

**Чим живе незалежна сцена?
21–24 червня 2018
IETM Satellite Meeting Kyiv**

Як ми можемо зміцнити та підтримати незалежні мистецькі ініціативи саме тоді, коли їхня вітальна сила конче потрібна суспільству? Яким чином зробити їх надбанням широких громад, а не вузького кола “втаємничених” у мистецькі експерименти? Як зберегти незалежну сцену у реальному житті в умовах браку фінансової підтримки, міжнародних зв’язків та обмеженого доступу до новітніх інструментів та навичок роботи?

Бути незалежним митцем – виклик та сміливий життєвий вибір. І це стосується будь-якої країни нашого континенту. Втім складність цього вибору та умови, з якими доводиться мати справу, дуже відрізняються залежно від регіонального контексту. Створення сталої бізнес-моделі, альянсів з громадянським суспільством, фандрайзинг, адвокація, вихід на міжнародний рівень, розширення аудиторії, – це лише деякі з тих завдань, що їх треба вирішити, долаючи непростий шлях незалежного митця.

Стійкість, самовдосконалення та міжнародна солідарність – це ключові слова IETM Satellite Meeting Kyiv. Зустріч об’єднає українських та європейських професіоналів перформативних мистецтв з метою розширення професійних можливостей одне одного та спільного пошуку інноваційних та ефективних рішень задля підтримки незалежних перформативних практик.

Програма IETM Satellite пропонує низку лекцій, панелей, дебатів, майстерень, тренінгів, а також пітчінг готових до міжнародної колаборації з європейськими партнерами проектів і шоукейс українського незалежного та експериментального театру і танцю.

21 червня, четвер		
09:00 – 13:00	Реєстрація та check-in	
10:00 – 14:00	майстерня	<p>Як вивести ваш проект на міжнародний рівень: ринки та стратегії у перформативному мистецтві (день 1)</p> <p>Ця майстерня розрахована на митців, продюсерів, менеджерів та інших професіоналів сектору перформативного мистецтва.</p> <p>Під час майстерні розглянемо ваші проекти, визначимо чому їхня присутність важлива на міжнародних ринках і допоможемо розробити стратегію на тривалий термін. Проаналізуємо середовище у різних країнах світу, проведемо мапінг фестивалів та аналіз видимості вашого проекту для його виходу та розвитку на міжнародному рівні.</p> <p>Мета майстерні – розробити персоналізований стратегічний план для проектів усіх учасників, відповідно до завдань виходу на міжнародний рівень та з огляду на конкретні мистецькі ринки.</p> <p>Ми обмінємося інформацією про те, як функціонують різні середовища, навчимося на</p>

		<p>практиці застосовувати різні методи роботи для мікропродюсування самих себе. 70% роботи в майстерні – практика, розвиток стратегії відповідно до проекту, розмови з іншими учасниками та презентація ваших проєктів команді професіоналів.</p> <p>Кількість учасників – 20 осіб</p> <p>Ментор: Іва Горват, Art Republic, Іспанія</p>
13:00 – 14:00	знайомство	<p>Хто тут?</p> <p>Одна година на знайомство з іншими учасниками конференції, пошук тих, хто розділяє ваші зацікавлення і мистецькі ідеї, з ким можна буде спілкуватися і обмінюватися досвідом та планами упродовж наступних днів IETM Satellite Meeting Kyiv і після завершення зустрічі.</p> <p>Аніматор: Віктор Майо, IETM, Бельгія</p>
14:15 - 15:45	панель	<p>Місце під сонцем</p> <p>Які соціальні та правові умови існування незалежного театру? Три представники українського незалежного мистецького сектору розкажуть про актуальну ситуацію та перспективи розвитку цього сектору в Україні.</p> <p>Спікери:</p> <p>Вероніка Складярова, «Parade-fest», Харків, Україна</p> <p>Антон Овчінников, Фестиваль сучасного танцю Zelyonka Fest, Київ, Україна</p> <p>Ольга Данилюк, Театральна майстерня Мистецького Арсеналу, Київ, Україна</p>
16:00 - 19:00	тур	<p>Глибоке розуміння місцевого контексту дозволяє оцінити його потенціал для розвитку незалежної сцени. Прогулянка дасть можливість учасникам познайомитися з новими сценічними майданчиками Києва та їхніми керівниками.</p> <p>Екскурсія вирушає від Театральної лабораторії Мистецького Арсеналу і прямує до Сцени 6, дорогою зупиняючись у Театрі на Подолі та PostPlay театрі.</p>
22 червня, п'ятниця		
09:30 – 12:00	Реєстрація та check-in	
09:30 – 13:30	майстерня	<p>Як вивести ваш проєкт на міжнародний рівень: ринки та стратегії у перформативному мистецтві (день 2)</p> <p>Ця майстерня розрахована на митців, продюсерів, менеджерів та інших професіоналів сектору перформативного мистецтва.</p>

		<p>Під час майстерні розглянемо ваші проекти, визначимо чому їхня присутність важлива на міжнародних ринках і допоможемо розробити стратегію на тривалий термін. Проаналізуємо середовище у різних країнах світу, проведемо мапінг фестивалів та аналіз видимості вашого проекту для його виходу та розвитку на міжнародному рівні.</p> <p>Мета майстерні – розробити персоналізований стратегічний план для проектів усіх учасників, відповідно до завдань виходу на міжнародний рівень та з огляду на конкретні мистецькі ринки.</p> <p>Ми обмінємося інформацією про те, як функціонують різні середовища, навчимося на практиці застосовувати різні методи роботи для мікропродюсування самих себе. 70% роботи в майстерні – практика, розвиток стратегії відповідно до проекту, розмови з іншими учасниками та презентація ваших проектів команді професіоналів.</p> <p>Кількість учасників – 20 осіб</p> <p>Ментор: Іва Горват, Art Republic, Іспанія</p>
10:00 – 12:00	панель	<p>Це починається у школі</p> <p>Уявіть собі шлях, яким треба пройти молодим обдарованими театральними митцям. Цей шлях неясний і примхливий, сповнений найрізноманітніших культурних упереджень, політичних та фінансових обмежень та особистих проблем, що відволікають увагу. Цей шлях є мандрівкою у світ мистецтва. Які варіанти цієї подорожі є найбільш прийнятними?</p> <p>Чи це дорога «паломника» – затята, сфокусована та споглядальна? Або ж карколомний маршрут мандрівника із заплічником – перескакування від одної дисципліни, коду, жанру до іншого? Який би спосіб митець собі не обрав, кожен мандрівник у мистецькій галузі має потребу покладатися на систему освітніх методів, просторів та тренерів. Питання в тому, як розбудувати подібну систему – мережу платформ, спрямованих на розвиток талантів? Як окремі центри сполучатимуться у цю мережу? У Європі повно театральних шкіл для підлітків, академій виконавського мистецтва, освітніх програм для випускників та аспірантів, театральних просторів, де можуть себе реалізовувати молоді митці. Проте як їх підтримувати і поєднувати одне з одним? І якщо створення такої мережі</p>

		<p>виявиться успішним, якими будуть мистецькі та політичні наслідки цього?</p> <p>Спікери: Каспар Ньюегоус, компанія Likeminds, Нідерланди Каріма Мансур, МААТ for Contemporary Art – Центр сучасного танцю у Каїрі, Єгипет Вікторія Миронюк дослідниця перформативних практик, Україна</p>
14:00 - 17:30	тренінг	<p>Селфменеджмент у перформативному мистецтві (день 1)</p> <p>Цей тренінг орієнтовано на маленькі мистецькі формації та митців-одинаків, які потребують аналізу та підтримки їхнього творчого та ділового розвитку у професії. Курс є корисним для тих, хто знаходиться на початку творчої мандрівки, а також для тих, хто вже створив певний мистецький продукт, але не мав часу для того, щоб проаналізувати особливості своєї пропозиції. Тренінг складається з практичних семінарів, дискусій та роботи у парах. Метою даних практик є увиразнення вашої персональної креативної бізнес-моделі. Тренінг орієнтовано на опрацювання наступних складових: місія, цінності, бачення, зростання та потенціал, мистецьке та ділове планування, встановлення партнерських відносин. Ментор: Гарі Гілз, IETM, Бельгія</p>
14:00 - 15:30	панель	<p>Створити простір: незалежні мистецькі майданчики у міжнародному контексті, але без грошей</p> <p>Перформативні мистецтва вимагають простору – фізичного, емоційного, соціального. В Україні, як і в багатьох інших європейських країнах, і досі бракує просторів/майданчиків, де незалежні команди могли б проводити репетиції та показувати вистави. Державні інституції продовжують не помічати дану проблему та не усвідомлюють ролі, яку відіграє незалежний мистецький сектор. Така ситуація не залишає митцю інакшого вибору, окрім як організувати власний простір для творення та розвитку. Ця сесія почнеться зі знайомства з конкретними кейсами у Болгарії та Україні, після чого перейдемо до обговорення вдалих стратегій створення та підтримки просторів для незалежних митців.</p> <p>Спікери: Весселін Дімов, Act Association, Болгарія</p>

		Юлія Юн , Театральний простір ТЕО, Україна Володимир Шейко , Сцена 6, Україна
16:00 – 17:30	панель	<p>Формування аудиторії: незалежні мистецькі майданчики задля місцевих громад Термін «аудиторія» використовується для окреслення розмаїтої та складної сукупності усіх тих людей, про яких зазвичай ми знаємо дуже мало. Тим не менш, уже існуючі образи аудиторії не передають усього багатства, запутаності, різноманітності, натхнення та подиву, властивих реальним глядачам, які прийшли на виставу. Тоді як ми маємо зрозуміти, що таке аудиторія? Чи це люди, що сидять у кріслах та чекають, коли почнеться вистава? Чи це натовп, що його уявляє собі виконавець, готуючись вийти на сцену? Аудиторія існує до початку представлення вистави, чи це ми створюємо аудиторію упродовж виконання вистави? Це аудиторія формує театр чи навпаки? Як організація може формувати та розвивати аудиторію у перервах між розвагами, соціальними збіговиськами, розвитком спільнот і потребою у стабільному і достатньому фінансовому прибутку?</p> <p>Спікери: Дебора Пірсон, компанія Forest Fringe, Велика Британія Ярослава Кравченко, «Дикий театр», Україна Ден Гуменний «PostPlay театр», Україна</p>
23 червня, субота		
09:30 – 12:00	Реєстрація та check-in	
09:30 – 13:30	майстерня	<p>Як вивести ваш проект на міжнародний рівень: ринки та стратегії у перформативному мистецтві (день 3) Ця майстерня розрахована на митців, продюсерів, менеджерів та інших професіоналів сектору перформативного мистецтва. Під час майстерні розглянемо ваші проекти, визначимо чому їхня присутність важлива на міжнародних ринках і допоможемо розробити стратегію на тривалий термін. Проаналізуємо середовище у різних країнах світу, проведемо мапінг фестивалів та аналіз видимості вашого</p>

		<p>проекту для його виходу та розвитку на міжнародному рівні.</p> <p>Мета майстерні – розробити персоналізований стратегічний план для проектів усіх учасників, відповідно до завдань виходу на міжнародний рівень та з огляду на конкретні мистецькі ринки.</p> <p>Ми обмінємося інформацією про те, як функціонують різні середовища, навчимося на практиці застосовувати різні методи роботи для мікропродюсування самих себе. 70% роботи в майстерні – практика, розвиток стратегії відповідно до проекту, розмови з іншими учасниками та презентація ваших проектів команді професіоналів.</p> <p>Кількість учасників – 20 осіб</p> <p>Ментор: Іва Горват, Art Republic, Іспанія</p>
10:00 – 12:00	майстерня	<p>Спілкуватися, публічно підтримувати, досягати успіхів</p> <p>Ця майстерня присвячена спілкуванню із громадськістю, сприянню зростанню свідомості та публічній підтримці/адвокації культури. У сучасному світі ці три дисципліни стратегічно міцно пов'язані, оскільки комунікація слугує не лише інформуванню, розважанню та освіті, але також підтримці та популяризації майбутніх змін. Адвокація вимагає витримки, що важко гарантувати у реаліях існування від проекту до проекту. Під час практичних занять у форматі міні-лекцій обговорюватимемо сучасні підходи до цих дисциплін, після чого учасники отримуватимуть практичні завдання, як формулювати цілі, меседжі, розробляти плани реалізації їхніх мистецьких проектів. На майстерні також познайомимося із цікавими прикладами вдалих комунікацій з усього світу.</p> <p>Спікер: Каспарс Рукліс, тренер міжнародних комунікації та адвокації, Латвія</p>
14:00 – 17:30	тренінг	<p>Селфменеджмент у перформативному мистецтві (день 2)</p> <p>Цей тренінг орієнтовано на маленькі мистецькі формації та митців-одинаків, які потребують аналізу та підтримки їхнього творчого та ділового розвитку у професії. Курс є корисним для тих, хто знаходиться на початку творчої мандрівки, а також для тих, хто вже створив певний мистецький продукт, але не мав часу для того, щоб проаналізувати особливості своєї пропозиції. Тренінг складається з практичних семінарів, дискусій та роботи у парах. Метою</p>

		<p>даних практик є увиразнення вашої персональної креативної бізнес-моделі. Тренінг орієнтовано на опрацювання наступних складових: місія, цінності, бачення, зростання та потенціал, мистецьке та ділове планування, встановлення партнерських відносин.</p> <p>Ментор: Гарі Гілз, IETM, Бельгія</p>
14:00 - 15:30	панель	<p>Державно-приватне партнерство</p> <p>Становище мистецтва у сучасному європейському суспільстві відрізняється спадщиною індивідуалістичного капіталізму в Західній Європі та радянською парадигмою у Центральній та Східній Європі. В останньому випадку мистецтво було націоналізоване і в багатьох країнах ситуація досі ще не змінилася. Тобто культурні інституції перебувають на державному балансі, а митці, з якими вони працюють, є державними службовцями. Водночас приватна ініціатива у галузі мистецтва та культури приречена на жорстоку боротьбу за існування. Реальних змін неможливо досягти, не змінюючи механізмів фінансування для державних і приватних театрів на основі відкритої конкуренції та відповідних фондів. Але як створити сприятливі умови для локальних і національних ініціатив? Як залишатися незалежними та отримувати державну підтримку водночас? Як державна установа може підтримувати розвиток незалежного сектору? Як можна стимулювати співпрацю між організаціями громадянського суспільства, державним сектором та приватним сектором у сфері культури?</p> <p>Доповідачі: Вава Штефанеску, CNDB - Національний центр танцю в Бухаресті, Румунія Юлія Федів, Український культурний фонд, Україна</p>
16:00 – 17:30	лекція	<p>Транскордонне співробітництво</p> <p>Незалежні митці у Східній Європі часто не отримували достатнього визнання або залишалися в ізоляції у власних країнах і на міжнародному рівні. Втім останнім часом подібна ситуація почала змінюватися – у деяких східноєвропейських країнах митці стають основними гравцями у створенні нових наративів та дедалі більше залучаються до транскордонного співробітництва та міжнародних мереж.</p>

		<p>Що підштовхує нас до участі у ко-продукціях, міжнародних зустрічах та інших формах транскордонного співробітництва? Чи є це джерелом сили в часи національних/регіональних обмежень, чи це тільки підкреслює нерівність тих, кому бракує доступу до інформації та ресурсів? Що означає «Схід» та «Захід», «Південь» та «Північ», коли йдеться про співпрацю понад кордонами? Які виклики та можливості приносить географічна віддаленість або ізоляція? Яку роль відіграють мережі, подібні до ІЕТМ, для «периферійних» мистецьких спільнот? Які інструменти бажано мати, аби найефективніше скористатися із можливостей нетворкінгу?</p> <p>Спікер: Раріта Збранка, Balkan Express, Словенія</p>
24 червня, неділя		
10:00 – 14:00	Бранч	За келихом вина та наїдками, ви можете поспілкуватися зі своїми новими та старими друзями.
12:00 – 13:00	Newsround (пітчинг)	Newsround – це серія коротких (максимум 3 хв.) презентацій українських культурних організацій або проектів. Цей формат дає вам можливість знайти потенційних партнерів в Європі. А для європейських колег стає оглядом того, що відбувається в нашій країні.