TEATR POWSZECHNY

2016—2019

Centrum Kultury ZAMEK
w Poznaniu

CENTRUM
KULTURY
ZAMEK

TEATR POWSZECHNY

T_P

Powołując w 2016 roku, w Centrum Kultury ZAMEK, program poświęcony osobom z niepełnosprawnościami, z katalogu powtarzających się w Polsce nazw teatrów wybraliśmy tę, która najpełniej oddaje charakter naszego przedsięwzięcia.

Rozumiana dosłownie powszechność to bowiem podstawa dobrze funkcjonującego, otwartego na potrzeby społeczne teatru, a jednocześnie deklaracja naszego przeświadczenia o uniwersalnej wartości procesu twórczego.

W „Teatrze powszechnym" obowiązują trzy podstawowe zasady. Pierwsza mówi o nadrzędności procesu terapeutycznego i tożsama jest ze znanym przykazaniem, aby „przede wszystkim nie szkodzić". Druga dotyczy zachowania podmiotowości aktorów mówiących w kolejnych spektaklach o swoich fascynacjach i problemach. W myśl trzeciej natomiast staramy się, aby przedstawienia były traktowane jako pełnoprawne wydarzenia życia teatralnego, bez jakiejkolwiek taryfy ulgowej.

Tym co w sposób szczególny wyróżnia „Teatr powszechny" spośród innych projektów jest jego długofalowość. Możliwość planowania kolejnych etapów działań i pewność finansowania dają niezwykły komfort pracy i umożliwiają rozwój grup przygotowujących w ZAMKU swoje kolejne premiery.

Zapraszając do współpracy środowiska osób z niepełnosprawnościami lub w inny sposób zagrożone społecznym wykluczeniem, pragniemy równie mocno oddziaływać na aktywnych uczestników, jak i na widzów. Przełamywanie barier i stereotypów dotyczy i jednych, i drugich.

Fascynację potencjałem artystycznym osób z niepełnosprawnościami oraz tematem społecznych uwarunkowań inności i pozanormatywności łączymy ze stałą autorefleksją. Ważnym impulsem do przemyśleń i poszukiwań jest obserwacja dorobku zespołów, które od wielu lat zajmują się obecnością osób z niepełnosprawnościami w sztuce. Spektakle gościnne, głównie zachodnioeuropejskich kolektywów teatralnych, są także dowodem na to, jak spektakularne efekty osiągnąć można dzięki konsekwentnej, długofalowej pracy z osobami spychanymi na peryferia życia społecznego.

„Endspiel" – Theater RambaZamba
fot. Maciej Kaczyński

„Falling in love with Frida" – Caroline Bowditch
fot. Maciej Kaczyński

COMMON THEATRE C_T

Creating at ZAMEK Culture Centre a programme dedicated to persons with disabilities back in 2016, we went through a whole list of repeating names in the catalogue of Polish theatres, and ultimately chose one which best epitomizes the nature of our undertaking.

This is because literally understood *commonness* is both a foundation of a well-functioning theatre which remains open to social needs and a declaration of our conviction that the creative process constitutes a universal value.

Common Theatre is governed by three core tenets. The first recognizes the superior importance of the therapeutic process and dovetails with the well-known precept of *primum non nocere.* The second posits that the subjectivity of actors and actresses speaking of their fascinations and problems in their performances should be respected and preserved. The third acknowledges that the performances should be approached as fully-fledged theatrical events, with no special allowances made.

What sets Common Theatre apart from other projects is its long-term duration. The ability to plan for further stages of our activities and continued, reliable funding ensure exceptional working comfort and enable development of the groups who prepare their successive premieres at CK ZAMEK.

Seeking to collaborate with milieus of persons with disabilities or those at risk of social exclusion, we aspire for an equally powerful effect on the active participants and the audience alike. The effort of overcoming barriers and stereotypes is to be made by both.

In our case, appreciation of the artistic potential of persons with disabilities and profound interest in the social circumstances of otherness and non-normativity combines with constant self-reflection. We find major incentive for thought and exploration in the achievement of the companies for which presence of persons with disabilities in art has long been the primary concern. Guest performances, mainly by Western European theatre collectives, are an eloquent proof of the spectacular outcomes of consistent, longstanding work with those who still happen to be pushed to the periphery of social life.

„Cyrkostrada" – Movements Factory
fot. Maciej Kaczyński

„Sztama" – Wikingowie
fot. Maciej Kaczyński

GRUPY TEATRALNE PRACUJĄCE W CK ZAMEK

W programie „Teatru powszechnego" najistotniejszym rodzajem aktywności jest praca powołanych do życia grup teatralnych.

To tutaj najpełniej realizuje się pozytywne oddziaływanie procesu twórczego, polegające na poszerzaniu repertuaru zachowań, docieraniu do treści pozaświadomych, poprawie samooceny oraz nauce wyrażania przez uczestników nieuporządkowanych uczuć i myśli. Wchodzenie w sceniczne role, bezpieczne dzięki obowiązującej w teatrze konwencji, staje się laboratorium radzenia sobie z nieprzyjazną rzeczywistością.

Obecnie w ramach „Teatru powszechnego" działają trzy grupy teatralne. Każda z nich przygotowuje raz do roku premierę, a także prezentuje spektakle wyprodukowane w poprzednich sezonach. Dwa zespoły, funkcjonujące od początku istnienia projektu, w swoim repertuarze mają kilka przedstawień, a ich wznowienia są bardzo ważnymi wydarzeniami dla realizacji idei programu. Powracając do zagranej już wcześniej roli, aktorzy poszukują szczerości artystycznego przekazu, wyrażanego poprzez powtarzalną, zdyscyplinowaną spontaniczność. Próbują odkryć to, co ukryte zostało za krępującymi ich barierami.

W ciągu czterech lat funkcjonowania programu zaprezentowaliśmy premiery sześciu grup teatralnych. Poza pracującymi obecnie zespołami swoje przedstawienia przygotowywały środowiska osób bezdomnych, seniorów i podopiecznych ośrodka terapii uzależnień. Powody zaniechania dalszej współpracy były w każdym wypadku inne, lecz nasze doświadczenie dowodzi, że warunkiem powodzenia podobnych przedsięwzięć jest dobrze funkcjonująca opieka terapeutyczna, do której teatralny proces twórczy jest wartością dodaną.

„Terrarium" – Usta Usta Republika i Wikingowie

„Terrarium" – Usta Usta Republika i Wikingowie

The work of the theatre groups formed as part of Common Theatre is the most important activity within its framework.

This is where the positive effect of creative processes unfolds to the fullest, allowing one to expand their range of behaviours, tap into what remains unaware, improve self-esteem and learn to express unruly emotions and thoughts. Entering into stages roles in the safe environment of a theatre stage – becomes a laboratory of coping with the unfriendly reality.

At present, there are three dramatic groups involved directly in Common Theatre. Each develops one premiere a year, as well as performs shows from previous seasons. Two groups, functioning since the launch of the project, have several performances in their repertory, while their revivals are vital events for the core idea of the programme. Returning to a role played earlier, the artists construct the integrity of artistic communication, expressed through repeated, disciplined spontaneity. They try to discover what has been hidden beyond the barriers that encumber them.

Throughout the four years of the programme, we have presented the premieres of six theatre groups. Besides those working currently, stage performances have been developed by the homeless, seniors, and persons attending an addictions therapy centre. The reasons why collaboration did not continue were different in each case, but our experience demonstrates that the success of such undertakings vitally depends on well-functioning therapeutic care, with the theatrical creative process being an added value.

TEATR POD FONTANNĄ to nieformalna grupa powstała w 2016 r., w ramach programu „Teatr powszechny". Tworzą ją uczestnicy pracowni teatralnych działających w dwóch ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc", zajmujące się rehabilitacją społeczno-zawodową osób po kryzysach psychicznych. TEATR POD FONTANNĄ ma w swym dorobku cztery doskonale przyjęte przez krytykę i publiczność spektakle, które powstały w kolejnych latach funkcjonowania projektu.

Opiekę artystyczną nad zespołem sprawuje Janusz Stolarski, reżyser i aktor z bogatym doświadczeniem nabytym podczas pracy zarówno w tradycyjnych, jak i alternatywnych teatrach. Jest też mistrzem monodramy, twórcą jednoosobowych spektakli nagradzanych i wyróżnianych w kilku konkursach oraz na międzynarodowych festiwalach.

Przygotowując premiery TEATRU POD FONTANNĄ, reżyser zaprasza do współpracy takich muzyków i scenografów, którzy gwarantują osiągnięcie zamierzonego efektu. Ważną w grupie rolę odgrywają też terapeuci ze Stowarzyszenia „Zrozumieć i Pomóc" – Paweł Nyga i Łukasz Gnioch, świetnie odnajdujący się zarówno podczas prób, jak i samych przedstawień. Dodatkowo, w niektórych spektaklach, do zespołu dołączają młode, uczące się aktorskiego rzemiosła, osoby.

Efekty pracy TEATRU POD FONTANNĄ są niezwykle budujące. Przekraczanie kolejnych progów trudności skutkuje zauważalnym wzrostem poczucia własnej wartości i związaną z nim pewnością siebie aktorów. Coraz mniej niezbędna jest obecność na scenie reżysera, wspierającego artystów, przemierzających kolejne sceny spektakli.

Dotychczasowy dorobek prowadzonej przez Janusza Stolarskiego grupy jest praktycznym spełnieniem teoretycznie sformułowanych zamierzeń, co dla pomysłodawców i realizatorów projektu stanowi wartość bezcenną.

TEATR POD FONTANNĄ is an informal group created in 2016 as part of the Common Theatre programme. It is composed of people attending theatre studios at two centres run by the Association of Persons and Families for Mental Health *Zrozumieć i Pomóc,* which works towards social and vocational rehabilitation of persons who have been affected by a mental crisis. TEATR POD FONTANNĄ can boast four performances developed year after year in the course of the project, all of which have been splendidly received by the critics and the audience.

Responsible for artistic supervision is Janusz Stolarski, a director and actor with extensive experience acquired in both traditional and fringe theatres. Stolarski is a master of monodrama, creator of one-person performances which won awards and honorary mentions at a number of competitions and international festivals.

Working on the premieres of TEATR POD FONTANNĄ, the director invites the collaboration of musicians and stage designers whose contribution guarantees that the desired effect is achieved. Therapists from *Zrozumieć i Pomóc* also play an important role in the group; Paweł Nyga and Łukasz Gnioch have never been or acted out of place both during rehearsals and the performances themselves. Additionally, the company is joined during selected performances by young persons who are making their first steps in the acting craft.

The effects of what TEATR POD FONTANNĄ does are greatly inspiring. Overcoming successive levels of difficulty, the actors visibly gain higher self-esteem and show increased self-confidence as a result. The presence of the director who supports the artists as they go from one scene to another is less and less indispensable.

The current achievement of the group led by Janusz Stolarski represents a practical realization of the theoretically formulated goals, which for the originators of the project and those who carry it out is a value beyond price.

„Grimm" – Teatr Pod Fontanną
fot. Maciej Kaczyński

„Grimm" – Teatr Pod Fontanną
fot. Maciej Kaczyński

Premiera 9.10.2019
Sala Wielka CK ZAMEK

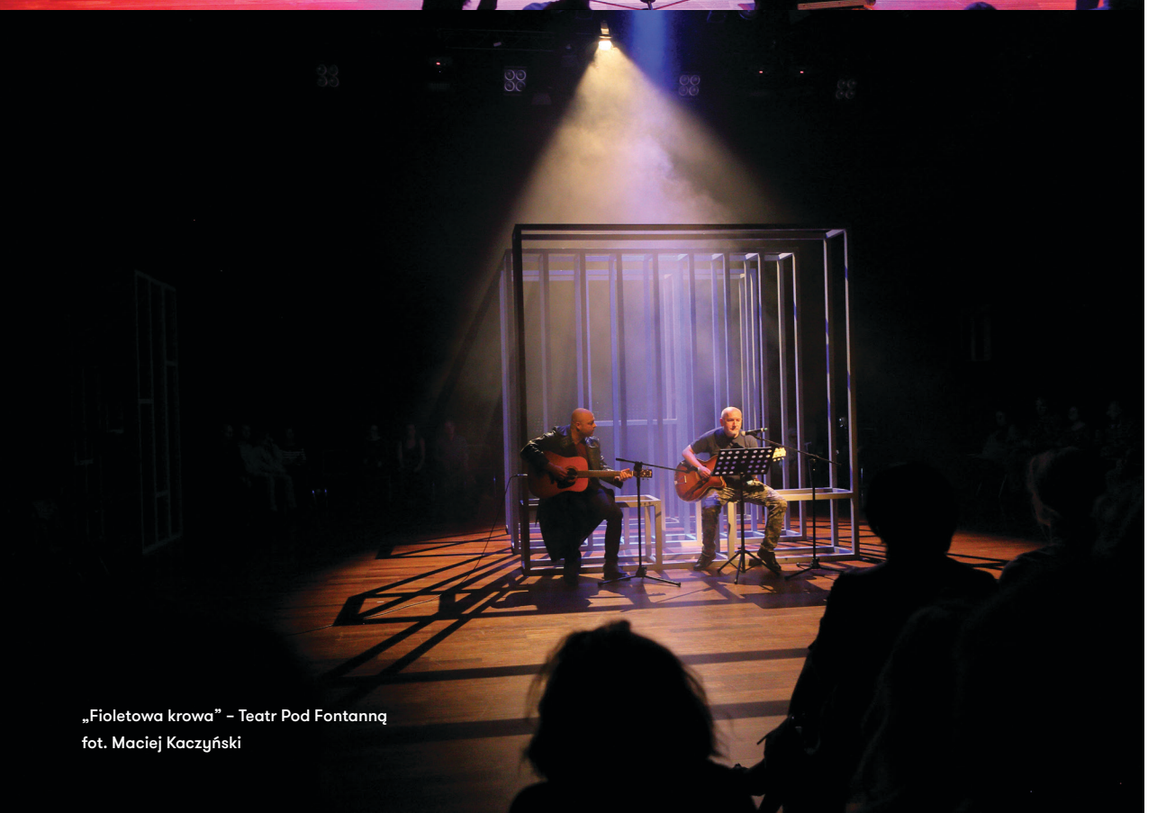
Najnowszy z czterech spektakli TEATRU POD FONTANNĄ oparty został na książce „Bracia Grimm. Wszystkie baśnie i legendy" (tłumaczenie Rozalia Skiba, Wydawnictwo REA). Z tego obszernego zbioru opowieści aktorzy wybrali kilka mniej znanych, w których do morału prowadzi zabawna, lecz niepozbawiona elementów grozy i okrucieństwa historia. Zadanie jakie reżyser postawił przed wykonawcami, polega na umiejętności snucia interesującej opowieści. Treść baśni nie musi być odtworzona literalnie. Ważne, aby jej koloryt i sens zainteresowały słuchaczy, aby opowiadający i słuchający pozostawali w żywym, czujnym, emocjonalnym kontakcie. W kilku scenach aktorzy opowiadają baśnie sobie nawzajem, dopytując się o szczegóły, reagując śmiechem lub zdziwieniem. Atmosferę spektaklu ułatwiającą przeniesienie się w specyficzną rzeczywistość świata braci Grimm budują w spektaklu intrygująca muzyka, ascetyczna scenografia i specjalnie przygotowane projekcje wideo.

Premiere: October 9th, 2019
The Grand Hall, CK ZAMEK

The latest of the four performances in the repertory of TEATR POD FONTANNĄ is based on the extensive collection entitled Bracia Grimm. Wszystkie baśnie i legendy (translated by Rozalia Skiba, Wydawnictwo REA). The authors chose a few of the less known tales in which a humorous story, interspersed with moments of horror and cruelty, culminates in a moral. The task which the director set the performers was to keep a good and compelling story going. The original plot does not have to be reproduced word by word; the important thing is to make its colour and meaning interesting for the listeners, so that both the storyteller and their audience remain in a lively, attentive, and emotional contact. In the several scenes, the actors and actresses tell the tales to one another, asking about the details, responding with laughter or surprise. The intriguing music, ascetic stage design and specially prepared video projections create the atmosphere of the piece, which enables one to enter the singular reality of the world of Brothers Grimm.

Koncepcja i reżyseria: Janusz Stolarski
Muzyka: Paweł Paluch
Scenografia: Tomasz Ryszczyński
Projekcje video: Tomasz Jarosz
Światła: Arkadiusz Kuczyński, Jacek Raczkowiak
Realizacja dźwięku: Piotr Kazimierz Wiśniewski
Tłumaczenie na polski język migowy: Olgierd Kosiba, Aleksandra Włodarczak
Aktorzy: Aldona Wiśniewska, Piotr Bekasiak, Tymoteusz Ćwierzyk, Łukasz Gnioch, Agnieszka Grabia, Krzysztof Kowalczyk, Hanna Kubaszewska, Urszula Matuszewska, Paweł Nyga, Agnieszka Olszewska, Krystyna Pilecka, Michał Przybytkowski, Justyna Romanowska, Julia Sobczyńska, Urszula Stachowiak, Magdalena Treichel, Zbigniew Zbitkowski
Produkcja: CK ZAMEK w Poznaniu

„Fioletowa krowa" – Teatr Pod Fontanną
fot. Maciej Kaczyński



„Fioletowa krowa" – Teatr Pod Fontanną
fot. Maciej Kaczyński

FIOLETOWA KROWA / PURPLE COW

Premiera 10.10.2018, Sala Wielka CK ZAMEK

W trzecim spektaklu Janusz Stolarski wraz z aktorami TEATRU POD FONTANNĄ sięgnął po zabawne wiersze, wierszyki i rymowanki z kręgu literatury anglojęzycznej, pochodzące z książki „Fioletowa krowa. 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej. Antologia". W wybranych i mistrzowsko przetłumaczonych przez Stanisława Barańczaka tekstach twórców przedstawienia urzekła koncepcja humoru nonsensownego. Nie jest on obsceniczny, nie ma zbyt wiele wspólnego z szekspirowskim malapropizmem, nie służy niczemu poza samym śmiechem. Poetów nonsensistów nie obchodzą tak zwane doraźne bolączki – tyrana można usunąć, brakujący kosz na śmieci ustawić. Nonsensista to poeta metafizyczny – interesują go te problemy egzystencji, które tak czy siak są nierozwiązywalne, a ludzkość niezmiennie od zarania dziejów, z uporem maniaka, próbuje je rozwiązać. Cel spektaklu wyznaczył Stanisław Barańczak, pisząc we wstępie do wydawanej antologii, że efekt humorystyczny zebranych wierszyków polega na zaspokajaniu naszej jeszcze bardziej elementarnej, jeszcze potężniej odczuwanej i jeszcze wstydliwiej ukrywanej w oficjalnych okolicznościach potrzeby wzięcia odwetu na samym istnieniu.

Spektakl „Fioletowa krowa" to bardzo ważny krok na drodze rozwoju TEATRU POD FONTANNĄ. Pełen poczucia humoru dystans do siebie i rzeczywistości okazał się też świetnym narzędziem rozmontowującym stereotypowe uprzedzenia wobec osób z problemami psychicznymi.

Premiere: October 10th, 2018, The Grand Hall, CK ZAMEK

In their third performance, Janusz Stolarski and the actors and actresses of TEATR POD FONTANNĄ took advantage of the greatly humorous poems and rhymes by English-speaking authors, which Stanisław Barańczak selected and masterly translated in the anthology entitled *Fioletowa krowa. 333 najsławniejsze okazy angielskiej i amerykańskiej poezji niepoważnej. Antologia*. What captivated their attention was their nonsensical humour, which had little to do with Shakespearian malapropism and served nothing but pure laughter. Nonsensical poets are not concerned with the so-called current ills: a tyrant can be disposed of, a missing litter bin can be put in place. A nonsensist is a funnier metaphysical poet – they are interested in those existential issues which cannot be solved anyway, while humanity has been striving to do so like a man obsessed since times immemorial. The goal of the performance had been determined by Stanisław Barańczak himself, who stated in the preface to the anthology that "the humorous effect of the poems collected here consists in satisfying a need which is still more fundamental, even more powerfully felt and even more shamefully concealed in official situations: our need to take revenge on the existence itself."

Purple Cow marks a genuine milestone in the development of TEATR POD FONTANNĄ. The humour-laden distance towards oneself and the reality proved a phenomenal tool with which stereotypical prejudices against people with mental health issues could be dismantled.

Koncepcja i reżyseria: Janusz Stolarski
Muzyka: Krzysztof Wiki Nowikow
(w kolejnych prezentacjach muzyka w wykonaniu Wojciecha Retzy i Ewy Nowikow)
Scenografia: Tomasz Ryszczyński (projekt), Paweł Kęsy (wykonanie)
Konsultacje dramaturgiczne: Renata Stolarska
Akrobacje: Tomasz Rodak
Światła: Arkadiusz Kuczyński, Jacek Raczkowiak
Realizacja dźwięku: Piotr Kazimierz Wiśniewski
Tłumaczenie na polski język migowy: Eunika Lech
Aktorzy: Mirosław Barnaś, Piotr Bekasiak, Tymoteusz Ćwierzyk, Łukasz Gnioch, Agnieszka Grabia, Jagoda Gruszczyńska, Agnieszka Kamińska, Krzysztof Kowalczyk, Hanna Kubaszewska, Sylwia Marciniuk, Urszula Matuszewska, Andrzej Nyczke, Paweł Nyga, Zbigniew Orlik, Marta Pautrzak, Krystyna Pilecka, Michał Przybytkowski, Justyna Romanowska, Julia Sobczyńska, Urszula Stachowiak, Aldona Wiśniewska, Zbigniew Zbitkowski, Magdalena Treichel, Justyna Cofta
Muzykantki: Zofia Nowikow, Helena Nowikow, Antonina Stolarska, Felicja Stolarska, Zofia Kęsy, Zuzanna Boratyńska
Produkcja: CK ZAMEK w Poznaniu

„Wesele" – Teatr Pod Fontanną
fot. Maciej Kaczyński

„Wesele" – Teatr Pod Fontanną
fot. Maciej Kaczyński

WESELE / THE WEDDING

Premiera 25.05.2017, Sala Wielka CK ZAMEK

Sięgając po klasyczny dramat Stanisława Wyspiańskiego, twórcy spektaklu skupili się przede wszystkim na oddaniu prawdziwie weselnej atmosfery. Żywa muzyka, tańce, pełna chaosu i duszności atmosfera są tutaj równie ważne, jak wybrane fragmenty tekstu. Wiele ról obsadzonych zostało podwójnie, co przyniosło niezwykle interesujący efekt wzmocnienia ikoniczności znanych odbiorcom postaci dramatu (na przykład rolę Panny Młodej zagrały jednocześnie rozpoczynająca sceniczną karierę aktorka i blisko stuletnia gwiazda TEATRU POD FONTANNĄ, pani Urszula Matuszewska).

Przede wszystkim jednak w „Weselu" uczestnicy projektu oderwali się od bezpośredniej opowieści o swoich życiowych problemach i uwarunkowaniach. Praca nad klasycznym tekstem literatury wzmocniła poczucie bycia aktorami – nowego elementu ich tożsamości.

Artystyczna wartość spektaklu została dostrzeżona, czego dowodem jest jego zakwalifikowanie do finału konkursu „The Best OFF".

Premiere: May 25th, 2017, The Grand Hall, CK ZAMEK

Drawing on the classic drama by Stanisław Wyspiański, the authors of the performance sought to render the atmosphere of the wedding party as well as possible. The lively music, the dances, the thoroughly chaotic and stifling ambience are as important as the selected excerpts from the original. Many roles are double-cast, which in greatly compelling manner amplifies the iconicity of characters known to the spectators (for instance the role of the Bride is played by an actress which has only just began her stage career and the nearly centenarian star of TEATR POD FONTANNĄ, Urszula Matuszewska).

Above all, however, the participants of the project departed in The Wedding from a narrative referring directly to the issues and circumstances they have to face. Work on a classic text boosted their sense of being actors and actresses, shaping a novel element of their identity.

The artistic value of the performance did not go unnoticed, as it qualified for the finals of The Best OFF competition.

Koncepcja i reżyseria: Janusz Stolarski
Asystenci reżysera: Paweł Nyga i Łukasz Gnioch
Konsultacje dramaturgiczne, przygotowanie i projekcja tekstu: Renata Stolarska
Muzyka: Jacek Hałas
Światła: Arkadiusz Kuczyński, Jacek Raczkowiak
Realizacja dźwięku: Piotr Kazimierz Wiśniewski
Rysowanie na żywo: Aldona Wiśniewska
Aktorzy: Michał Barnaś, Piotr Bekasiak, Tymoteusz Ćwierzyk, Tomasz Dzierżanowski, Łukasz Gnioch, Agnieszka Grabia, Jagoda Gruszczyńska, Jacek Hałas, Julia Hałas, Agnieszka Kamińska, Krzysztof Kowalczyk, Hanna Kubaszewska, Sylwia Marciniuk, Urszula Matuszewska, Joanna Mikołajczyk, Andrzej Nyczke, Paweł Nyga, Marta Pautrzak, Krystyna Pilecka, Michał Przybytkowski, Władysław Rogala, Justyna Romanowska, Urszula Stachowiak, Janusz Stolarski, Magdalena Treichel, Aldona Wiśniewska, Ewa Zajkowska, Zbigniew Zbitkowski.
Zespół: Jacek Hałas - akordeon, lira korbowa, kalimba, drumla
Antoni Hałas - elektronika, wiolonczela
Jonasz Hałas - trąbka, ligawa
Jakub Hałas - akordeon
Produkcja: CK ZAMEK w Poznaniu

„Nisza" – Teatr Pod Fontanną
fot. Leszek Jańczak

„Nisza" – Teatr Pod Fontanną
fot. Leszek Jańczak

NISZA / NICHE

teatr powszechny

Premiera 11.05.2016, Sala Wielka CK Zamek

„Nisza" to pierwszy założycielski spektakl TEATRU POD FONTANNĄ. Niezwykle intymny, okraszony sporą dawką humoru jest autorskim zdarzeniem, w którym uczestniczące osoby, bazując na doświadczeniu i prezentowanych zainteresowaniach, próbują określić samych siebie. Przedstawienie jest kompozycją kolejnych scen, w których reżyser Janusz Stolarski odgrywa rolę przewodnika, wprowadzającego aktorów w świat teatru. Co ważne, otwarta konstrukcja wznawianego kilkakrotnie spektaklu, pozwala na łagodne wprowadzanie do TEATRU POD FONTANNĄ nowych pojawiających się w zespole osób.

Premiere: May 11th, 2016, The Grand Hall, CK Zamek

Niche is the first, founding performance of TEATR POD FONTANNĄ. Greatly intimate and very humorous at the same time, it is an authorial piece in which the participants attempt to define themselves based on their experience and interests. The performance is composed of a sequence of scenes in which Janusz Stolarski, the director, acts as a guide introducing the performers into the world of theatre. The open structure of the piece – which by the way has seen several revivals already – allows newly joined members of the company to be gently inducted into TEATR POD FONTANNĄ.

Koncepcja i reżyseria: Janusz Stolarski
Muzyka: Paweł Paluch
Światła: Arkadiusz Kuczyński, Jacek Raczkowiak
Realizacja dźwięku: Piotr Kazimierz Wiśniewski
Aktorzy: Mirosław Barnaś, Piotr Bekasiak, Tymoteusz Ćwierzyk, Tomasz Dzierżanowski, Agnieszka Grabia, Łukasz Gnioch, Katarzyna Kado, Agnieszka Kamińska, Jerzy Kiereta, Krzysztof Kowalczyk, Hanna Kubaszewska, Urszula Matuszewska, Andrzej Nyczke, Paweł Nyga, Dorota van Ooik, Jarosław Piechowiak, Krystyna Pilecka, Michał Przybytkowski, Justyna Romanowska, Władysław Rogala, Julia Sobczyńska, Urszula Stachowiak, Aldona Szymanik, Beata Szymankowska, Magdalena Treichel, Aldona Wiśniewska, Zbigniew Zbitkowski,
Produkcja: CK ZAMEK w Poznaniu

GRUPA TEATRALNA NOWI W NOWYM im. WOJCIECHA DENEKI

Teatr NOWI W NOWYM to grupa o długiej historii. Tworzą ją uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie" prowadzonego przez Stowarzyszenie Na Tak. Terapeutka Hanna Rynowiecka, stosująca od 2006 roku narzędzia teatralne, nawiązała współpracę z Wojciechem Deneką, nieżyjącym dziś aktorem Teatru Nowego w Poznaniu. W jej efekcie aktorzy z „Przylesia" pojawili się na prawdziwej teatralnej scenie, grając przed liczną publicznością zgromadzoną na widowni profesjonalnego teatru. Gdy powoływaliśmy do życia projekt „Teatr powszechny", zespół był już rozpoznawalną grupą, mającą w swoim dorobku między innymi prezentację głośnego spektaklu „Dom Wariatów".

Przyjęcie zaproszenia do współpracy z CK ZAMEK zbiegło się w czasie z rozpoczętą pracą nad kolejnym przedstawieniem zatytułowanym „Na wysypisku", według wspólnego pomysłu członków zespołu i reżyserki Hanny Rynowieckiej. Jego premiera miała miejsce jesienią 2016 roku. Od tego czasu NOWI W NOWY przygotowali trzy kolejne spektakle. Odpowiedzialność za ich artystyczną formę wzięła na siebie Ewa Szumska, aktorka Teatru Polskiego w Poznaniu, mająca w dorobku również udział w wielu alternatywnych projektach teatralnych. Z kolei w 2019 roku do zespołu dołączył jeden z czołowych polskich tancerzy i choreografów Janusz Orlik.

Mocną stroną Teatru NOWI W NOWYM jest stabilny skład zespołu. Doświadczenie nabyte podczas wieloletniego treningu mowy, ruchu i gestu oraz konieczna w czasie pracy nad spektaklami potrzeba określania relacji z otoczeniem, umożliwia poszerzanie spektrum zainteresowań aktorów. Szczególnie mocnym dowodem właściwego kierunku rozwoju grupy jest jej ostatni spektakl zatytułowany „Atomos", dotykający trudnego tematu skutków grożącej nam wojny atomowej.

THEATRE GROUP NOWI W NOWYM im. WOJCIECHA DENEKI

NOWI W NOWYM is a group with quite a history. Its members are participants of the Occupational Therapy Workshop Przylesie, run by the Association Na Tak. Therapist Hanna Rynowiecka, who since 2006 has been using elements of theatre in her practice, started a collaboration with Wojciech Deneka, the late actor of Teatr Nowy in Poznań. As a result, the actors of Przylesie appeared on a real stage, performing in front of numerous spectators gathered in the auditorium of a professional theatre. When Common Theatre came into being, the company had already made a name for itself, having staged the much talked about The Loony Bin, among other things.

When they accepted our invitation to collaborate with CK ZAMEK, the actors had already started working on their next piece, entitled At the Dump, a performance conceived by the members of the company and the director, Hanna Rynowiecka. It premiered in autumn 2016. Since then, NOWI W NOWYM have created three more performances. Ewa Szumska, actress of Teatr Polski in Poznań and contributor to numerous fringe theatre projects, took on herself the responsibility for their artistic form. In 2019, the company was joined by Janusz Orlik, one of the leading Polish dancers and choreographers.

One of the assets of NOWI W NOWYM is the stable line-up of the group. The experience acquired over the many years of training speech, movement, and gesture, as well as the need to determine the relationship with the surroundings that each performance requires, enables the actors to broaden the range of their interests and skills. Their most recent piece entitled Atomos, which delves into the difficult subject of the aftermath of nuclear war, is a particularly eloquent proof that everything about the group is going in the right direction.

„Atomos" – grupa Nowi w Nowym
fot. Maciej Kaczyński

„Atomos" – grupa Nowi w Nowym
fot. Maciej Kaczyński

Premiera 11.12.2019, Sala Wielka CK ZAMEK

Ostatni, bez wątpienia najdojrzalszy spektakl grupy teatralnej NOWI W NOWYM – „Atomos", przeznaczony jest dla najmłodszych i dla dorosłych odbiorców. Opowieść rozpoczyna prezentacja fizycznie rozumianego pojęcia atomu, lecz wkrótce fascynację jego fenomenem zastępuje historia o ludziach i ich niszczycielskiej naturze. Zły Generał i pragnący wojny Bogaci Panowie to postaci stworzone przez Umberto Eco w opowiadaniu „Generał i bomba", na którego podstawie powstało przedstawienie.

Podczas przygotowań do spektaklu do zespołu dołączył tancerz i choreograf Janusz Orlik. Efekt jego pracy, w połączeniu z kostiumami Agnieszki Gierach, dodał bezsprzecznie nowej jakości działającemu od wielu lat zespołowi. Najważniejsza w spektaklu jest jednak, z ogromnym wyczuciem zachowana przez reżyserkę Ewę Szumską, podmiotowość aktorów w pełni identyfikujących się z opowiadaną historią.

Premiere: December 11th, 2019, The Grand Hall, CK ZAMEK

This is the most recent and without doubt the most mature performance by NOWI W NOWYM, addressed to both young and adult audiences. The story begins with an introduction to the notion of atom as it functions in physics, but the fascination with its phenomenon gives way to a tale of people and their destructive natures. The Evil General and the Rich Gentlemen keen on seeing a war happen are all characters from Umberto Eco's The Bomb and the General, on which the performance is based.

As the company were preparing the performance, they were joined by dancer and choreographer Janusz Orlik. The effects of his work, along with the costumes created by Agnieszka Gierach, contributed a novel quality to the experienced company. However, the subjectivity of the performers, which the director Ewa Szumska took great care to sustain, is probably the most important thing about the performance, enabling the actors to identify fully with the story they tell.

Reżyseria, współpraca choreograficzna, scenariusz: Ewa Szumska
Choreografia, opracowanie muzyczne, współpraca reżyserska: Janusz Orlik
Opieka terapeutyczna: Hanna Rynowiecka
Światła i projekcje: Mariusz Adamski
Kostiumy: Agnieszka Gierach
Realizacja oświetlenia: Adam Głębocki i Rafał Smyk
Realizacja dźwięku: Łukasz Pluciński
Tłumaczenie na polski język migowy: Eunika Lech
Autorzy piosenki „Aria dla Generała": Ewa Szumska – tekst i muzyka, Joanna Piech-Sławecka – muzyka
Aktorzy: Lidia Piskorska, Magdalena Szalbierz, Mariusz Józefiak, Arkadiusz Żmijewski, Jarosław Kubiak, Daniel Laskowski, Piotr Roszak
Produkcja: CK ZAMEK w Poznaniu

„Mity Przyleskie" – grupa Nowi w Nowym
fot. Jacek Mójta

„Mity Przyleskie" – grupa Nowi w Nowym
fot. Jacek Mójta

MITY PRZYLESKIE

THE MYTHS OF PRZYLESIE

Premiera 26.11.2018, Sala Wielka CK ZAMEK

Aktorzy Grupy Teatralnej NOWI W NOWYM wcielają się w tym spektaklu w rolę antropologów kultury próbujących zgłębić początek *Wszystkiego.* Wybierając z książki Anny Onichimowskiej mit „Na Górze i Na Dole", spisany przez kongijskiego poetę Tchicayę U Tam'si, tworzą własną, przyleską wersję stworzenia świata i odwiecznej antynomii dobra i zła. Bajkowość opowieści, jej prosta forma i jasny przekaz uczyniły spektakl dostępny dla dzieci i młodych odbiorców teatru. Przygotowanie przez dorosłych aktorów z niepełnosprawnościami spektaklu dla najmłodszych to dodatkowy walor przedstawienia – kolejny krok w rozbijaniu stereotypowego sposobu ich postrzegania.

Premiere: November 26th, 2018, The Grand Hall, CK ZAMEK

In this performance, the actors and actresses of NOWI W NOWYM become cultural anthropologists who seek to get to the origins of Everything. In a book by Anna Onichimowska they found a myth entitled „Above and Below", written down by Congolese poet Tchicaya U Tam'si, from which they created their very own version of world creation and the eternal antinomy of good and evil. The fairy-tale quality of the story, the simple form and lucid message makes the performance ideally suited for children and young theatre goers. The fact that adult artists developed a piece for the youngest viewers represents an additional asset of the performance, and marks yet another step in breaking apart stereotypical notions and attitudes concerning people with disabilities.

Reżyseria: Ewa Szumska
Współpraca reżyserska: Hanna Rynowiecka
Światło, projekcje: Mariusz Adamski
Adaptacja tekstu: Ewa Szumska
Animacje: Rita Kaźmierczak, Jerzy Kaźmierczak
Opracowanie muzyczne: Adam Brzozowski, Wiesław Janicki
Maski: Karolina Szymkowiak
Realizacja światła: Adam Głębocki, Rafał Smyk
Realizacja dźwięku: Łukasz Pluciński
Tłumaczenie na polski język migowy: Eunika Lech
Aktorzy: Lidia Piskorska, Mariusz Józefiak, Mariusz Sztuba, Daniel Laskowski, Jarosław Kubiak, Piotr Roszak, Arkadiusz Żmijewski
Produkcja: CK ZAMEK w Poznaniu

„Środek jest tam, gdzie jestem” – grupa Nowi w Nowym
fot. Leszek Jańczak

„Środek jest tam, gdzie jestem” – grupa Nowi w Nowym
fot. Leszek Jańczak

ŚRODEK JEST TAM, GDZIE JESTEM JA
THE CENTRE IS WHERE I AM

Premiera 6.11.2017, Sala Wielka CK ZAMEK

Kolejny, drugi w ramach „Teatru powszechnego” spektakl grupy teatralnej NOWI W NOWYM, to osadzona w surrealistycznej aurze opowieść o pragnieniach, myślach i emocjach. Rządzi w niej przypadek. Czynności – pływanie, latanie, pisanie lub proste przedmioty – krzesło, kij czy papier, stają się impulsem do zabawy. W nowej grze krzesło staje się łodzią, kij wiosłem, a jeżeli zechcemy, lunetą.

Zainspirowani wierszem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej aktorzy wychodząc na scenę, pokazują siebie w sytuacjach, jakie narodziły się podczas ćwiczeń ruchowych, zabaw i improwizacji odbytych w trakcie prób do spektaklu. Powstała w ich wyniku, przywołująca surrealistyczny bal choreografia, staje się najbardziej przyciągającym uwagę widzów elementem przedstawienia.

Premiere: November 6th,2017, The Grand Hall, CK ZAMEK

The second performance delivered by NOWI W NOWYM as part of Common Theatre is a tale of desires, thoughts and emotions, set in a surreal aura. The story is governed by randomness while actions such as swimming, flying, and writing, or simple objects – a chair, a stick, or a bit of paper – become an incentive to play around a little. In this new game, the chair can be a boat, the stick a paddle or – if need be – a telescope.

Inspired by a poem by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, the actors and actresses go out on the stage to show themselves in situations which occurred during movement exercises, games, and improvisations at the rehearsals. The resulting choreography brings a surreal ball to mind, but it is that element of the performance which rivets the viewers' attention the most.

Reżyseria: Ewa Szumska
Opieka terapeutyczna: Hanna Rynowiecka
Reżyseria świateł, projekcje: Mariusz Adamski
Opracowanie muzyczne: Wiesław Janicki
Realizacja dźwięku: Łukasz Pluciński
Realizacja świateł: Adam Głębocki, Rafał Smyk
Aktorzy: Lidia Piskorska, Mariusz Józefiak, Mariusz Sztuba, Daniel Laskowski, Jarosław Kubiak, Piotr Roszak, Arkadiusz Żmijewski
Produkcja: CK ZAMEK w Poznaniu

„Na wysypisku" – grupa Nowi w Nowym
Fot. Maciej Kaczyński

„Na wysypisku" – grupa Nowi w Nowym
Fot. Maciej Kaczyński

NA WYSYPISKU / AT THE DUMP

Premiera 24.10.2016, Sala Wielka CK ZAMEK

Spektakl „Na Wysypisku" wyreżyserowała, według wspólnego pomysłu członków grupy, Hanna Rynowiecka. Dysponujący doświadczeniem wcześniejszych przedstawień zespół przeniósł widzów w wyimaginowany dziwny świat pełen zbędnych, przywołujących wspomnienia, przedmiotów. Powołane do życia przez aktorów postaci Malarki, Boksera, Artysty, Kolejarza, Biznesmena, Ochroniarza i Komornika cofają się w czasie lub marzą o tym, co mogłoby się wydarzyć. Każda z nich szuka swojego szczęścia, którego alegorią staje się, obca w scenerii wysypiska, róża.

Premiera spektaklu zapoczątkowała czteroletnią współpracę grupy teatralnej NOWI W NOWYM z „Teatrem powszechnym". Służąca wsparciem podczas pracy nad tym przedstawieniem aktorka Teatru Polskiego w Poznaniu Ewa Szumska, w następnych latach podjęła się pełnienia funkcji opiekunki artystycznej i reżyserki kolejnych spektakli.

Premiere: October 24th, 2016, The Grand Hall, CK ZAMEK

At The Dump represents the outcome of a collective concept, which Hanna Rynowiecka faithfully followed when directing the piece. Relying on the experience of their previous performances, the group composed of participants of the Occupation Therapy Workshop Przylesie took the spectators to a curious imaginary world filled with unnecessary objects which nevertheless manage to evoke memories. The characters brought to life by the actors and actresses – Painter, Boxer, Artist, Railwayman, Businessman, Security Guard and Enforcement Officer – reminisce on their past and dream of what could be. Each is seeking their own happiness, allegorically epitomized by a rose, a strange thing in the landscape of the dump.

This premiere was the beginning of continued collaboration between NOWI W NOWYM and Common Theatre. Also, while working on *At the Dump*, the performers were supported by Ewa Szumska, actress of Teatr Polski in Poznań. In the following years, Szumska would become artistic supervisor and director of their subsequent performances.

Koncepcja i reżyseria:
Hanna Rynowiecka
Opieka artystyczna:
Ewa Szumska
Światła:
Rafał Smyk i Adam Głębocki
Realizacja dźwięku:
Piotr Kazimierz Wiśniewski
Aktorzy:
Lidia Piskorska, Mariusz Józefiak, Mariusz Sztuba, Daniel Laskowski, Jarosław Kubiak, Piotr Roszak, Karol Solski
Produkcja:
CK ZAMEK w Poznaniu

TEATR JEST JAK JEST

Po raz pierwszy w czteroletniej historii projektu powstał zespół budowany od podstaw. Większość jego członków nigdy nie występowała na scenie, a dla niektórych z nich praca w ramach „Teatru powszechnego" jest pierwszym w życiu kontaktem ze światem sztuki performatywnej.

Dla realizatorów projektu działalność Teatru JEST JAK JEST to zatem nowe, wymagające zadanie, którego trudność potęguje zróżnicowany rodzaj niepełnosprawności aktorów i ich odmienna sytuacja życiowa. Członkami grupy są: mieszkańcy dwóch domów prowadzonych przez Fundację L'Arche Polska, jeden pracownik Galerii i dwoje uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień" oraz podopieczni Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Iskra" i Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego. Kilkoro aktorów radzi sobie z barierami dnia codziennego dzięki wsparciu najbliższych.

Pomimo tak złożonych uwarunkowań po roku pracy udało się stworzyć jedenastoosobowy zespół, który jesienią 2019 roku dwukrotnie zaprezentował swój pierwszy spektakl. Ten niewątpliwy sukces jest ogromną zasługą prowadzącej grupę pedagożki, aktorki i reżyserki Grażyny Wydrowskiej. Współzałożycielka legendarnego Teatru Wierzbak, od lat prowadząca warsztaty teatralne o społecznym charakterze, doskonale rozumie kolejne etapy procesu twórczego, które pokonywać będą w następnych latach aktorzy teatru JEST JAK JEST.

JEST JAK JEST THEATRE

This is the first company in the four-year history of Common Theatre to be literally formed from scratch. Most of its members have never performed on stage before, while for some the work at CK ZAMEK is the first ever encounter with the world of performative arts.

Hence, for those involved with JEST JAK JEST this is a new, challenging task, whose difficulty is compounded by the various disabilities of the actors and their distinct circumstances. The group is composed of the residents of two homes run by L'Arche Poland, a member of staff at Galeria, two participants of the Occupational Therapy Workshop Krzemień as well as persons cared for by the Association for Disabled Persons and the Day Centre for Adapation. Several of the actors tackle everyday barriers with the assistance of their family and friends.

Despite the complexity of individual circumstances, a year's work yielded an eleven-person group who showed their first performance twice in autumn 2019. This undeniable success should be credited to the teacher, actress, and director leading the group, Grażyna Wydrowska. As a co-founder of the legendary Teatr Wierzbak and long-standing author of socially-oriented workshops, she is perfectly conversant with the nature of the creative process which the actors and actresses of JEST JAK JEST will go through in the years to come.

„Jestem" – Teatr Jest Jak Jest
fot. Maciej Kaczyński

„Jestem" – Teatr Jest Jak Jest
fot. Maciej Kaczyński

Premiera 27.11.2019, Sala Wielka CK ZAMEK

Podczas pracy nad pierwszym spektaklem grupy JEST TAK JEST aktorzy zadali sobie zestaw istotnych pytań: Kim jestem? Co czuję? Co lubię? Czego się boję? Co mnie interesuje? Co jest dla mnie ważne? Czego chcę? Czym chciałbym podzielić się z innymi? Jak może być? Odpowiedzi zaprezentowane podczas przedstawienia przybierały przeróżną formę – zostały namalowane, napisane, przedstawione, zaśpiewane lub nagrane. Zebrane razem budują kompozycję, będącą zbiorem refleksji na temat jednostkowych losów.

Opiekująca się grupą Grażyna Wydrowska pełni w spektaklu funkcję obecnej na scenie przewodniczki, wprowadzającej pierwszy raz występujących na scenie uczestników projektu w świat teatru.

Oto wypowiedzi dwojga aktorów oddające oczekiwania członków zespołu wobec przekazu zawartego w spektaklu:

Tak naprawdę chciałabym się podzielić czymś ze swojego życia.
To chyba będzie mi najłatwiej. Nie trzeba się tak stresować.
Zrobię to z przyjaciółką.
Nie możemy iść na zwykły spacer. Możemy sobie coś wymyślić.
Zeszyty. Puzzle. Koncerty. Pierniki. Kartki.
Puzzle wybrałam ponieważ lubię je układać od dzieciństwa, jest to coś z czego nigdy nie wyrosnę.

Magdalena Gombowska

Chciałbym chociaż trochę nakreślić to co czuję.
Czym chcę i staram się kierować.
Chociaż to nie jest takie proste.

Szymon Kaźmierczak

Premiere: November 11th 2019, The Grand Hall, CK ZAMEK

As JEST TAK JEST worked on their very first performance, there was a set of vital questions the actors and actresses asked themselves: Who am I? What do I feel? What do I like? What am I afraid of? What am I interested in? What do I find important? What do I want? What would I like to share with others? How could things be?

The answers presented during the performance assume a variety of forms: they are painted, written, played out, sung, or recorded. All these elements make up a composition which suggestively reflects on individual fates. Looking after the group, Grażyna Wydrowska is present on the stage as a guide, introducing the first-time performers into the world of theatre.

These two quotes capture the expectations of the members of the group regarding the message of the performance:

To tell the truth, I'd like to share something of my life.
I guess that'll be the easiest for me. There's no need to stress yourself so much.
I'm going to do it with my friend.
We can't just go for an ordinary walk. But we can think of something.
Notebook. Jigsaw puzzles. Concerts. Gingerbread biscuits. Cards.
I've chosen jigsaw puzzles, because I've liked doing them since I was a child. This is something I'll never grow out of.

Magdalena Gombowska.

I'd like to give you an idea of how I feel, if only a rough one.
What I wish and strive to be guided by.
Although that's not that simple.

Szymon Kaźmierczak

Reżyseria: Grażyna Wydrowska
Muzyka: Joanna Sykulska
Scenografia: Jarosław Szelest
Światła: Arkadiusz Kuczyński, Jacek Raczkowiak
Realizacja dźwięku: Michał Anioła
Aktorzy: Piotr Bartoszewski, Alicja Bochniak, Magdalena Gombowska, Natalia Jaskowska, Szymon Kaźmierczak, Artur Lewandowski, Krystyna Morawska, Rafał Różański, Artur Warchoł, Alicja Zacharczuk, Maciej Zandecki.
Produkcja: CK ZAMEK w Poznaniu

„Spójrz na mnie" – Teatr Śląski
fot. Maciej Kaczyński

„Diane for a day" – Theater Thikwa & hannsjana
fot. Maciej Kaczyński

Zdajemy sobie sprawę, że „Teatr powszechny" nie jest samotną wyspą i że zjawisko wzajemnych relacji teatru i psychoterapii ma długą historię.

Już w latach dwudziestych XX wieku zaczęto posługiwać się psychodramą jako skuteczną metodą uwalniania się jednostki od rozmontowywanych na scenie ograniczeń. Odejście od analizowania bezpośrednich, wewnętrznych problemów leczonych osób i skupienie się na pozytywnym oddziaływaniu samego uczestnictwa w teatralnym procesie twórczym, stawało się coraz bardziej powszechne.

Pod koniec ubiegłego wieku dokonał się kolejny przełom. W zachodniej Europie zaczęły powstawać zawodowe grupy teatralne złożone z osób z niepełnosprawnościami, których dokonania zaistniały w głównym nurcie teatralnych wydarzeń, na festiwalach i najbardziej prestiżowych scenach. Od tego czasu krok po kroku dokonuje się proces umożliwiający ludziom z utrudnionym dostępem do kultury pełnoprawne uczestnictwo w życiu społeczności.

Prezentacja w ramach „Teatru powszechnego" profesjonalnych zagranicznych kolektywów artystycznych to próba ukazania kontekstu, w jakim funkcjonuje nasz program. Powstanie nowej instytucji, ze stałymi etatami dla rozwijających swoją osobowość twórczą aktorów z niepełnosprawnościami to zapewne odległe, ale jakże inspirujące marzenie twórców projektu „Teatr powszechny".

„HEROES. Mythos Basquiat, just for one day" – Theater RambaZamba
fot. Maciej Kaczyński

„touch_me" – tanzbar_bremen
fot. Maciej Kaczyński

We are well aware that Common Theatre is not a solitary island and that the mutual links between theatre and psychotherapy have quite a history.

As early as the 1920s psychodrama was successfully employed to liberate the individual from inhibitions and limitations which were dismantled and deconstructed on stage. One would then increasingly depart from analyzing direct inner problems of the persons undergoing therapy and focus instead on the positive impact of the very participation in the theatrical creative process.

The end of the last century saw another breakthrough, as professional companies composed of persons with disabilities began to emerge in Western Europe. Their work featured more and more often in the mainstream of theatre events, at festivals and on the most prestigious stages. Since that time, empowerment of those whose access to culture has been hampered for various reasons advances gradually but uninterruptedly, enabling them to participate fully in the life of their communities.

By inviting professional international art collectives to present their performances as part of Common Theatre, we strive to show the context in which our programme functions. Establishment of a new institution which would offer full-time positions for actors and actresses with disabilities – thus enabling them to develop their unique creative personalities – is a perhaps a distant but very inspiring prospect envisioned by the creators of Common Theatre.

fot. Maciej Kaczyński

fot. Leszek Jańczak

PUBLICZNOŚĆ

Po czterech latach realizacji programu wiemy, że równie ważna jak przełamywanie barier przez bezpośrednich uczestników projektu, jest praca nad świadomością odbiorców spektakli „Teatru powszechnego". Znacząca część aktorów (na przykład tych poruszających się na wózkach lub z zespołem Downa) należy do kategorii osób hiperwidzialnych. Niepełnosprawność, zauważana od pierwszego spojrzenia, to najbardziej rzucająca się w oczy część ich tożsamości. Aby przekaz zawarty w odgrywanej roli w pełni wybrzmiał widzowie muszą wyjść poza stereotypowe postrzeganie osób z niepełnosprawnościami. Muszą pokonać odczucie inności, a czasem również – motywowane najlepszymi intencjami – współczucie. Aktorzy, zabiegając o pełnoprawne funkcjonowanie na scenie bardzo nie lubią litości, a jednym z najważniejszych zadań edukacyjnych projektu jest uświadomienie tego faktu odbiorcom przedstawień.

Cel ten osiągamy przede wszystkim poprzez przygotowywane w Zamku spektakle, które zwykle po pierwszym założycielskim przedstawieniu grupy, odchodzą od wewnętrznych spraw osób z niepełnosprawnościami w kierunku uniwersalnych tematów, dotyczących życia każdego człowieka. Swoją rolę w osiągnięciu założonego celu odgrywają też warsztaty, wykłady i spotkania z aktorami organizowane w ramach programu „Teatr powszechny".

CENTRUM KULTURY ZAMEK

THE AUDIENCE

After four years into the programme, we know that enabling direct participants of the project to surmount whatever barriers they may have is as important as contributing to the awareness of the audience of Common Theatre performances. Numerous actors and actresses involved (for instance those using wheelchairs or artists with Down syndrome) are affected by hypervisibility. To many, their readily noticeably disability is the most conspicuous element of their identity. Thus, if the message inherent in their role is to be thoroughly manifest – as it deserves – the spectators must go beyond the stereotypical perception of persons with disabilities. They have to overcome the sense of otherness and, not infrequently, the feelings of compassion, however well-intentioned it might be. These actors and actresses aspire to function on stage on equal terms with other artists and greatly dislike pity, while one of the foremost educational goals of the project is to make the audience realize that.

We try to achieve that aim by means of the performances themselves, which after the first founding show of the group usually veer away from the issues of persons with disabilities towards universal themes to which anyone can relate. Still, the workshops, lectures and meetings with performers organized within the Common Theatre framework to accompany the performances all have a role to play in this regard.

TEATR POWSZECHNY

„Atomos" – Teatr Nowi w Nowym
fot. Maciej Kaczyński

„Rewolucja, której nie było" – Teatr 21
fot. Maciej Kaczyński

PODZIĘKOWANIA

Praca w zamkowym „Teatrze powszechnym" jest fascynująca przede wszystkim dzięki niezwykłym ludziom. Najważniejsi wśród nich są rzecz jasna aktorzy, gotowi do zmierzenia się z arcytrudnym wyzwaniem polegającym na konfrontacji z publicznością, co wymaga pokonania tremy i lęku przed byciem ocenianym. Do Was pragniemy skierować największe podziękowania i życzenia jak najpełniejszej twórczej satysfakcji z pracy nad kolejnymi spektaklami.

Drugą grupą osób, bez których program nie miałby szans powodzenia, są współpracujący z nami artyści. Ewa Szumska, Grażyna Wydrowska, Janusz Stolarski i Janusz Orlik, dysponujący różnorodnym doświadczeniem teatralnym, doskonale zdają sobie sprawę, jak delikatną jest materia, której dotykają. Z zaproszonymi do współpracy muzykami, scenografami, autorami audiowizualizacji i oświetlenia tworzą spektakle będące autonomicznymi dziełami sztuki, uwzględniającymi podmiotowość oraz przekuwaną w dodatkową wartość, niepełnosprawność aktorów.

Uczestnicy projektu potrzebują też wsparcia w sprawach życiowych, takich jak chociażby możliwość dotarcia na cotygodniowe próby. Zapewniają je rodzice, opiekunowie, wolontariusze, terapeuci i inni etatowi pracownicy ośrodków, z którymi współpracujemy. Bez ich pomocy nie odbyłaby się żadna premiera „Teatru powszechnego".

Na końcu podziękowania należą się naszym koleżankom i kolegom z Centrum Kultury ZAMEK. Trudno byłoby znaleźć bardziej przyjazne i otwarte miejsce, w którym podobny program mógłby zaistnieć.

Anna Pawłowska i Andrzej Maszewski z Działu Produkcji Imprez CK ZAMEK, realizatorzy projektu, którzy sobie nawzajem również dziękują.

A WORD OF THANKS

The work at CK ZAMEK's Common Theatre is truly fascinating, chiefly thanks to the extraordinary people involved in it. Naturally, the most important of those are the actors – ready to face the tremendously difficult challenge of confronting their communication with the audience. The task requires them to overcome stage fright and the fear of being judged by others, but they take it up nonetheless to deliver phenomenal outcomes. It is to you that we would like to express our deepest gratitude and wish you the fullest creative satisfaction derived from work on your successive performances.

The second group of persons without whom the programme would have little chance of succeeding are the artists we have the pleasure of collaborating with. Ewa Szumska, Grażyna Wydrowska, Janusz Stolarski and Janusz Orlik, people with diverse theatrical backgrounds and experience, are perfectly aware how subtle the matter they are dealing with really is. Joined by musicians, stage designers, authors of audiovisuals and lighting, they create performances which constitute autonomous works of art, pieces which celebrate the subjectivity of the actors and tap into the potential of their apparent disability to forge a value of its own.

Participants of the project may sometimes require assistance in practical matters of everyday life, such as getting to the weekly rehearsals. That support is provided by parents, carers, volunteers, therapists and other staff of the institutions with which we cooperate. Without their help, no premiere of Common Theatre would have taken place.

Finally, we are grateful to all our colleagues at ZAMEK Culture Centre. One could hardly find a more friendly and open place for an undertaking such as this one.

Anna Pawłowska and Andrzej Maszewski from the Event Production Department at CK ZAMEK, heads of the project, who also thank each other.

SPEKTAKLE GOŚCINNE / GUEST PERFORMANCES

2016

„Endspiel”
THEATER RAMBAZAMBA (Niemcy / Germany)
reżyseria / directed by - Jacob Höhne

„Seesaw”
THEATER THIKWA (Niemcy / Germany)
choreografia / choreography by - Linda Weißig

„Upadki. Odcinek 2”
TEATR 21 (Polska / Poland)
reżyseria / directed by - Justyny Sobczyk

„Klauni, czyli o rodzinie. Odcinek 3”
TEATR 21 (Polska / Poland)
reżyseria / directed by - Justyna Sobczyk

2017

„Indianie”
NOWY TEATR I TEATR 21 (Polska / Poland)
reżyseria / directed by - Justyna Sobczyk

“Falling in love with Frida”
CAROLINE BOWDITCH
(Australia, Wielka Brytania / Great Britain)

2018

„Spójrz na mnie”
TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO (Polska / Poland)
reżyseria / directed by - Ziajski

„C.O.R.P.uS.”
COMPAGNIE DE L'OISEAU-MOUCHE (Francja / France)
reżyseria / directed by - Sarah Nouveau

„touch_me”
TANZBAR_BREMEN (Niemcy / Germany)
choreografia / choreography by - Neele Buchholz, Corinna Mindt, Oskar Spat

“Wklęsły”
GRAŻYNA WYDROWSKA, PATRYK KRAUSE I JANUSZ STOLARSKI (Polska / Poland)
reżyseria / directed by - Ewa Obrębowska-Piasecka

„Całe życie w dresach”
JUSTYNA TOMCZAK-BOCZKO / TEATR BA-Ku (Polska / Poland)
reżyseria / directed by - Przemysław Prasnowski

„HEROES. Mythos Basquiat, just for one day”
THEATER RAMBAZAMBA (Niemcy / Germany)
choreografia / choreography by - Sara Lu, Rubén Nsue

2019

„Rewolucja, której nie było”
TEATR 21 (Polska / Poland)
reżyseria / directed by - Justyna Sobczyk

„Diane for a day”
THEATER THIKWA & HANNSJANA
(Niemcy / Germany)

„Luegen”
MÜNCHNER KAMMERSPIELE (Niemcy / Germany)
reżyseria / directed by - Verena Regensburger

Wśród spektakli gościnnych, obok zagranicznych propozycji, zaprezentowaliśmy również kilka polskich produkcji. Nieprzypadkowo najczęściej powtarzającym się zespołem jest warszawski Teatr 21, którego działalność, prowadzona od kilkunastu lat pod kierunkiem Justyny Sobczyk, była ważną inspiracją dla powstania „Teatru powszechnego” w Centrum Kultury ZAMEK.

Among the guest performances we have had the pleasure of hosting, there were international as well as Polish productions. This is no accident that Teatr 21 from Warsaw has featured here so often. The company, formed over a decade ago and led by Justyna Sobczyk, was a major inspiration for Common Theatre at ZAMEK Culture Centre.

PREMIERY / PREMIERES

2016

„Nisza”
TEATR POD FONTANNĄ
reżyseria / directed by - Janusza Stolarskiego

„Między jawą a snem”
TEATR WIEM KIEDY NIE MOGĘ
reżyseria / directed by - Małgorzata Walas i Katarzyna Klebba

„Na wysypisku”
GRUPA TEATRALNA NOWI W NOWYM im. W. DENEKI
reżyseria / directed by - Hanna Rynowiecka

„Terrarium”
TEATR USTA USTA REPUBLIKA I GRUPA TEATRALNA WINIKGOWIE
reżyseria / directed by - Wojciech Wiński

„Cyrkostrada”
GRUPA TEATRALNA MOVEMENTS FACTORY
reżyseria / directed by - Iwona Pasińska

2017

„Wesele”
TEATR POD FONTANNĄ
reżyseria / directed by - Janusz Stolarski

„Sztama”
GRUPA TEATRALNA WIKINGOWIE
reżyseria / directed by - Dorota Abbe

„Środek jest tam, gdzie jestem ja”
GRUPA TEATRALNA NOWI W NOWYM im. W. DENEKI
reżyseria / directed by - Ewa Szumska

2018

„Fioletowa krowa”
TEATR POD FONTANNĄ
reżyseria / directed by - Janusz Stolarski

Mity przyleskie”
GRUPA TEATRALNA NOWI W NOWYM im. W. DENEKI
reżyseria / directed by - Ewa Szumska

2019

„Grimm”
TEATR POD FONTANNĄ
reżyseria / directed by - Janusz Stolarski

„Jestem”
TEATR JEST JAK JEST
reżyseria / directed by - Grażyna Wydrowska

„Atomos
GRUPA TEATRALNA NOWI W NOWYM im. W. DENEKI
reżyseria / directed by - Ewa Szumska
choreografia / choreography by - Janusz Orlik

Wszystkie spektakle powstałe w Centrum Kultury ZAMEK, w ramach projektu Teatr powszechny były lub będą, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych, wznawiane.

All performances created and developed at ZAMEK Culture Centre as part of the Common Theatre project have seen or will see their revivals, whenever organizational capacity and funds allow.

2016—2019

CENTRUM KULTURY ZAMEK

POZnań

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

patroni medialni

WTK

epoznan.pl

teatralia

teatralny.pl