Razvojna strategija za sodobni ples

2024–2028

Nelektorirani osnutek

Februar 2024

Kratka zgodovina sodobnega plesa v Sloveniji

Začetki sodobnega plesa na območju Slovenije segajo v obdobje po prvi svetovni vojni. V tridesetih letih 20. stoletja so ustvarjalci Pia in Pino Mlakar, Meta Vidmar, Katja Delak in Marta Paulin - Brina pretresli konvencionalni balet in na polju uprizoritvenih umetnosti ustvarili dinamična nasprotja med akademsko tradicijo in plesno sodobnostjo. Ljubljana je do leta 1942 veljala za prestižno mesto gostovanja in imela nekaj izjemnih kritikov za področje sodobnega plesa in baleta. Štirideset let kasneje je v Sloveniji delovalo okoli petdeset skupin različnih usmeritev, od sodobnega ali izraznega plesa do revijskega plesa in baleta, ki so bile povezane v Združenje plesnih skupin Slovenije. Za spodbujanje plesne dejavnosti sta skrbeli strokovna služba in odbor za plesno dejavnost pri ZKOS (kasneje JSKD).

V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je Ksenija Hribar s soplesalci ustanovila Plesni teater Ljubljana, ki je postavil temelje profesionalizacije sodobne plesne umetnosti in imel pionirsko vlogo v prizadevanjih za razvoj in priznanje te sodobne umetniške zvrsti. Od leta 1990 dalje je zanimanje za sodobni ples še naraslo, številne iniciative plesalcev in koreografov so se organizirale v društva in zasebne zavode. Sodobni ples je takrat doživel internacionalizacijo, uspel v mednarodnih koprodukcijah in organiziral mednarodne festivale. Z razmahom založništva, periodike in prevodnih del je uspel zgraditi svojo prepoznavnost.

V devetdesetih, ko se je ustanovilo Društvo za sodobni ples Slovenije, ki je še vedno edina stanovska organizacija na tem področju, so se začela tudi prva resna pogajanja za ustanovitev javnega zavoda na področju sodobnega plesa, ki trajajo še danes. Medtem se je ustanovila tudi Umetniška gimnazija Ljubljana s smerjo za sodobni ples, veliko število mladih plesalk in plesalcev pa je medtem odšlo študirat v tujino, saj študija v Sloveniji ni bilo.

Sodobni ples danes

Sodobni ples je danes eno izmed ključnih področij v umetnosti. Navkljub stoletni zgodovini in številnim uspehom je eno najbolj prekariziranih področij kulture v Sloveniji. Ustvarjalci večinoma delujejo v neprimernih delovnih in uprizoritvenih prostorih, njihova podpora je negotova in v veliki meri odvisna od kratkotrajne projektne logike javnih razpisov za nevladne organizacije in samozaposlene v kulturi. Večina delujočih na strokovnem polju ima status samozaposlenih v kulturi z izrazito nizkimi in nestanovitnimi prihodki, hkrati pa morajo ustvarjalci praviloma opravljati tudi številne podporne aktivnosti (tehnične, administrativne, upraviteljske, producentske itn.). V primeru, da podporni kader v polju deluje, je – enako kot ustvarjalci sami – izrazito podplačan. Prav tako ni vzpostavljena vertikala javnega šolanja za sodobni ples od začetne do visokošolske ravni, kot velik manko pa se skozi leta kaže odsotnost osrednje javne institucije, ki bi bila vozlišče kreativnih idej in ustvarjalcev iz Slovenije in tujine ter bila motor raznolikih podpornih dejavnosti.

K sooblikovanju razvojne strategije za sodobni ples je ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko povabila posameznice in posameznike, ki že vrsto let aktivno delujejo na različnih poljih sodobnega plesa (Nina Meško, dr. Andreja Kopač, Rok Vevar, Tamara Bračič Vidmar, Dejan Srhoj, Nastja Bremec, Petra Hazabent, Maša Radi Buh, Teja Reba). Slednji so skozi niz srečanj delovne skupine v letu 2023 skupaj s predstavnicami Ministrstva za kulturo (Kim Komljanec, Tjaša Pureber, Mojca Jan Zoran) iskali najprimernejše pristope za reševanje ključnih izzivov, s katerimi se sooča področje sodobnega plesa. Strategija za sodobni ples je del širših sprememb kulturnega modela in nastaja vzporedno s spremenjeno Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 s spremljajočim akcijskim načrtom. Osrednji cilj obeh dokumentov je gradnja solidarne, vključujoče, ustvarjalne in trajnostne družbe.

Razvojna strategija za sodobni ples izpostavlja ključne izzive, vizijo, poslanstvo in smernice razvoja in vpenjanja področja sodobnega plesa v širši družbeni okvir.

Analiza stanja: Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti

PREDNOSTI	**SLABOSTI**
* Številni angažirani in visoko usposobljeni ustvarjalci in ustvarjalke (plesalci, koreografi, producenti, kritiki, teoretiki itn.); * geografska pozicija Slovenije na presečišču raznolikih skupnosti; * obstoječe mreže, organizacije in akumulirano znanje; * visoka prepoznavnost posameznih ustvarjalcev, projektov in festivalov v mednarodnem prostoru; * sodobni ples kot potencial medsektorskega povezovanja na področju zdravja, sociale in izobraževanja; * sodobni ples kot področje, ki naslavlja izzive in doprinaša k ciljem trajnostnega razvoja Agende 2030.	* Neobstoj osrednje javne institucije; * nizka sredstva za podporo profesionalnim nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi, ki ne omogočajo visokih profesionalnih standardov in trajnostnih pogojev za delo; * sistem sofinanciranja za NVO in samozaposlene v kulturi, ki povzroča hiperprodukcijo, hkrati pa ne spodbuja procesnega in poglobljenega ustvarjalnega dela; * nizka sredstva za sistemsko podporo mednarodnim aktivnostim; * pomanjkanje primerne infrastrukture (vadbeni in uprizoritveni prostori); * nerazvit sistem javnega visokošolskega izobraževanja za sodobni ples; * zmanjševanje umetniškega dela na račun prevzemanja nalog podpornih dejavnosti s strani ustvarjalcev; * prekarizacija delavk in delavcev in nizka plačila za delo; * koncentracija dela in delavcev v večjih središčih in geografska nedostopnost produkcije.
PRILOŽNOSTI	**NEVARNOSTI**
* Ustanovitev javnega zavoda kot preizkus sodobnega modela upravljanja javne institucije; * novi vadbeni in uprizoritveni prostori (revitalizacija, nove gradnje); * nove zaposlitvene možnosti in razvoj zmogljivosti sektorja; * diverzifikacija kulturne ponudbe; * razvoj novih občinstev; * medresorsko povezovanje; * decentraliziran razvoj kulture z novo kulturno ponudbo; * usposobljenost in izkušenost pri pridobivanju izvenproračunskih virov, ki omogočajo širši razvoj; * večja prepoznavnost kulture v mednarodnem prostoru; * vzpostavitev financiranja za vse ključne pravno formalne oblike delovanja deležnikov na področju sodobnega plesa.	* Togost sistema javnega sektorja ob ustanovitvi javnega zavoda za področje sodobnega plesa; * neuspešna decentralizacija področja; * drobljenje sredstev na različna področja; * neuspešno sodelovanje novega javnega zavoda z ostalimi deležniki sodobnega plesa (NVO, samozaposleni v kulturi); * zniževanje sredstev za NVO in samozaposlene v kulturi; * težave pri decentraliziranem delovanju mrežne strukture javnega zavoda.

Izzivi sodobnega plesa

Strategija na področju sodobnega plesa prepoznava šest ključnih izzivov, ki jih je potrebno nasloviti s konkretnimi ukrepi.

Potreba po redefiniciji kulturnega ekosistema sodobnega plesa v okviru uprizoritvenih umetnosti

Uprizoritvene umetnosti zajemajo več področij, ki so med seboj različno razvite. Večje število javnih zavodov skrbi za izvajanje in razvoj gledališke in baletne dejavnosti. Področje sodobnega plesa, podobno kot sodobni cirkus in eksperimentalno ter improvizacijsko gledališče kot tretji steber uprizoritvenih umetnosti nima javne institucije in se razvija izključno v nevladnem sektorju, ki ga zaznamuje finančna podhranjenost in projektna nestabilnost. Sredstva, namenjena sodobnemu plesu so v primerjavi z gledališkim in baletnim sektorjem bistveno manjša. Za delujoči ekosistem je potrebna vzpostavitev modela, ki bo zagotavljal celostni razvoj sodobnega plesa znotraj in v sodelovanju med javnimi zavodi, poklicnimi in ljubiteljskimi NVO, samozaposlenimi v kulturi in izobraževalnimi institucijami. Javna sredstva za sodobni ples morajo biti zadostna za razvoj celotnega ekosistema. Z vzpostavitvijo osrednje javne institucije za sodobni ples, ki bo s sodobnim upravljavskim modelom in trajnostno usmerjenim delovanjem izvajal javno službo, je potrebno na novo začrtati celoten ekosistem sodobnega plesa in poskrbeti za vključitev raznolikih že obstoječih in potencialnih novih akterjev ter ga utemeljiti na vključujočih nacionalnih in evropskih smernicah kulturnih politik.

Prekarizacija in negotovi pogoji dela

Področje sodobnega plesa je med uprizoritvenimi umetnostmi v Sloveniji eno najbolj finančno podhranjenih in je izrazito prekarizirano. Za zajezitev prekarizacije, revščine in slabih delovnih pogojev so potrebni sistemski premiki, vezani na ureditev statusa samozaposlenih v kulturi s pravico do plačila prispevkov, povišanje javnih sredstev za sodobni ples in zagotavljanje honorarjev, ki bodo skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo primerljivi s plačami javnih uslužbencev v kulturnem sektorju. Veliko ustvarjalcev in ustvarjalk se zaradi narave dela sooča s fizičnimi omejitvami in trajnimi posledicami številnih poškodb, iz česar izhaja potreba po uvedbi sistema prekvalifikacij, celostni ureditvi obdobja pred upokojevanjem na podlagi specifik poklica sodobnega plesalca in razvoju zmogljivosti za nove zaposlitvene možnosti znotraj področja dela.

Pomanjkanje vadbenih, produkcijskih in uprizoritvenih prostorov

Na področju sodobnega plesa primanjkuje namenskih delovnih prostorov za sodobni ples. Tržni najemi ter občasna uporaba, ki onemogočajo profesionalno delo, so za prekarizirano področje nevzdržni. Zadostno število in primerna opremljenost profesionalnih vadbišč je predpogoj za kvalitetno umetniško produkcijo. Prav tako je potrebno za kakovostno delo in dostopnost zagotoviti primerno tehnično opremljene in prostorsko modularne uprizoritvene prostore. Zato je potrebno vzpostaviti javno podprta decentralizirana sodobno-plesna središča, ki bodo vključevala vadbene prostore, rezidence in odre za ustvarjalce ne glede na njihov status (NVO, samozaposleni v kulturi, itn.).

Neobstoj osrednje javne institucije

Ustvarjalci na področju sodobnega plesa si že tri desetletja prizadevajo za ustanovitev javnega zavoda za sodobni ples. Javna institucija je eden ključnih pogojev za kontinuiran, stabilen in trajnostni razvoj sodobnega plesa in na tem področju delujočih delavcev. Z ustanovitvijo javnega zavoda, ki bo stabilno javno financiran in bo zagotavljal zadostno prostorsko infrastrukturo, bo področju sodobnega plesa omogočen trajnostni razvoj.

Pomanjkanje celostnega pristopa k podpornim, mednarodnim in drugim aktivnostim

K razvoju mednarodnih in podpornih aktivnosti so NVO in samozaposleni v kulturi na področju sodobnega plesa do zdaj prispevali v okviru možnega, predvsem z izjemnimi uspehi pri pridobivanju evropskih sredstev, kvalitetnimi produkcijami, ki jih je prepoznala mednarodna javnost, ter z medsebojnim sodelovanjem za vzpostavitev nekaterih podpornih programov na področju kulturno-umetnostne vzgoje, kritike, teorije in zgodovinjenja plesa. Potrebno je vzpostaviti sistemsko ureditev za primerno sofinanciranje vseh vsebin, ki krepijo mednarodno sodelovanje in izmenjavo, kulturno diplomacijo, promocijo in predstavitev sodobnega plesa v mednarodnem prostoru, razvijati kulturno-umetnostno vzgojo in modele razvoja občinstev ter nove produkcijske, postprodukcijske, izobraževalne ter zaposlitvene modele in strukture.

Potreba po decentraliziranem pristopu

Sodobni ples se kljub pomanjkanju celostne podpore razvija v številnih mestih po Sloveniji, a ne do te mere, da bi lahko kontinuirano zagotavljal poklicno delo na področju in razvijal nova občinstva. Potrebno je spodbuditi oblikovanje kulturnih strategij občin, ki bodo vključevale področje sodobnega plesa, oblikovati ciljne razpise za razvoj sodobnega plesa v lokalnih okoljih ter horizontalno povezati ponudnike in izvajalce po celotnem ozemlju RS. Slednje bo ponudilo možnost razvoja gostovanj sodobnega plesa, večje število ponovitev in zajezitev hiperprodukcije. Posebno pozornost je pri tem potrebno nameniti razvoju občinstev preko podpornih vsebin.

Na polju sodobnega plesa se sicer kažejo še številni drugi izzivi, predvsem manj izkoriščen potencial pri medsektorskem povezovanju (predvsem sodelovanje na področjih zdravja, sociale in izobraževanja), odsotnost javnega visokošolskega programa in vključevanja sodobnega plesa v predšolske in osnovnošolske programe.

Vizija

Strategija si je zastavila dva ključna mejnika: prvi do izteka Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (ReNPK 24–31), ki je trenutno v fazi sprejemanja, drugi do leta 2050. Slednji se veže na vizijo ReNPK 24–31, ki želi do te prelomnice transformirati obstoječi kulturni model.

Vizija 2031

Osrednja javna institucija za sodobni ples s stabilnim financiranjem in decentraliziranim načinom delovanja skupaj z nevladnimi organizacijami in samozaposlenimi v kulturi uspešno tvori kolektivni ekosistem na področju sodobnega plesa in je katalizator razvojnih procesov v njem. Pogoji za delo se izboljšujejo, sistemsko se razvijajo medsektorske povezave predvsem na področju zdravja in dobrega počutja ter kulturno-umetnostne vzgoje za različne generacije s poudarkom na vključevanju raznolikih skupnosti, tudi tistih z manjšinskimi izkušnjami. Skladno z razvojno naravnano zeleno transformacijo družbe področje razpolaga z javnimi viri za minimaliziranje ogljičnega odtisa v vseh segmentih delovanja. Sistemsko podprta mreža za gostovanja po Sloveniji zagotavlja decentralizirano in dostopno kvalitetno ponudbo sodobnega plesa, enakomeren in kontinuiran razvoj občinstev v vseh regijah ter s tem omogoča večje število gostovanj plesnih predstav, večjo stabilnost izvajalcev in zajezitev hiperprodukcije ter zagotavlja vzdržno in trajnostno produkcijo z ustreznim razmerjem med novo produkcijo in postprodukcijo.

Javno financiranje mednarodnih sodelovanj je stabilno, dolgoročno načrtovano in hitro odzivno na vznike novih projektov. Ustvarjalci razpolagajo s primernimi delovnimi prostori (vadbenimi in uprizoritvenimi), samozaposleni v kulturi imajo delavske pravice. Sektor krepi podporno okolje in s tem gradi svojo odpornost ter služi kot primer dobre prakse za sorodna področja.

Vizija 2050

Področje sodobnega plesa je razvito, stabilno in v zadostni meri podprto z javnimi sredstvi, s katerimi zagotavlja decentralizirane pogoje za razvoj kvalitetne in široko dostopne umetnosti, namenjene vsem generacijam. Je inovator na področju novih praks upravljanja, medsektorskega sodelovanja in mrežnega delovanja. Osrednja javna institucija sodobnega plesa je regijsko in evropsko uveljavljen akter, ki skozi članstva v mednarodnih mrežah aktivno sodeluje pri snovanju zagovorniških, mreženjskih in podpornih aktivnosti na mednarodnem nivoju. Področje sodobnega plesa je na ravni države in lokalnih skupnosti stabilno in v mednarodnem prostoru velja za primer dobre prakse, povečano je število mednarodnih gostovanj na referenčnih prizoriščih in festivalih ter mednarodnih koprodukcijah. Področje je tehnološko, raziskovalno in umetniško razvito ter poleg umetniške funkcije opravlja tudi vlogo družbenega, medgeneracijskega in medkulturnega povezovalca. V družbi sodobni ples uživa ugled, vsi delavci v sektorju lahko od svojega dela dostojno živijo.

Temeljni razvojni cilji sodobnega plesa 2024–2028

Razvojni cilj 1: Sistemska podpora za sodobni ples

Ukrep 1.1: Ustanovitev javnega zavoda za sodobni ples s pripadajočo infrastrukturo

Javni zavod bo ustvarjalno, raziskovalno, rezidenčno, skupnostno, medgeneracijsko, izobraževalno in vključujoče stičišče na področju sodobnega plesa. Skrbel bo za razvoj področja sodobnega plesa, umetniško produkcijo, profesionalni razvoj ustvarjalcev, medsektorsko in medpodročno povezovanje ter spodbujanje projektov na področju zdravja in dobrega počutja, razvijal bo kulturno-umetnostno vzgojo, medgeneracijsko sodelovanje, mednarodno povezovanje in promocijo sodobnega plesa ter zeleni prehod. Delovanje javnega zavoda bo lokalno umeščeno, vendar utemeljeno z regijskimi, evropskimi in mednarodnimi ambicijami glede povezovanja, sodelovanja in trajnostnih ciljev. Program bo javni zavod razvijal v sodelovanju z nevladnimi organizacijami ter samozaposlenimi v kulturi; obstoječe iniciative, programe in projekte bo povezoval, nadgrajeval in jim omogočal večjo izvedbeno kakovost, boljše pogoje dela in večjo vidnost. Javni zavod bo razpolagal s primerno infrastrukturo (večje število vadbenih prostorov, uprizoritveni in produkcijski prostor, multimedijska dvorana, specializirana knjižnica s čitalnico in arhivsko zbirko, skupnostni delovni prostor, razstavno-konferenčni prostor, administrativni prostori, rezidenčno stanovanje ipd.). Deloval bo decentralizirano in imel prostore v več občinah. Kot tak bo primer sodobnega modela upravljanja. Prekarnost bo naslavljal z dobrimi pogoji dela, vključno z razvojem zmogljivosti za vse generacije in z mentorskimi shemami, znotraj katerih bo omogočal rast in nadgradnjo znanja predvsem mlajših ustvarjalk in ustvarjalcev. Nadgrajeval bo tudi obstoječe iniciative s področja teorije, zgodovinjenja, kritike in arhiviranja. Deloval bo skupnostno in z različnimi ciljnimi skupinami, vključno s tistimi z manjšinskimi izkušnjami.

Časovnica: 2024–2026

Kazalnik: Ustanovitev javnega zavoda

Ukrep 1.2.: Podpora sodelovanja med javnimi zavodi, NVO in samozaposlenimi v kulturi s področja sodobnega plesa

Ministrstvo bo podpiralo raznolika sodelovanja in koprodukcije med javnimi zavodi, NVO in samozaposlenimi na uprizoritvenem področju in širše. Z ukrepom se bo izboljšalo sodelovanje med področji ter medsebojno širilo občinstvo.

Časovnica: 2025–2028

Kazalnik: Število izvedenih koprodukcij na sezono.

Razvojni cilj 2: Internacionalizacija

Ukrep 2.1: Sofinanciranje projektov za spodbujanje mednarodnega sodelovanja (mobilnost, gostovanja, izmenjave, koprodukcije, rezidence, mreženje, mednarodni festivali)

Področje sodobnega plesa se skladno s smernicami celostne kulturne politike na mednarodnem področju osredotoča na vključevanje v regijske, evropske in ostale mednarodne projekte, mreže oziroma platforme. Posebna pozornost bo namenjena tudi krepitvi festivalov z mednarodnih značajem. Cilj se bo razvijal skladno z vidiki zelenega prehoda, podnebne pravičnosti in trajnostne produkcije. Uresničeval se bo preko pozivov oziroma razpisov za mobilnost, gostovanja in rezidenčne programe ter preko ustreznih podpornih mehanizmov za ustvarjalce, NVO in javni zavod na področju sodobnega plesa.

Časovnica: 2024–2028

Kazalniki: Število razpisov in pozivov za podporo mednarodnega sodelovanja; število podprtih mednarodnih projektov s področja sodobnega plesa; število podprtih izmenjav, mobilnosti in gostovanj s področja sodobnega plesa.

Razvojni cilj 3: Medsektorsko povezovanje

Ukrep 3.1: Oblikovanje medresorskih ukrepov in razpisov, ki vključujejo sodobni ples

Deležniki na področju sodobnega plesa bodo aktivno vključeni v izvedbo raznolikih medsektorskih projektov na področjih zdravja, sociale, šolstva ter tehnologije in digitalizacije. Cilji razpisov bodo medsebojno sodelovanje in krepitev zmogljivosti ter kapacitet, razvoj skupnostnih projektov s ciljnimi skupinami, zagotavljanje dostopnosti plesa različnim skupnostim, vključevanje plesa v projekte zdravja in dobrega počutja.

Časovnica: 2024–2029

Kazalniki: Število podprtih medsektorskih projektov s področja sodobnega plesa.

Razvojni cilj 4: Decentralizacija

Ukrep 4.1: Vzpostavitev mreže za gostovanja in mreže za kulturno-umetnostno vzgojo z vključeno specifično osjo za sodobni ples

Deležniki na polju sodobnega plesa bodo del mreže za gostovanja ter mreže za kulturno-umetnostno vzgojo – dveh stebrov povezovanja umetnosti s kapacitetami v lokalnih okoljih. Mreža za gostovanje bo omogočila razvoj gostovalne politike in večjega števila ponovitev predstav, zmanjšala potrebo po hiperprodukciji novih umetniških vsebin in ustvarjalcem omogočila boljše dohodke. Mreža bo usmerjena v zagotavljanje kvalitetne umetniške ponudbe na celotnem teritoriju RS. Mreža za kulturno-umetnostno vzgojo bo omogočila razvoj in dostopnost podpornih vsebin za različne generacije, prispevala k razvoju in sodelovanju z občinstvi. Poleg tega bo javni zavod za sodobni ples deloval v več mestih s produkcijskimi, vadbenimi, rezidenčnimi in uprizoritvenimi prostori ter tako krepil delo in gradnjo občinstva v raznolikih okoljih.

Časovnica: 2025–2028

Kazalniki: Izveden razpis za podporo mreži za gostovanje in mreži za KUV na področju sodobnega plesa; število izvedenih dogodkov KUV za sodobni ples znotraj mreže; število vključenih partnerjev in prizorišč, ki gostijo sodobni ples; število izobraženih pedagogov s področja sodobnega plesa.

Razvojni cilj 5: Izboljšanje pogojev dela in pravic samozaposlenih v kulturi na področju sodobnega plesa

Ukrep 5.1: Uvedba prekvalifikacij za poklice v sodobnem plesu ter upoštevanje specifik njihovega dela pri upokojevanju

Razvit bo model prekvalifikacij za plesalce in koreografe, ki bo upošteval specifike dela pri sistemu upokojevanja.

Časovnica: 2025–2026

Kazalniki: Uvedba modela prekvalifikacij za sodobne plesalce.

Ukrep 5.2: Izboljšanje statusa samozaposlenih v kulturi za poklice v sodobnem plesu

Skladno z načrtovanimi zakonodajnimi spremembami za celotni status samozaposlenih v kulturi bo tudi za poklice na polju sodobnega plesa uvedena možnost kolektivnega pogajanja z minimalno zajamčenim plačilom, uvedba karierne dinamike, ki bo odražala različna obdobja ustvarjanja, drsni cenzus ter druge delavske pravice, predvsem tiste, povezane z zdravjem in upokojevanjem.

Časovnica izvedbe: 2024–2028

Kazalniki: Zakonodajne spremembe, ki uvajajo večje delavske pravice za samozaposlene v kulturi