słowiańskiej przyrody i górskich historii. Centralnym założeniem jest chęć podzielenia się z publicznością pięknem i niezwykłością zjawisk natury oraz zachęcenie do przyglądania się otaczającej rzeczywistości jako przestrzeni magii i pięknych relacji.

Wychodząc od tytułowego góry, budować będziemy spektakl bogaty w doznania zmysłowe - poza dotykem, również smak, zapach, różnorodnie kreowane dźwięki, także wydobywane z instrumentów znajdujących się na scenie. To zachęta do budowania przez rodziców relacji z dziećmi, które oparte są na wspólnym doświadczaniu przyrody, poszukiwaniu w niej sensu i piękna.

Sezon 2022/2023

1/

„Kryształowe Królestwo”

Tekst: Aga Błaszczak

Reżyseria: Aga Błaszczak

Scenografia: Joanna Kubik

Muzyka: Bartek Orłowski

Baśń nawiązująca do historii szklarstwa na pogórzu karpackim. Tekst i scenariusz przedstawienia na zamówienie teatru.

2/

„Rozbójnik Hotzenplotz”

Autor: Otfried Preussler

Reżyser: Krzysztof Grębski

Scenografia: Anna Kościelniak

Muzyka: Jan Walczyński

Spektakl dla dzieci od 5 do 12 lat. To historia dwóch chłopców, którzy w obronie babci wyruszają zmierzyć się z groźnym rozbójnikiem i rabusiem Hotzenplotzem. Nie wiedzą jednak, że będą musieli walczyć z siłami znacznie potężniejszymi, niż zbójceckie knowania...

Pełna napięcia łożrzykowska opowieść, z wątkiem magicznym i zawadiackim przymrużen iem oka.

3/

„Księga džungli”

Tekst: Rudyard Kipling

Adaptacja: Michał Derlatka

Reżyseria: Michał Derlatka

Scenografia: Michał Dracz

Muzyka: Joanna Sówka - Sowińska

Spektakl dla dzieci od 7 do 12 lat. To opowieść o przygodach małego chłopca Mowgliego i jego niezwykłych przyjaciół. To tekst angielskiego pisarza i noblisty Rudyarda Kiplinga, który pobudził wyobraźnię wielu teatralnych twórców.

Sezon 2023/2024

1/

„Trzy świnki”

Autor: Czesława Sieńko

Reżyser: Czesław Sieńko

Scenografia i lalki: Maria Balcerek

Muzyka: Michał Makulski

Choreografia: Joanna Strojna

Spektakl adresowany dla widzów w wieku 3–8 lat. Zrealizowany w konwencji lakowej i żywego planu. To bajka o trzech małych świnkach i strasznym wilku, wciągająca historia, która silnie angażuje dziecięce emocje, ale też pozwala zastanowić się nad postępowaniem poszczególnych bohaterów. Opowieść, która niesie uniwersalne przesłanie, że pilna, wytrwała praca jest konieczna, by osiągnąć sukces. Jeśli ktoś wykonuje swoje zadania byle jak, to poniesie porażkę.

2/

„Krawiec Pan Niteczka”

Autor: Kornel Makuszyński

Adaptacja: Waldemar Wolański

Reżyseria – Waldemar Wolański

Scenografia / Kostiumy: Joanna Hrk

Muzyka: Waldemar Wolański

Spektakl dla dzieci w wieku od 3 do 10 lat. „Krawiec Pan Niteczka” to spektakl pełen magii, który zabiera widza w cudowny świat kreacji. Spektakl odbywa się na dwóch poziomach, mamy tutaj do czynienia z teatrem w teatrze. Aktorzy, którzy grają pracowników pracowni krawieckiej i wpadają na pomysł odegrania przedstawienia, które pozwoli im na uratowanie

miejsca pracy przed zamknięciem. To opowieść drogi, o przyjaźni, o tym, że trzeba walczyć z przeszkodami, aby osiągnąć swój cel.

3/

„Przygody barona Munchausena”- na podstawie powieści R.E.Raspego

Reżyseria: Laura Słabińska

Scenografia: Pavel Hubiczka

Muzyka: do ustalenia

Dla dzieci od 7 – 14 lat. Opowieść o arcy-kłamcy i jego fantastycznych przygodach zaadaptowana do teatru dla dzieci, jest przestrogą przed życiem budowanym na kłamstwie i konfabulacji.

4/

„Addio pomidory- nostalgiczne szlagiery Kabaretu Starszych Panów”

Reżyseria i tekst: Tadeusz Kuta

Scenografia i kostiumy: Anna Kościelniak

Aranżacja i opracowanie muzyczne: Jacek Szreniawa

Spektakl dla widzów dorosłych. Kabaret, który zadebiutował w 1958 roku, daleki od polityki, z nostalgicznymi piosenkami Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, do dziś zachwyca kolejne pokolenia słuchaczy. Po sukcesie spektaklu muzycznego „Hemar z Homarem” chcemy przygotować przedstawienie z wpadającymi w ucho piosenkami oraz wykorzystując momentami absurdalny humor i dowcip dwóch wielkich twórców tego kabaretu.

Sezon 2024/2025

1/

„Krabat”(na podstawie opowiadania Otfrieda Preusslera)

Zaproszę do współpracy niemieckiego reżysera i dramaturga Freda Apke

Reżyseria: Fred Apke

Asystent i tłumacz: Marta Klubowicz

Scenografia: Anna Kościelniak

Muzyka: do ustalenia

Opowieść zmarłego w 2013 roku niemieckiego pisarza o łużyckim czarodzieju Krabacie. Wprowadzenie tej pozycji, nawiązującej do kanonu baśni łużyckich do repertuaru, chciałabym połączyć z powrotem do współpracy z teatrem Gerhart Hauptmann Theater Goerlitz - Zittau.

2/

”Dokąd pędzisz koniku”

Autor: Rada Moskova

Reżyserię chciałabym powierzyć Zuzannie Mukoid

Scenografia: Barbara Szymczak

Muzyka: Tomasz Mukoid

To piękna poetycka opowieść o przyjaźni, radości bycia wolnym i wrażliwości na udrękę zniewolenia. To spektakl dla dzieci najmłodszych i tych starszych.

3/

„Pamiętnik znaleziony w Saragossie”

Autor: Jan Potocki

Reżyseria: Zaproszę do współpracy Pawła Jaszczaka

Scenografia: Adrian Lewandowski

Muzyka: Kamil Kosecki

Najsłynniejsza powieść awanturniczo-fantastyczna może być inspiracją do przedstawienia o wzajemnym przenikaniu kultur, relacjach my - obcy, szacunku do odmienności religijnej i kulturowej.

4/

„Dżepetto”

Autor: na podstawie „Pinokia” C.C.Collodiego

Reżyserię chciałabym powierzyć Nataszy Sołtanowicz

Scenografia: Marianna Syska

Muzyka: Natasza Sołtanowicz

Świat widziany oczami Dżepetta – ojca Pinokia, który wyrusza na poszukiwanie syna. Skutkiem beztrudnych zabaw Pinokia pozostają po nim ruiny i zgliszcza. Bajka, której morałem jest przesłanie, że wszystko w życiu ma swoją cenę, a dziś podejmowane decyzje w przyszłości przybierają nieoczekiwany skutek.

Ad. 7 Teatru w okresie pandemii – awaryjne planowanie działań artystycznych z uwzględnieniem konsekwencji finansowych i artystycznych.

Czas pandemii jest szczególnie trudny dla prawidłowego funkcjonowania teatru, zaburza normalny rytm pracy, uniemożliwia planowanie kolejnych zadań i projektów. Wprowadzane lockdown czy obostrzenia gwałtownie wstrzymują realizację planów repertuarowych i rozpoczętych produkcji teatru, mają destrukcyjny, destabilizujący wpływ na zespół. Pozbawiają teatr wpływów ze sprzedaży biletów, wynajmów oraz umów na organizację i współorganizację przedsięwzięć impresaryjnych. Rolą przyszłego dyrektora będzie więc poszukiwać działań alternatywnych, podejmować inicjatywy awaryjne, pozwalające teatrowi przetrwać, równocześnie dając pracownikom możliwość realizowania zadań statutowych teatru.

Należy też w takich momentach pamiętać o publiczności i edukacyjnej misji teatru. Dzieci i młodzież „zamknięte” w domach, pozbawione werbalnych kontaktów ze szkołą, z rówieśnikami, z teatrem. Skazane na edukację zdalną, ograniczone w znacznym stopniu w korzystaniu z oferty kulturalnej. Internet stał się obecnie główną ścieżką kontaktu (interakcji) z otoczeniem i w tym obszarze należałoby koncentrować podejmowane działania.

W poprzednim sezonie teatr podejmował przedsięwzięcia artystyczne prezentowane w sieci, oraz na przeznaczonych do tego platformach. Zrealizował projekty w ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura w sieci”, spektakl „Piosenki z kufra” w ramach Funduszu Wsparcia Kultury Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. ZTA podejmował inicjatywy finansowane z własnych środków tj. „Poezja w masce”, „Lato w mieście” - spektakle i koncerty grane w Muszli Koncertowej.

Wielkim atutem Zdrojowego Teatru Animacji jest jego usytuowanie. Siedziba teatru znajduje się w samym centrum kompleksu parkowo-uzdrowskiego w Parku Zdrojowym w Cieplicach, w dyspozycji teatru znajduje się również zabytkowa Muszla Koncertowa. To daje teatrowi wiele możliwości podejmowania działań plenerowych. W Muszli Koncertowej mogą odbywać się małe przedstawienia oraz koncerty, które teatr posiada w swoim repertuarze, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, dystansu społecznego i dezynfekcji. Plenery Parku Zdrojowego umożliwiają organizację imprez, pikników artystycznych, festynów adresowanych do całych rodzin, zorganizowanych grup dziecięcych, półkolonii, kolonii.

W najbliższym sezonie 2021/2022 przebieg pandemii i jego wpływ na funkcjonowanie teatru jest trudny do przewidzenia, należy więc zaplanować konkretne działania, mając na uwadze ograniczenia finansowe, ale też możliwości i potencjał twórczy pracowników i wykorzystanie zasobów teatru w postaci posiadanych spektakli, elementów scenografii, kostiumów i lalek.

1/„Piknik z królową Marysieńką”- cykl imprez plenerowych, związanych z obecnością królowej Marysieńki Sobieskiej w cieplickim uzdrowisku w 1687 roku. Aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji i statyści zaimprovizują wjazd królowej wraz z orszakiem, zaprzęgiem konnym do cieplickiego parku, prezentując fragmenty muzyczne ze spektaklu „Aqua Sanitata czyli królowej u wód eksperyjencie”. Towarzyszyć temu będą zabawy, eventy, piknik, koncerty i przedstawienia teatralne w specjalnie do tego wyznaczonych strefach, usytuowanych na parkowych trawnikach, alejkach i placach. Do współpracy w organizacji tego przedsięwzięcia zaprosimy jeleniogórskie instytucje kultury, cieplickie szkoły i przedszkola, mieszkańców oraz kuracjuszy przebywających w uzdrowisku.

2/„Skarpetki nie do pary – czyli teatralne duety”- wg tekstu Justyny Bednarek

Niezwykły tekst Justyny Bednarek wyróżniony m.in. Nagrodą Literacką Warszawy oraz tytułem najlepszej książki w konkursie "Przecinek i Kropka" oceniający literaturę dla dzieci i młodzieży, to cykl opowieści o zaginionych w niewyjaśnionych okolicznościach skarpetkach, o tym gdzie się podziewają, czy lądują w alternatywnych światach, jakie spotykają je przygody. Każdej z nich przytrafia się coś innego. Autorka bawi się formami literackimi, rzucając swoje bohaterki w intrygę kryminalną, historię miłosną czy opowieść obyczajową zakończoną morałem lub happy endem.

Pięć małych duetów aktorskich, zrealizowanych w oszczędnej formie, ograniczonej do dwóch osób, wymagającej kreatywności i pomysłowości aktorów. Podzielenie zespołu na pięć duetów i zrealizowaniu pięciu mikro-opowieści o zaginionych skarpetkach i ich niezwykłych przygodach pozwoli teatrowi, przy niewielkich nakładach finansowych i równoczesnym

zaangażowaniu w pracę całego zespołu teatru, zaprezentować w sieci, w plenerze, a w miarę możliwości na małej scenie, nowych produkcji, mając nadzieję, że niewielkim wysiłkiem osiągniemy spektakularny efekt dla najmłodszych widzów.

W ramach promocji wśród młodzieży możliwym będzie dodawanie fragmentów etiud do serwisu TikTok. Obecnie jest to najpopularniejszy serwis mediów społecznościowych w naszej grupie docelowej. Jego charakterystyka pozwala na umieszczanie krótkich form filmowych, a popularność wśród dzieci i młodzieży i funkcje interakcyjne pozwolą na bezpośredni kontakt z młodym widzem.

3/„Posłuchaj swojej lektury” w serwisie Spotify

Realizacja słuchowisk, nagranych z rozpisaniem na role z oprawą muzyczną. Program realizacji spektakli teatralnych p.t. „Posłuchaj swojej lektury”.

Spotify – szwedzki serwis strumieniowy oferujący dostęp do muzyki oraz podcastów na licencji freemium. Serwis oferuje cyfrowe objęte prawami autorskimi nagrania muzyczne i podcasty, w tym ponad 60 milionów utworów, pochodzących od wytwórni płytowych i firm medialnych.

Obecnie serwis cieszy się ogromnym skokiem popularności, od stycznia 2020 roku zanotowali wzrost użytkowników Premium o 27%. Ponad to planują rozwój działu podcastów, czyniąc serwis bardziej przyjaznym twórcom. Tworzy to potencjał dla naszych działań pandemicznych.

Podcast jest formą internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej, najczęściej w postaci regularnych odcinków. Ta forma blogowania przeżywa aktualnie boom na polskim rynku rozrywkowym, zwłaszcza w dobie pandemii, kiedy wszelkie formy rozrywki nie wymagające wychodzenia z domu są niezwykle pożądane.

Jednym z planowanych działań jest stworzenie podcastu „Posłuchaj swojej lektury” – odcinkowej serii, w której aktorzy Zdrojowego Teatru Animacji będą, z podziałem na role i odpowiednią oprawą muzyczną, czytać dzieła literackie znajdujące się w kanonie lektur szkół podstawowych. Użycie technologii serwisu znanego młodzieży szkolnej ułatwi dotarcie do grupy docelowej i poprawi wizerunek teatru, co pozytywnie wpłynie na frekwencję po zniesieniu ograniczeń epidemicznych.

4/Instagram

Instagram jest serwisem społecznościowym opierający się na przekazie wizualnym i audiowizualnym. Obecnie jeden z najpopularniejszych social mediów w Polsce, posiadający ponad 6,5 miliona użytkowników, z czego ponad połowa to osoby poniżej 28 roku życia. Jest niezwykle popularny wśród młodzieży, która traktuje Instagrama jako podstawowe medium społecznościowe i narzędzie do komunikacji z rówieśnikami. Warto również wspomnieć, że platforma ta opiera się na doznaniach i treściach wizualnych, co daje duże możliwości ZTA, który szczyli się produkcjami o pięknej oprawie scenograficznej i barwnych lalkach.

Rozpoczęcie aktywnej kampanii promocyjnej na Instagramie pozwoli dotrzeć do młodych widzów i zyskać ich sympatię, dzięki komunikacji na znanym im portalu. Dodatkowo

Instagram posiada narzędzia, które pozwolą na rozpropagowanie działań teatru w czasie pandemii. InstaStory, jedna z opcji aplikacji, jest bardzo interakcyjna, co pozwoli na bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą i przypomni im o naszych spektaklach. Należy również wspomnieć o IGTV, jednej z nowych możliwości, jakie daje Instagram. Pozwala ona na umieszczanie dłuższych plików wideo, co planujemy wykorzystać do udostępniania krótkich fragmentów spektakli i etud równocześnie z TikTokiem.

Podsumowanie:

Tworząc ten program, w dużym stopniu czerpałam pomysły i koncepcje z programu nieżyjącego dyrektora Bogdana Nauki. Jego wizja teatru, niezrealizowane projekty, idee jakie mu przyświecały przez ponad ćwierć wieku tworzenia i budowania Teatru Animacji w Jeleniej Górze zasługują na realizację, dokończenie i kontynuację. Chciałabym wykorzystać nawiązane przez niego kontakty z partnerami niemieckimi: Fredem Apke, dramaturgiem i reżyserem oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej i Gerhart Hauptmann Theater Gorkitz-Zittau czy też Philippem Baumanem i Tanz Theater Company teatru Gorkitz, które to kontakty zaowocowały wielkimi wydarzeniami artystycznymi, (spektakl łączący balet z teatrem lalek „Hagazussa” i nowatorska prapremiera dramatu Freda Apke „Ale świństwo”). Mam też zamiar kontynuować starania nad pozyskaniem jako partnera Naivni Divadlo z Liberca, byłaby to dla teatru cenna współpraca mogąca w konsekwencji zaowocować wspólnymi artystycznymi przedsięwzięciami finansowanymi z transgranicznych środków Euroregionu Nysa. Dobór artystów jest również nie przypadkowy, starałam się zaprosić do współpracy zarówno doświadczonych twórców, jak i młodych, ale już utytułowanych i dostrzeżonych w środowisku.

Zdrojowy Teatr Animacji ma ogromny potencjał i jest doskonale odbierany przez jeleniogórską publiczność oraz polskich i zagranicznych partnerów. W dużej mierze jest to zasługa wieloletniej pracy przedwcześnie zmarłego dyrektora Bogdana Nauki. Moim zamiarem jest nie zmarnować tego potencjału, ale w pełni go wykorzystać dla dobra miasta, ludzi pracujących na sukces teatru i dla naszej publiczności.

Małgorzata Nauka

(---)