

Den kunstneriske ledelsesberetning for sæson 2019 /2020 samt evaluering af 3-årig driftsbevilling 2017 – 2020 for Forsøgsstationen

Kunstnerisk ledelsesberetning sæson 2019/2020
Aktivitetsoversigt for sæson 2019/2020
Evaluering for den 3-årige driftsbevilling 2017 - 2020

Kunstnerisk ledelsesberetning sæson 2019/2020

Sæson 2019/2020 blev en atypisk sæson på Forsøgsstationen – primært set i lyset af Covid-19. I de sidste 4 måneder, som ofte bruges til at opsummere og konkludere på sæsonens aktiviteter, blev Forsøgsstationen lukket ned og agerede kun på et minimum. Det til trods, blev det alligevel en sæson, som markerede Forsøgsstationen som en central medspiller i det danske scenekunstmiljø, når det gælder nye formater i forhold til publikumsrelationer, videreformidling af scenekunstneriske forskningsformater til især unge kunststuderende samt som netværkssted for scenekunst der involvere alle faglige genrer, det akademiske miljø samt både lokale og internationale scenekunstnere. Samlet set blev sæsonen en flot markering af vores 10 års jubilæum, trods nedlukning og ikke mindst på trods af en offentlig bevilling, der ikke har løftet sig de sidste 7 år.

Forsøgsstationen nåede at huse og afvikle 8 forsøgsprojekter inden nedlukningen. 7 forsøg nåede delvist at blive påbegyndt, men måtte udskydes til sæson 20/21, her i blandt Forsøgsstationens publikumsrelaterede sæsonforsøg ”Stilhed – Pause – Efterklang”, hvorfor forsøgets budget overføres til næste sæson.

Forsøgsstationen lykkedes igen i denne sæson at etablere nogle fordelagtige aftaler med undervisere, så vi samlet set kunne præsentere 5 ugentlige træningstilbud samt to intensive workshops. De to årlige internationale stemmeworkshops med Nadine George måtte desværre aflyses pga. Covid19, hvorfor de budgetterede udgifter bortfalder i regnskabet.

Forsøgsstationen etablerede, som optakt til den store 10 års fejring, ”Into the unknown”; et site på hjemmesiden med foreløbig 10 forsøgskunstnere, som i ord og praksis præsenterer deres arbejde. Det blev en del af den satsning Forsøgsstationen har foretaget for at give både scenekunstnere og andre interesserede en let og dog dyb og grundig adgang til begrebet kunstnerisk forskning og ikke mindst begrebet grundforskning. Sitet er allerede i aktiv brug, særligt som formidlingsredskab til studerende.

Som nævnt fyldte Forsøgsstationen 10 år, som blev fejret på behørig vis i december med mange besøgende, ikke mindst scenekunstneriske kolleger og samarbejdspartnere både nationalt og lokalt samt gæster fra de mange publikumsrelaterede projekter som Forsøgsstationen efterhånden har involveret sig i.

Vi havde i foråret aftaler om flere besøg udefra, både fra internationale gæster og fra danske studerende både til formidlingsarrangementer og workshops, men som desværre måtte aflyses pga. Covid19. Alle besøg søges flyttet til næste sæson.

Forsøgsstationens administrator Dorte Wium gik på barsel i juni 2019 og blev erstattet af Rikke Giselsson, som desværre måtte stoppe midt i sæsonen. Heldigvis fik vi ansat en ny administrator, Lise Aagaard Knudsen, som tog over på kort varsel. Selve overgangen i dette administratorskift betød også ekstra forsigtig omgang med økonomien, hvilket er grunden til det lille overskud, som ønskes overført til næste sæson.

Vi havde endvidere prioriteret diverse praktiske forbedringer i huset, primært bedre belysning i Wittmarck salen. Beløbet blev dog, igen grundet Covid19, aldrig brugt, hvorfor det også ønskes overført til næste sæson.

Samlet set balancerer Forsøgsstationens regnskab for sæson 19/20 nogenlunde med de forventninger vi havde i vores budget. Og de direkte tab for denne sæson grundet Covid19, beløber sig ikke til mere end 12.096 kr. i tilbagebetalt lokaleleje.

Men Forsøgsstationen er gennem flere år økonomisk udpint og forsøger altid – ud over det budgetterede – at forbedre sin situation. Derfor er tabet i forbindelse med Covid19 langt større, når man opregner manglende muligheder for udlejning af 3 sale á 5.575 kr. pr. uge i næsten 4 måneder, samt lægger det til, at alle aflyste aktiviteter i sæson 19/20 overflyttes til sæson 20/21 – uden at Forsøgsstationen har kunne opnå nogen statslig kompensation til at dække ekstra lønudgifter og nye udgifter til f.eks. pr. lancering af aktiviteterne.

Forsøgsstationen har, grundet en statslig bevilling der ikke er steget de sidste 7 år, et stadigt dårligere økonomisk grundlag at agere på. Vores udgifter stiger, ikke mindst vores husleje som er en af vores største udgifter, og det bliver med tiden mere og mere påkrævende med et stabilt økonomisk løft for at sikre stedets overlevelse.

Aktivitetsoversigt for sæson 2019/2020

Forsøg

Sven E. Kristensen

The Foxcave – en undersøgelse af den immersive teatergenre og af hvordan man fortæller en sanselig historie som omslutter sit publikum i interaktion, sansning og narrativ.

Sofie Grodin

Theatrical remembering through objects and sound – How do we develop the emotional visual dramaturgy of Marathon?

Ellen Kilsgaard

Gestures – en undersøgelse af geologiske processer i dans og musik.

Forsøgsstationen

Stilhed – Pause – Efterklang – publikumsrelationer i en kunstnerisk kontekst.
(udskudt til sæson 20/21)

Sara Gebran

The wake of sleep – investigation public intimacy

Det Olske Orkester

Skuespillerens Vibrationer – hvilke fysiske og mentale kræfter skal der til for at skabe de svingninger, der trænger helt ind i publikums sind, krop og knoglemasse?

My Lindblad

STRIKT - En koreografisk undersøgelse af frygt.

Antoinette Helbing

The laughing game - How can I transform my exciting research on laughter into a solo performance – into a sounding, physical, visual and thought provoking encounter with laughter?

Anna Kruse

Stemmer fra Enghave Plads – kan man skrive sange, som bygger på personlige interview?

Vidensdeling

- Institut for Dramaturgi, Århus Universitet, på en dags studiebesøg med 30 studerende.
- *Kollektive Processer* – paneldebat arrangeret af Foreningen af Danske Dramaturger.
- *Endangered Practices*, to dages seminar organiseret af Dansehallerne i samarbejde med Forsøgsstationen.
- Forsøgsstationens Platform – december '19

Præsentation

- "The foxcave development project" – forsøgsvisning v/ Sew Flunk Fury Wit
- "The Laughing game" – forsøgsvisning v/ Antoinette Helbing
- Reading arrangement v/ Rasmus Pold
- "Gestures" – forsøgsvisning v/ Ellen Kilsgaard og Henriette Groth
- "Face it" – præsentation af forestilling fra Det Fortællende Teater.

Træning

- Stands og Dans træning, 2 gange ugentligt.
- Stemmetræning baseret på Nadine George teknik ved Angelina Watson, 1 gang ugentligt.
- Gaga dansetræning, 2 gange ugentligt.

Workshops

- Institut for Scenkonst (S), workshop med titlen: "The Being of Doing".
- Gaga seminar v/ Siri Wolthoorn (DK) og Kari Vig Petersen (DK, N).

Dokumentation

- *Into the unknown* – etablering af site med 10 grundforsknings-interviews.
- Løbende registrering af Forsøgsstationens aktiviteter i database.
- Videoproduktion og fotomateriale af Forsøgsstationens sæsonforsøg.

Andet

- Forsøgsstationens 10 års jubilæum: udstilling, reception, taler, underholdning og fest.

Evalueringsrapport for den 3-årige driftsbevilling 2017 - 2020

Forsøgsstationen modtog i 2016 en treårig bevilling fra Statens Kunstråd, PSU, for sæson 17/18, 18/19 og 19/20 hvori også indgik en aftalekontrakt indeholdende fokus på indsatsområderne: Publikumsudvikling, kunstnerisk udvikling samt samarbejds- og forretningsudvikling. Her følger en kort evaluering.

Publikumsrelationer

Forsøgsstationen har haft fokus på publikumsrelationer helt siden 2016, hvor organiseringen af det første store forsøg "Lyden af publikum" (LAP) tog form. Vi ynder at kalde det "publikumsrelationer" frem for "publikumsudvikling" – mest fordi det ikke handler om at udvikle nogen mennesker, men at skabe relationer til dem gennem kunstneriske og sociale tiltag. "Publikumsrelationer i en kunstnerisk kontekst" har været overskriften og har gennem omtalte 3-årige periode ført til udenlandsk præsentation og workshop af LAP i Italien, samt opstart på 3 nye store publikumsrelations-projekter: "Stilhed – Pause – Efterklang", "Publikumserindringer" og "Publikumskoreografier", som også er blevet understøttet af bl.a. Bikuben Fonden. Til hvert projekt knytter sig naturligvis evalueringer, vidensdeling gennem seminarer, rapporter, udstillinger og research i marken – alt sammen aktiviteter, som er med til at øge interessen for de kunstneriske og sociale aspekter i publikumsinvolvering i scenekunsten. Vi henviser bl.a. til rapporten "Lyden af Publikum" som forefindes både på dansk og engelsk. (Forsøgene "Stilhed – Pause – Efterklang" og "Publikumserindringer" er blevet forsinket grundet COVID19). Forsøgsstationen etablerede i efteråret 2019 "Into the unknown"; et site på hjemmesiden med 10 performancegrupper/scenekunstnere, som i ord og praksis præsenterer deres måde at bedrive scenekunstnerisk praksisbaseret forskning. Det site har været med til at styrke Forsøgsstationens profil i forhold til sin rolle som et centralt forskningsrelateret hus i Danmark og hjulpet på etablering af kontakter til både det akademiske og (scene)kunstneriske miljø. Generelt er samarbejdet med andre scenekunstneriske institutioner gennem de 3 år blevet styrket, bl.a. til Teater- og Performance studier (København), Dramaturgi (Århus), Art and Technology (Ålborg), børne- og ungdomsteater miljøet, Dansehallerne, Det Kongelige Teater, Uafhængige Scenekunstnere samt mange andre.

Udveksling med elever på scenekunstuddannelser - under og efter uddannelse.

Relationen til elever på de scenekunstneriske uddannelser har en stor prioritering for Forsøgsstationen. Vi er, som Danmarks eneste praksisbaserede forskningscenter for scenekunst, en central aktør for eleverne – ikke mindst når de forlader deres uddannelser og begynder deres kunstneriske entreprenørskab.

I sæson 17/18 indgik Forsøgsstationen et samarbejde med Statens Scenekunstscole omkring sæsonforsøget "Den scenografiske skuespiller – undersøgelse af skuespilleren som dukkeførerens marionetdukke" hvor en hel årgang skuespillelever blev involveret. Lærer Peter Kunz fra Scenekunstscolen i Odense har lavet forsøg på Forsøgsstationen i flere omgang med det formål at udvikle en håndbog for skuespillere med fokus på nye aspekter af skuespilteknik – involverende både Forsøgsstationen og elever fra Odense. To elever fra Teater- og Performancestudier Katrine Bøtke og Freja Forsman lavede i foråret 2018 et selvstændigt forsøg på Forsøgsstationen med titlen: *En performativ undersøgelse af tildækningsforbudet i det sociale rum*. Forsøget involverede flere elever fra deres uddannelse og blev efterfølgende case for deres fælles bacheloropgave.

Årligt har Forsøgsstationen studiebesøg fra Dramaturgi (Århus), Teater- og performancestudier (København) DIS (Study abroad in Scandinavia) og Den danske scenekunstscole, men Forsøgsstationen tager også ud med foredrag og workshop som det f.eks. var

tilfældet i foråret 2019, hvor vi gæstede en årgang på Art and Technology (Ålborg) med arbejdsdemonstration og workshop "Übermarionetten 3". Sidst men ikke mindst har Forsøgsstationen jævnligt praktikanter primært fra Teater- og Performancestudier. Efter endt uddannelse søger mange tidligere elever fra scenekunstudannelserne om medlemskab på Forsøgsstationen. Vi har f.eks. i skrivende stund (september '20) ca. 50 anmodninger om medlemskab.

Samarbejdsrelationer i nærmiljøet

Forsøgsstationen har, i nærværende 3-årige periode, haft fokus på synlighed. For lettere at kunne præsentere husets primære aktivitet over for studerende, men i høj grad også over for samarbejdspartnere generelt og nærmiljøet omkring Forsøgsstationen, udviklede vi en arbejdsdemonstration, som i ord og praksis fortæller om begrebet grundforskning. Det har været en fordelagtig kommunikationsform og etableret flere kontakter til f.eks. besøgende under vores årlige Åbent Hus under Cph Stage, men også til kolleger på Vesterbro og helt almindelige mennesker fra foreninger og institutioner på Vesterbro. Vores publikumsrelaterede forsøgsprojekter som f.eks. korværket "Lyden af Publikum" har også trukket mange nye gæster ind i Forsøgsstationen. Gennem vores aktiviteter i forhold til børne- og ungdomsteater (prøveforestillinger, workshops, forsøg) har vi oprettet flere gode forbindelser til lokale skoler og deres lærere, ligesom vi flere gange har deltaget med projekter og forestillinger under Vesterbro Teaterfestival. Samarbejdet med scenekunstmiljøet er vitalt for Forsøgsstationen og vi har derfor gennem mange år opbygget og videreudviklet relationerne til især Dansehallerne, Cph. Stage, Uafhængige Scenekunstnere samt teatrene på Vesterbro. En forsøgskunstner, Anna Kruse, har senest taget udgangspunkt i nærmiljøet med sit forsøg: "Stemmer fra Enghave Plads" – også et eksempel for det engagement som medlemmerne udviser over for lokalmiljøet. Sidst men ikke mindst, har Forsøgsstationen opdateret sin informationsfolder og på ny distribueret den ud til relevante kontakter, både lokalt og nationalt.