

Andrzej Wyrobiec

Koncepcja programowa i organizacyjna w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Bagatela na sezony 2023/2024 – 2027/2028.

*A, to musi odbywać się tak,
by naród mógł się bawić:
Trzeba dekoracje ustawić,
pamiętać o każdym sprzęcie,
umieścić w budce suflera,
jeśli kto tekstu nie spamięta, —
za kulisami reżysera
i inspicjenta
i dać im skrócony szemat.
A gdy już wszystko gotowe,
rozkazać grać na rozpoczęcie
poloneza, jeśli polski temat,
i rzucić, jako pierwszą kartę,
wielkie Słowo.*

Stanisław Wyspiański „Wyzwolenie”

Program i zespół

Rozpoczynając dokument programowy dotyczący przyszłości Teatru Bagatela, chciałbym się odwołać do oferty programowej składanej na konkurs, do którego przystępowałem w marcu 2020 roku. Tamten dokument pisany był bardziej z wyobraźni niż z przekonania, że plany, który określałam, są realistyczne. Wynikało to z niepełnej znajomości specyfiki działalności Teatru Bagatela oraz z niewiedzy na temat rzeczywistych możliwości finansowych i z wielu dodatkowych powodów technicznych i organizacyjnych, które poznałem w trakcie audytu zrealizowanego przeze mnie po objęciu dyrekcji.

Objąłem Teatr w bardzo trudnym momencie. Ciężył nad nim kłopot wizerunkowy. Objąłem Teatr zamknięty z powodu pandemii, co z krótkimi przerwami trwało przez wiele miesięcy. Są sytuacje, które można przewidzieć w momencie odpowiedzialnego podejmowania się kierowania instytucją, a są takie, które zaskakują i stwarzają dodatkowe wyzwania. Ze swojego punktu widzenia mogę z dumą powiedzieć, że wszystkie założenia, sformułowane wówczas w manifestie programowym, zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Teatr Bagatela do końca sezonu przygotuje w trzyletnim okresie 14 spektakli premierowych na Dużej i Małej Scenie, unormowane zostały sprawy obsadowe, zrealizowałem wiele racjonalnych postulatów Związku Zawodowego Aktorów działającego w naszym Teatrze, w tym dotyczące m.in. zbędnego generowania dodatkowych, nieprzynoszących efektów kosztów artystycznych, czy też prowadzenia obiektywnej polityki obsadowej.

Mimo pandemii, od pierwszego dnia objęcia przeze mnie dyrekcji, Teatr kontynuował rozpoczęte już pracę nad nowym spektaklem, przerwane niestety jesienią przez tragiczną śmierć reżysera Giovanniego Castellanos. Zmniejszone zostały straty wizerunkowe, poznałem się z zespołem, który obdarzył mnie zaufaniem. Zgodnie z linią programową opisaną w ofercie konkursowej, nie tracąc rozrywkowego charakteru Teatru Bagatela, do którego nasi widzowie byli przyzwyczajeni, wprowadzony został różnorodny repertuar, począwszy od klasyki, poprzez inscenizacje sztuk współczesnych z komediowo-satyrycznym zabarwieniem.

Teatr zaprosił do współpracy wybitnych twórców – reżyserów, scenografów, kostiumografów, kompozytorów i muzyków. W tym znakomitym gronie są m.in. Mikołaj Grabowski, Marek Gierszał, Artur Barciś, Andrzej Saramonowicz, Jacek Bończyk, Jerzy Skolimowski, Dorota Roqueplo, Hanna Sibilski, Zuzanna Markiewicz, Jacek Ostaszewski, Janusz Olejniczak, Krzysztof Herdzin, Janusz Stokłosa.

Działalność Teatru została bardzo pozytywnie oceniona przez recenzentów, publiczność i jurorów festiwalu, na których Teatr Bagatela wystąpił. Dotychczasowe wysiłki i praca dają mi podstawy do ubiegania się o kolejną kadencję.

Teatr pod moją dyrekcją nie ma kłopotu z doбором repertuaru przedstawioną w ofercie konkursowej obejmującej propozycje, które są konsekwentnie realizowane, uwzględniając możliwości finansowe i stan zaplecza technicznego. Wnioskuje z wyprzedzeniem o następną kadencję również dlatego, by projektując działalność na rok 2024 i lata następne, być wyposażonym w pełnomocnictwo, które zapewni mi nie tylko możliwość rozsądnego planowania, ale też umożliwi prowadzenie zobowiązujących rozmów z reżyserami i współpracownikami, których Teatr pozyskuje poza ścisłym gronem pracowniczym.

Sięganie do komediowej klasyki i przetykanie tych spektakli tkanką współczesną jest najlepszą receptą na różnorodność, zaskakiwanie widzów i łączenie misji Teatru z dobrą rozrywką i edukacją. Nie rezygnuję z akcentów krakowskich. W roku 2024 planowany jest powrót do pracy w naszym Teatrze Mikołaja Grabowskiego, który przygotowuje spektakl pt. „Dzienniki Ambrożego Grabowskiego” z muzyką Zygmunta Koniecznego, według oryginalnego scenariusza. W planie są też premiery w reżyserii Bogusława Lindy i Iwana Wyrpajewa.

Zgodnie z deklaracją programową stworzone zostały również możliwości dla aktorów z naszego zespołu, którzy realizują swoje propozycje reżyserskie i scenariuszowe. W tym sezonie Dariusz Starczewski wyreżyserował dramat wybitnego polskiego poety Jarosława Mikołajewskiego pt. „Aleja Zasłużonych”, a w planie są jeszcze premierowe przedstawienia Macieja Sajura, który zrealizuje przedstawienie według własnego, oryginalnego scenariusza oraz popularna hiszpańska farsa w reżyserii Marcela Wiercichowskiego. Linia współpracy z naszymi aktorami w roli reżyserów i autorów scenariuszy będzie kontynuowana.

Teatr Bagatela ma ogromny potencjał realizacji przedstawień muzycznych. Nie mam ambicji, aby nasz Teatr stał się teatrem musicalowym, ale biorąc pod uwagę sukces przedstawienia „Bagatela Śpiewa” które od dwóch lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, niewątpliwie ta linia będzie kontynuowana, bo spotyka się ona z wielkim aplauzem publiczności. Bazując na polskim repertuarze będą przygotowywane również mini recitale naszych aktorów i aktorek, które dadzą podstawę do działalności sceny muzycznej i kabaretowej w piwnicach Teatru Bagatela przy ul. Karmelickiej 6, gdzie aktualnie realizowana jest inwestycja pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części piwnic na funkcje sali teatralnej oraz kawiarni dla publiczności”.

Dbam o rozwój zespołu aktorskiego. Zależy mi na tym, żeby każdy nowy spektakl przygotowany w naszym Teatrze był dla aktorów wyzwaniem, zetknięciem z nową estetyką, a jednocześnie kształtował gust, który pozwala na aktorstwo szlachetne, w dobrym tego słowa znaczeniu komediowe, i różnorodne, bo komediowych odcieni w gatunkach teatralnych, którymi się zajmujemy jest bardzo wiele. Staram się, ażeby nasz Teatr nie zmienił na niekorzyść swojej przystępności dla widza. Ponad 90-procentowa frekwencja, mimo wszystkich przeszkód, ale też i istotnych zmian repertuarowych, dowodzi słuszności moich działań.

Pilnuję, żeby każde przedstawienie, bez względu na częstotliwość grania i jego powtarzalność, było wykonywane z największym kunsztem aktorskim wedle ustaleń reżyserskich, obowiązujących w Teatrze. Utrzymanie takiej dyscypliny jest kolejnym wyzwaniem, które wymaga nieustannej obserwacji i podporządkowania aktorstwa misji wpisanej do zawodu aktora.

Podsumowując, podstawowym celem działalności programowej Teatru pod moją dyrekcją jest dbałość o wizerunek Teatru Bagatela i jego określony profil na mapie teatralnej Miasta. Utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego w proponowanych produkcjach, w połączeniu z dbałością o prestiż zespołu aktorskiego, pozwoli na trwałe usytuowanie Bagateli jako znaczącego teatru w skali ogólnopolskiej. Uwagą i dbałością otaczać będę pozycje repertuarowe nawiązujące do historii Teatru Bagatela i zdobyczy kulturalnych Krakowa, współpracując z instytucjami kultury i środowiskiem akademickim Krakowa.

Konsekwentnie będę realizował repertuar zaproponowany w obszernej koncepcji programowej przedstawionej w ofercie konkursowej, która nie straciła na swej aktualności i którą systematycznie jest wprowadzana w życie.

Propozycje repertuarowe

Klasyka:

- William Szekspir, *Jak wam się podoba* (1599/1600). Wciąż intrygująca opowieść o hipokryzji świętoszków.
- Ben Jonson, *Valpone albo lis* (1606). Pouczająca i prekursorska tragikomedie o pazerności,
- Moliere, *Mieszczanin szlachcicem* i *Skąpiec* (1668). Dobre propozycje dla szkół, podnoszące problemy awansu społecznego i snobizmu, a także braku ludzkiej empatii.
- Carlo Goldoni, *Sługa dwóch panów* (1753). Miłosne perypetie dwóch par zakochanych, przeplatane przygodami tytułowego bohatera, podejmującego się prawie że niemożliwej misji służenia dwóm panom. Seria przebieganek, pomyłek, zaskakujących zwrotów akcji w konwencji dell'arte, dobrze wprowadza w tajniki gatunku, z którego wywodzi się nowoczesna komedia i farsa.

- Franciszek Zabłocki, *Fircyk w zalotach* (1781). Perła polskiej komedii, wykorzystująca motyw myśliwego, który sam wpada w miłosne sidła. Intryga miłosna/małżeńska ze świetnie sportretowaną figurą tytułowego „fircyka”, bawidamka, utracjusza.
- Aleksander Fredro, któryś z niegranych dawno w Krakowie tytułów – np. *Dożywocie*, *Pan Jowialski*, *Gwałtu, co się dzieje!*, *Mąż i żona*.
- Aleksandr Siergiejewicz Gribojedow, *Mądremu biada* (1824). Stąd znany cytat „Domy nowe, lecz przesady stare”. Satyra społeczna, konfrontująca jedynego myślącego inteligenta ze społeczeństwem głupców.
- Nikołaj Gogol, *Ożenek* (1836). Komedialna idealna w czasach singli, partnerskich związków oraz matrymonialnych komplikacji.
- Eugene Marin Labiche, *Słomkowy kapelusz* (premiera 1851). Klasyczna farsa, „prawodewil”, wzorzec-wzorców dobrego smaku i głębi psychologicznych portretów. Farsa mądrzejsza od wielu tragedii. A może nawet tragedia.
- George Bernard Shaw, *Pigmalion* (premiera 1913). Profesor Higgins, fonetyk, językoznawca, zakłada się, że wprowadzi do towarzystwa kwiaciarkę Elizę. O tym, jak język kształtuje nasz wizerunek. Zabawne – szczególnie w dzisiejszym kontekście.
- Nikołaj Erdman, *Samobójca* (1928). Bodaj najwybitniejsza rosyjska, porewolucyjna komedia, opisująca niezrównanym językiem problemy bezrobotnych, wykluczonych. Ale i egoizm społeczeństwa, które chętnie przerzuca odpowiedzialność za własne dramaty i niespełnienia na innych, by zrealizować się i zyskać rozgłos jak najtańszym kosztem.
- Friedrich Dürrenmatt, *Fizycy* (1961). Groteskowa wizja świata/szpitala psychiatrycznego, w którym tytułowi fizycy dokonują przełomowych odkryć. Pytanie o odpowiedzialność ludzi nauki za swoje wynalazki, połączone z wątkiem kryminalnym (czarna komedia).
- Sławomir Mrożek, *Krawiec* (1964). Zderzenie kultury/natury, cywilizacji/barbarzyństwa przeprowadzone w modnym dziś, nomen omen, języku mody i designu.

Propozycje współczesne:

- Ernest Bryll, *Na szkle malowane* (1969). Śpiewogra o Janosiku.... muzyka K. Gaertner
- Agnieszka Osiecka, *Niech no tylko zakwitną jabłonie* (1965).
- Iwan Wyrypajew, *Słoneczna linia*, *Osy*. Mała obsada na scenę kameralną, lub rosyjska klasyka na Dużą Scenę.
- Eric Chappier, *Truciciel*. „Czarna komedia” na małą obsadę.
- Graham Linehan, *Trzeba zabić starszą panią*. Czarny humor, zabawna historia z planowanym napadem na bank i wścibską starszą panią w roli głównej.
- Lee Hall na podstawie scenariusza filmowego Marca Normana i Toma Stopparda, *Zakochany Szekspir*. Nie wymaga rekomendacji!
- Francis Veber, *Plotka*. Pracownik firmy, by uchronić się przed zwolnieniem, rozgłasza plotkę, że jest gejem.
- Alan Ayckbourn, *Pozory mylą*. Zabawne perypetie rodzinne, ciąg komicznych, niespodziewanych zdarzeń, uruchomiony decyzją o zaręczynach i spotkanie dwóch rodzin.
- *Matka brata mojego syna*. Znakomita komedia w reżyserii Juliusza Machulskiego.

- Maciej Karpiński, *Cud purymowy*. Jan Kochanowski, mieszkaniec łódzkiego bloku, niespodziewanie otrzymuje spadek od krewnego z Ameryki, który był Żydem. Nieustająco zabawna i aktualna kwestia narodowej tożsamości, wizerunku „prawdziwego Polaka”.
- Marie Jones, *Fly Me to the Moon*. Autorka znana w Polsce dzięki realizacjom teatralnym „Kamieni w kieszeniach”. „Fly...” to sztuka niezrealizowana jeszcze w Polsce. Dwie opiekunki znajdują swojego pacjenta, który jest martwy. Tymczasem można podjąć za niego emeryturę oraz wygraną w wyścigach konnych.
- *Paragraf 22*. Adaptacja słynnej powieści Josepha Hellera.
- Russell Lisse, *Cały Nixon*. Dwuosobowa sztuka przypominająca postać prezydenta Nixona w tłumaczeniu Jacka Poniedziałka.
- *Piosenki Jana Kaczmarka*. Przedstawienie muzyczne przypominające legendarną postać polskich kabaretów.
- Bruno Jasiński, *Bal manekinów*. Z songami Łony, jednego z najpopularniejszych polskich raperów.
- Ludwik Jerzy Kern, *Karampuk. Baśń o króliku z cylindra*. Przedstawienie muzyczne dla dzieci z muzyką Grzegorza Turnau i w jego reżyserii.
- Przedstawienie kabaretowe w odcinkach o tajemniczych historiach średniowiecznego Krakowa, grupy autorów pod przewodnictwem prof. Michała Komara (śpiewany serial kryminalno-obyczajowy).

Artyści:

Współpracę w kolejnych sezonach teatralnych z Bagatelą zadeklarowali również, poza już wymienionymi, następujący artyści: Krystyna Janda, Jacek Poniedziałek, Jan Szurmiej, Andrzej Poniedziałki, Magda Umer, Michał Walczak, Grzegorz Turnau, Michał Rusinek. W tym gronie są zarówno potencjalni realizatorzy klasycznych utworów farsowych i komediowych, które zamierzam proponować im do realizacji, jak i twórcy nowych sztuk, jakie chcę zamówić specjalnie dla Teatru Bagatela w cyklu pra-premier.

Chcę systematycznie wprowadzać do repertuaru widowiska i spektakle stanowiące atrakcję dla młodego pokolenia, które decydować będą o powodzeniu Teatru Bagatela w przyszłości. Dlatego Teatr prowadzi rozmowy z najwartościowszymi twórcami muzyki pop oraz tymi którzy zachowując rockową tradycję, nawiązują do dokonań wielkich poetów polskiej piosenki.

Chcę podnosić jakość polskiego stand-upu odwołując się do jego faktycznych prekursorów, czyli legendarnych już postaci polskiego kabaretu, takich jak: Wiesław Dymny, Andrzej Warchał, Stanisław Tym oraz udowodnić współczesną wartość komedii autorstwa Stanisława Tyma oraz braci Andrzeja i Janusza Kondratiuków.

Inwestycje

Mówiąc o przyszłości mam też marzenia. Zaczynałem swoje działania od remontu toalet dla widzów. Obecnie prowadzę poważną inwestycję w piwnicach Teatru, która znacznie rozszerzy naszą ofertę programową i przyczyni się do komfortu naszych widzów.

Kiedy obserwuję rozwój techniczny innych teatrów, to i mnie marzy się wygodniejsza widownia, wymiana sprzętu technicznego i tych wszystkich urządzeń scenicznych, które sprawiają, że artyści mogą korzystać z osiągnięć techniki XXI wieku. Inwestycje w urządzenia sceniczne i technikę są niezbędne dla rozwoju Teatru i zapewnienia osobom pracującym na scenie komfortu i najwyższych norm bezpieczeństwa. Niewątpliwie, takie inwestycje w Dużą Scenę przy ul. Karmelickiej, będą jednym z moich priorytetów w kolejnej kadencji.

Do wyzwań inwestycyjnych podchodzę racjonalnie, mając na uwadze możliwości finansowe Teatru i Organizatora, dlatego też konsekwentnie poszukuję środków zewnętrznych, składając m.in. wnioski o dofinansowania naszych projektów ze środków pozostających w dyspozycji MKiDK, pozyskując partnerów prywatnych oraz publicznych.

Jednym z takich przykładów jest współpraca Teatru z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej SA i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie w zakresie modernizacji obiektu STREFA K-805 przy Al. Waszyngtona, pod kątem wykonania nowoczesnej instalacji grzewczej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Aktualnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca adaptacji budynków i całego terenu będącego własnością Teatru, która umożliwi ubieganie się o finansowanie projektu ze środków zewnętrznych. Projekt przewiduje przebudowę i adaptację istniejących na działce budynków oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby działalności statutowej Teatru, która oprócz wystawiania spektakli i organizowania innych przedsięwzięć artystycznych z udziałem publiczności, obejmuje także utrzymanie zaplecza technicznego, pracowni i magazynów teatralnych.

Doprowadziłem do wykonania audytu energetycznego w obiekcie STREFA K-805, którego następstwem jest podpisana w lipcu br. umowa z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie na świadczenie usług doradczych w ramach projektu *SPIN – Małopolskie Centra Transferu wiedzy wspieraniem dla przedsiębiorców*. Usługi świadczone w ramach tej umowy są udzielane z częściową odpłatnością, stanowiąc w części nieodpłatnej pomoc *de minimis* i obejmują działania w zakresie audytu technologicznego pogłębionego, uwzględniającego wykonanie kosztorysu inwestycyjnego prac termomodernizacyjnych, zgodnych z przekazanym audytem

energetycznym, przygotowanie koncepcji technicznej zastosowania instalacji PV i pomp ciepła na potrzeby zaopatrzenia obiektów Teatru w energię elektryczną, ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę użytkową oraz opracowanie koncepcji organizacyjnej wykorzystania energii z instalacji PV, w tym omówienie rozwiązań możliwych do zaimplementowania w ramach różnych form prawnych i organizacyjnych.

Skala potrzeb inwestycyjnych związanych z planem udostępnienia terenu STREFY K-805 szerokiej publiczności jest ogromnym wyzwaniem, wymagającym znacznych nakładów finansowych i współpracy wielu partnerów. Obecnie obiekty przy Al. Waszyngtona, w miarę posiadanych środków są przez Teatr systematycznie adaptowane na cele magazynowe i pracownie teatralne, a w okresie letnim są w części wykorzystywane również jako miejsce prób i prezentacji naszych spektakli. Niewątpliwie rozwój tej przestrzeni jest kolejnym ważnym wyzwaniem, które stoi przede mną i Teatrem w najbliższych latach.

Promocja

Mimo niełatwej sytuacji finansowej wynikającej z przyczyn obiektywnych – wzrostu cen towarów i usług, zwiększenia kosztów utrzymania budynków oraz kosztów prowadzonej w piwnicach inwestycji – Teatr prowadzi intensywną i skuteczną politykę informacyjną i marketingową. Powstała nowa strona internetowa Teatru z dbałością o to, żeby jego wizerunek był zgodny ze współczesnymi trendami graficznymi, a jednocześnie by pozwalała na szerokie działania promocyjne w mediach społecznościowych, które stały się we współczesnym świecie podstawowym narzędziem reklamowym. Współpracuję z uczelniami wyższymi Krakowa, promując naszą działalność wśród kadry naukowej, studentów i absolwentów uczelni.

W obszarze promocji zamierzam kontynuować i podnosić jakość naszych komunikatów marketingowych. W zakresie wizualizacji graficznej Teatr ujednolicił wizerunek zarówno w drukach, reklamie, jak i w sieci. Planuję działania promocyjne i marketingowe w obszarach:

- ekspozycja materiałów reklamowych w przestrzeni publicznej miasta – plakaty B1, citylighty, reklamy wielkoformatowe, nośniki digitalowe, kolportaż ulotek promocyjnych m.in. w Punktach Informacji Miejskiej, i na uczelniach,
- reklama prasowa, radiowa, w mediach elektronicznych, w internetowych serwisach informacyjnych: Onet, Love Kraków, Culture Krakow i in.
- opracowywanie strategii promocji odrębnie dla każdego wprowadzanego na afisz spektaklu czy wydarzenia,

- opracowywanie kampanii promocyjnych dedykowanych konkretnym grupom odbiorców: dzieci i młodzież, studenci, seniorzy, grupy zawodowe wybrane pod kątem zainteresowań, statusu czy wieku i miejsca zamieszkania,
- targetowanie oferty dzięki wykorzystaniu narzędzi do marketing motion (Google Analytics, Facebook Manager Reklam, Senuto) oraz analizie danych dotyczących demografii, zainteresowań, zachowań i miejsca zamieszkania obecnych i potencjalnych odbiorców,
- tworzenie spójnej identyfikacji graficznej opartej na wykorzystaniu wizerunku zespołu aktorskiego Teatru oraz twórców,
- zapraszanie do współpracy uznanych grafików oraz literatów współtworzących materiały promocyjne poszczególnych spektakli,
- przygotowywanie trailerów promocyjnych do spektakli i wydarzeń, spotów radiowych i reklam e-commerce,
- promocja przy wykorzystaniu „ambient marketingu” zarówno z obszaru ATL, jak i BTL,
- wzmocnienia marki w sieci poprzez stałe i kontrolowane pozycjonowanie treści (YOATS, Senuto, Google Analytics),
- budowanie społeczności wokół Bagateli poprzez projekty wzmacniające udział odbiorców w ofercie Teatru, organizację spotkań i warsztatów z zakresu edukacji teatralnej dla różnych grup wiekowych, kreowanie wizerunku Teatru jako otwartego miejsca spotkań z kulturą w różnych jej aspektach,
- budowanie relacji poprzez edukację widza i wpływanie na kształtowanie jego świadomości jako uczestnika kultury,
- aktywna działalność w sieci w celu podtrzymania relacji z odbiorcą poprzez konkursy, mailing bezpośredni i.in.
- aktywność w mediach społecznościowych - Instagram, Facebook, Tik Tok, YouTube,
- praca nad poszerzaniem widowni z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań technologicznych oraz przez udział Teatru w imprezach i eventach miejskich,
- kontynuowanie rozwoju e-commerce:
 - prowadzenie płatnych kampanii reklamowych w mediach społecznościowych: Facebook Ads i Instagram, You Tube, Google Ads oraz na stronach afiliowanych,
 - oparcie strategii promocyjnych na danych analitycznych poprzez bieżącą analizę sprzedaży online, reakcji użytkowników na ofertę reklamową Teatru i modyfikowanie kreacji zgodnie z oczekiwaniami klientów,
 - digitalizacja sprzedaży produktów w tym voucherów, gadżetów i biletów zniżkowych,

- zaprojektowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej, która ułatwi szybki, bezpośredni kontakt z widzami i będzie nowoczesnym narzędziem programu lojalnościowego.

Promocja online stała się kluczowym elementem komunikacji teatru z widzami. Ten, kto w nią nie inwestuje, utraci widownię. Tę tezę potwierdzają badania CBOS z czerwca 2022 roku pokazujące społeczne trendy. Obecnie regularną (co najmniej raz tygodniu) obecność online deklaruje ponad trzy czwarte dorosłych (77%), czyli o 4 punkty procentowe więcej, niż przed rokiem. W ciągu ostatnich dwóch lat, na które przypada epidemia koronawirusa, odsetek internautów wzrósł o 9 punktów. Niemal dwie trzecie Polaków (64%, tj. 84% użytkowników Internetu) – podobnie jak przed rokiem – deklaruje, że zakupiło coś przez Internet.

W sieci toczy się walka o uwagę użytkowników. Aby być zauważonym trzeba stale być obecnym, a dobra, wysoka pozycja jest trudna do utrzymania. Tym celom, obok sprzedaży, służyły działania podjęte już w sezonie 2021/2022. Przeprowadzone działania pozwoliły nie tylko na odbudowę widowni po okresie pandemii, ale przyczyniły się również do poszerzenia zasięgu odbiorców naszych komunikatów i liczby odbiorców. E-commerce stał się nieodłącznym elementem strategii promocji, planuję zatem inwestycję w to narzędzie komunikacji marketingowej. Rozwój i profesjonalizacja promocji w sieci pozwala na obniżenie kosztów ogólnych reklamy. Targetowanie kampanii promocyjnych w celu zwiększenia zasięgu dotarcia z komunikatem, to maksymalizacja przychodów ze sprzedaży biletów wstępu.

Współpraca

Dążenie do tworzenia teatru otwartego, miejsca, w którym spotykają się twórcy i odbiorcy, teatru wokół którego budujemy społeczność, to potrzeba współpracy z lokalnymi instytucjami, organizacjami i ośrodkami. Teatr Bagatela kooperuje z wieloma instytucjami przy realizacji swoich projektów. Współpraca to także aktywizacja, dlatego chcę rozwijać wcześniej rozpoczęty dialog m.in. z Centrum Aktywności Seniorów Pracownia Inicjatyw, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Ukraińskim w Krakowie – Fundacja Zustricz, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci niewidzących i słabowidzących w Krakowie, Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących, Małopolskim Instytutem Kultury, Fundacją Wisławy Szymborskiej i Fundacją Migawka.

Będę kontynuował współpracę ze społecznościami akademickimi „Chodźże do teatru” i „AGH z klasą”, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym, Uniwersytetem

Papieskim Jana Pawła II i Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy popularyzowaniu naszych spektakli i wydarzeń.

Powrót do rzeczywistości bez pandemii i lockdownu w tle pozwala na rozwinięcie współpracy przy realizacji projektów z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego i Narodowym Centrum Kultury.

Istotna jest prezentacja przedstawień Teatru Bagatela podczas przeglądów i festiwali teatralnych w Tarnowie, Radomiu, Krośnie, Katowicach i Lublinie. Chcę upowszechniać repertuar Teatru, a tym samym wpływać na wzrost zainteresowania w miejscowościach pozbawionych teatru instytucjonalnego, dlatego będę kontynuował współpracę z ośrodkami kultury w Wolbromiu, Przemyślu, Nowym Targu, Myślenicach, Teczewie i Wadowicach. Mam nadzieję na realizację podjętych rozmów o współpracy z Teatrem Muzyczno-Dramatycznym im. Jurija Drohobycza w Drohobyczu i Teatrem Polonia w Warszawie.

Mam apetyt na prezentację naszych spektakli poza granicami kraju, dlatego planuję nawiązanie współpracy z ośrodkami kultury miast partnerskich Krakowa, szczególnie z Peczem i Bordeaux, z którymi zostały już podjęte w tej sprawie rozmowy.

Działalność edukacyjno-kulturalna

Teatr prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz rozwoju widowni (audience development), rozumianego jako zadanie aktywizowania społeczności wokół działań instytucji, budowanie relacji z publicznością, animowanie i rozwijanie jej zainteresowań. Zamierzonym efektem rozwoju widowni jest podnoszenie jakości uczestnictwa w kulturze dotychczasowych i potencjalnych odbiorców wydarzeń kulturalnych, a w konsekwencji również wzrostu ilości osób aktywnie w nich uczestniczących.

Kraków od lat w swojej strategii stawia na kulturę, która stanowi najsilniejszy potencjał naszego Miasta. Oferta kulturalna jest jak magnes dla odwiedzających Kraków turystów oraz wpływa na poczucie tożsamości mieszkańca z miastem. Teatr to też, a może przede wszystkim ludzie. Artyści i odbiorcy. Istotne w teatrze są relacje budowane wokół uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Celem, który przed sobą stawiam, jest zaspokajanie potrzeb udziału w kulturze teatralnej oraz budzenie tego zainteresowania u osób, które dotychczas nie odczuwały potrzeby kontaktu z teatrem lub ich dostęp był utrudniony. Swoimi propozycjami Teatr wpisuje się w programy „Młody Kraków 2.0”, „Miasto Przyjazne Dzieciom” oraz inicjatywy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Edukacja młodego odbiorcy kultury,

u którego pragniemy obudzić i rozwijać nawyk uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta to fundament planowanych przeze mnie przedsięwzięć.

Społeczność zgromadzona wokół Teatru Bagatela to jedno z najważniejszych osiągnięć strategicznych. Odbiorca kultury to już nie tylko widz, ale przede wszystkim uczestnik. Pragnę kontynuować i rozwijać wizję teatru otwartego, teatru jako miejsca spotkań grup, pokoleń, myśli. W celu utrzymania atrakcyjności oferty pragnę by Teatr twórczo ją udoskonalał i uaktualniał odpowiadając na zmieniającą się rzeczywistość. Zapraszać będziemy naszych widzów na kolejne spotkania, spacer, programy, pokazy specjalne i warsztaty:

Spacer po zakamarkach teatru.

Zaproszenie po spektaklach na spacer przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Zwiedzając kulisy teatru dzieci dowiadują się, jak powstaje spektakl, na czym polega specyfika pracy reżysera, scenografa, aktorów i zespołu technicznego podczas prezentacji przedstawienia, a także poznają nomenklaturę teatralną.

Warsztaty (S)próbuj z mistrzem.

Warsztaty organizowane z myślą o dzieciach i młodzieży, osobach szczególnie zainteresowanych słowem i pasjonatach działań teatralnych. W trakcie warsztatów przybliżane są tajniki sztuki aktorskiej i czytania np. 13-zgłoskowca, dzięki czemu „Pan Tadeusz” staje się bardziej zrozumiały dla nastolatków. Inną wersją warsztatów są zajęcia edukacyjne prowadzone przez aktorów Teatru ze starszymi grupami w wieku 18-20 lat.

Baśniowa Bagatela.

Warsztaty dla klas I-IV, w trakcie których dzieci w kreatywny sposób tworzą swoje baśnie i opowieści, koncentrując się na uwolnionej wyobraźni, integracji i współdziałaniu. Do pracy wykorzystywane są rozmaite elementy: klocki, specjalne bloki, maty, itp.

Opowieści zza sceny.

Celem warsztatów, skierowanych do wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek, jest przybliżenie zakulisowej pracy teatru. Narratorami warsztatów i przewodnikami grup są aktorzy Teatru „Bagatela”. Uczestnicy warsztatów mają możliwość spotkania i rozmowy z niezwykleymi fachowcami i rzemieślnikami teatralnymi. Spotkania przepełnione są ciekawostkami z życia scenicznego i odkrywają magię „umowności” na scenie.

Diabeł tkwi w kulisach.

Program dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych zainteresowanej nie tylko aktorstwem. Kto chce poznać też to, czego nie widać – zaplecze sceny – tego zapraszamy na cykliczne warsztaty. Opowiadamy i pokazujemy, dzięki komu powstaje przedstawienie i na czym polega praca poszczególnych osób współtworzących ostateczny kształt spektaklu.

Lato w Teatrze Bagatela.

W wakacje organizować będziemy kolejne, w ramach posiadanych środków, zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży „Lato w Teatrze Bagatela”. Dotychczas w ramach warsztatów uczestnicy przygotowywali spektakl, który był prezentowany widzom. Opracowujemy odmienne formy pracy nad tekstem dla poszczególnych grup wiekowych 7-15 lat i 15-19 lat.

Laboratorium Młodej Reżyserii.

Prezentacja najnowszych dramatów w formie performatywnych scenicznych czytań. LMR jest miejscem testowania tekstów, ich dojrzałości, interesujących perspektyw, możliwości inscenizacyjnych i ciekawych form. Wprowadzamy do pracy nad przygotowaniem czytania również studentów i adeptów reżyserii AST w Krakowie. Po każdym czytaniu rozmawiamy z twórcami i publicznością.

Zabierz dziecko do teatru.

Warsztaty edukacyjne dla dzieci. W czasie gry rodzice oglądają spektakl, dzieci pod opieką „artysty plastyka”, tworzą swoje dzieła. Podczas warsztatów dzieci mogą również wysłuchać wybranej bajki, czytanej przez aktora naszego Teatru.

Premiery studenckie i szkolne.

Specjalna propozycja dla studentów i uczniów – zapraszamy ich na nowe spektakle, po których mają możliwość spotkania i rozmowy z twórcami spektaklu. Tematykę spotkań dostosowujemy do aktualnie omawianego przedstawienia. Jak czytać satyrę? Czym jest dialog sceniczny? Jak zmienić tekst w obraz?

Spektakle z audiodeskrypcją.

Doświadczenie w organizacji spektakli uwzględniających udział osób niedowidzących i niedosłyszących poskutkowało nawiązaniem współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami, z którymi kooperujemy przy audiodeskrypcji.

Spektakle z tłumaczeniami na język angielski i ukraiński.

Tłumaczenia spektakli na język angielski i ukraiński ułatwią dostęp do oferty Teatru Bagatela rosnącej liczbie expatów. Jest to kolejne z działań sprzyjających rozwojowi naszej widowni.

Teatr Bagatela dla małych pacjentów krakowskich szpitali.

Planuję przygotować spektakl muzyczny dla dzieci i młodzieży, który będzie zaprezentowany dzieciom przebywającym w szpitalach.

Inny=Wyjątkowy.

Przygotowanie spektakli teatralnych z grupami młodzieży defaworyzowanej i z utrudnionym dostępem do oferty teatralnej jest jednym z moich priorytetów. Wspólnie z Fundacją MIGAWKA i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niedowidzących w Krakowie Teatr planuje współpracę opartą na tworzeniu przedstawień opartych nie tylko na słowie, ale też na wykorzystaniu zmysłów przy odczytywaniu przekazu literackiego. Działanie jest częścią burzenia barier w dostępności do kultury grupie dotychczas wykluczonej.

Senior w Teatrze Bagatela.

Nasi seniorzy są bardzo aktywni i ciekawi kultury. Organizowane po spektaklach spotkania z twórcami, warsztaty, które będziemy organizować w podziemiach przy ul. Karmelickiej 6, to część moich planów na przyciągnięcie seniorów do społeczności Teatru Bagatela.

Biznesplan dotyczący przedstawionej wizji programowej

Misją Teatru Bagatela, zgodnie z przedstawioną wizją programową, jest teatr repertuarowy, artystyczny, o profilu rozrywkowym, ze stałym zespołem aktorskim.

W mijającej kadencji dokonałem przeglądu i oceny wszystkich przedstawień pod względem artystycznym, organizacyjnym, technicznym i finansowym. Efektem tego podsumowania była korekta teatralnego repertuaru oraz zdjęcie z afisza tytułów wyeksploatowanych lub kosztownych eksploatacyjnie i odbiegających przy tym poziomem artystycznym od naszych oczekiwań. W części eksploatowanych spektakli odnowiona została scenografia, nastąpiły korekty obsadowe oraz zmiana miejsca prezentacji jednego spektaklu ze Sceny na Sarego 7 na Dużą Scenę przy ul. Karmelickiej. Jednocześnie odnowiłem repertuar przez systematycznie wprowadzane nowe sztuki teatralne – do końca sezonu 2022/2023 przygotowaliśmy 14 spektakli premierowych.

Przeprowadziłem przegląd techniczno-remontowy nieruchomości, urządzeń, wyposażenia technicznego scen, pracowni teatralnych i widowni. Jego efektem jest raport techniczny, przekazany również Organizatorowi, który opisuje szczegółowo niezbędne roboty, remonty, naprawy, zakupy i stanowi jednocześnie kalkulację kosztów. W oparciu o dotacje Organizatora i przychody własne Teatru, konsekwentnie realizuję kolejne pozycje w/w raporcie.

Celem strategicznym Teatru jest stałe podnoszenie poziomu artystycznego poprzez konsekwentnie budowany repertuar, właściwy dobór twórców, tytułów i obsady aktorskiej. Niezbędnym do utrwalania mocnej marki Teatru jest również wytrwałe wzmacnianie jakości zaplecza technicznego, administracyjnego, pracowni teatralnych i urządzeń techniki scenicznej oraz dbałość o komfort widzów i zwiększanie przestrzeni służącej do prezentacji artystycznych.

Podstawą budżetu Teatru Bagatela jest dotacja Organizatora z budżetu GPK, która stanowi ok. 60 procent całkowitych przychodów Teatru i pozwala rokrocznie na pokrycie ok. 85 procent kosztów stałych. Ponad 33 procent przychodów Teatr pozyskuje ze sprzedaży biletów wstępu.

Celem finansowym jest utrzymanie, jako zasady nadrzędnej, zrównoważonego budżetu Teatru Bagatela w oparciu o:

- dotacje Organizatora uwzględniające koszty stałe Teatru (z korektą o wskaźniki prognozowanej przez NBP inflacji) oraz niezbędne inwestycje w technikę teatralną i obszary zwiększające możliwości prezentacji artystycznej dla szerokiej widowni,
- przychody własne Teatru pochodzące ze sprzedaży biletów wstępu, prezentacji spektakli wyjazdowych, z wynajmów i pozyskiwania środków zewnętrznych od partnerów prywatnych i publicznych, z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Romaszewskiego, Narodowego Centrum Kultury, Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

Zrównoważenie dotacji podmiotowej Organizatora z kosztami stałymi Teatru, pozwoli na przeznaczenie całej kwoty przychodów własnych Teatru na finansowanie projektów artystycznych i inwestycyjnych, bieżących remontów, naprawy i zakupy niezbędnego wyposażenia technicznego scen oraz pracowni teatralnych.

Obecny skład zespołów artystycznego, technicznego i administracyjnego pozwala na optymalne gospodarowanie zarówno otrzymywaną dotacją jak i środkami pozyskiwanymi ze źródeł zewnętrznych i ze sprzedaży biletów. Zakończeniu prac budowlanych w piwnicach Teatru, co planowane jest na koniec 2023 roku, pozwoli na powrót do repertuaru spektakli

prezentowanych w godzinach przedpołudniowych dla dzieci i młodzieży, które zostały zawieszone na czas inwestycji. Otwarcie sceny i kawiarni dla publiczności w piwnicach pozwoli również na rozszerzenie oferty repertuarowej dla widzów Bagateli o program rozrywkowy, który będzie tam prezentowany.

Każdego roku Teatr, przy stale zwiększających się wpływach i blisko 100 procentowej frekwencji, może wyprodukować 5-6 premier, na przygotowanie których przeznaczamy do 1.000.000 zł.

Obszary, które wymagają doinwestowania, to przede wszystkich pracownie i zaplecze techniczne Teatru, infrastruktura produkcyjna i magazynowa, których rozwój jest możliwy poprzez inwestycje na terenie nieruchomości będącej własnością Teatru przy Al. Waszyngtona. Teatr konsekwentnie ubiega się o środki na projekt pn. „Rewitalizacja Strefy K-805 – adaptacja bazy wojskowej na potrzeby nowoczesnej strefy kultury, turystyki i edukacji”.

Kolejnym obszarem w zakresie działalności i funkcjonowania Teatru wymagającym pilnego doinwestowania są pensje zasadnicze działu aktorskiego, technicznego i administracyjnego, których poziom w obliczu postępującej inflacji coraz bardziej odbiega od średnich zarobków i jest przyczyną zarówno postępującego odpływu fachowców, jak i niechęci do podejmowania pracy w Teatrze przez młodych, zdolnych i dobrze wykształconych ludzi.

Teatr Bagatela to jedna z najważniejszych Instytucji Kultury Miasta Krakowa. Moim podstawowym obowiązkiem jest dbałość o staranny rozwój oferty programowej, rozszerzanie wartościowych propozycji edukacyjnych i troska o wizerunek Teatru. Będę kontynuował wysiłki mające na celu pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na nieskrępowany rozwój Teatru, usprawnienie jego działalności, zwiększenie możliwości promocyjnych, nie dopuszczą do utraty wartościowych pracowników i pozwolą na pozyskanie do współpracy młodych, wykształconych fachowców i twórców.

Kraków, 20 lutego 2023 r.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Katarzyna Olesiak

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Jacek Majchrowski