Z nieskrywaną przyjemnością prezentujemy Państwu tegoroczny program OFF Kontrapunktu. Napisać, że jest najlepszy i najwłaściwszy, byłoby nadużyciem, ale z całą pewnością możemy stwierdzić, że jest najrzetelniejszy. Jest bowiem owocem naszych wspólnych zmagań, refleksji, wielogodzinnych rozmów i pięknych sporów.

Z ponad stu zgłoszeń wybraliśmy dziewięć prezentacji z różnych stron kraju. Jak szeroka to gama podjętych tematów, artystycznych charakterów i postaw czy w końcu wypowiedzi scenicznych, przekonają się Państwo już we wrześniu.

Wybrane przez nas spektakle zapraszają do dialogu nie tylko artystycznego, ale przede wszystkim społecznego i (co nie jest bez znaczenia) istotnego dla nurtu pozainstytucjonalnego, którego czujemy się częścią. W tym gronie są zarówno propozycje, które zaskoczyły nas swoją formą, twórczym zapałem i poszukiwaniem własnej indywidualnej wypowiedzi, jak i grupy, które od wielu lat nieprzerwanie, konsekwentnie i zespołowo budują swoją drogę twórczą.

Tak skonstruowanym programem chcemy stworzyć przestrzeń nie tylko do rozmowy twórców z widzami, lecz także do wymiany między różnymi pokoleniami artystów współtworzących polski off.

I nie bez znaczenia są tutaj nasze przekonania o wolności w sztuce, odważnej postawie autorskiej czy bezkompromisowej drodze poszczególnych teatrów oraz twórców i twórczyń. Przyszłość takiego teatru i tego środowiska zależy przecież właśnie od nich i od ich zaangażowania, które w obecnym czasie jest szczególnie cenne.

Drodzy Widzowie, nasza przygoda z wyborem garstki spektakli z ponad stu zgłoszeń, choć trudna, zbudowała w nas przekonanie, że warto usłyszeć dziś to, o czym mówi polski off. Pozostaną z nami, oczywiście, pytania. Czy jest on wciąż potrzebny i ważny? Czy posiada jeszcze jakiś wspólny mianownik i wspólne wartości? Czy coś wyznacza? Naszym szczecińskim Festiwalem, a w szczególności jego nurtem offowym, przypominamy o Zygmuncie Duczyńskim (twórcy Teatru Kana), dla którego właśnie taki teatr stanowił punkt wyjścia do rozmowy ze światem i z odbiorcami jego sztuki. Tego potrzebujemy. Tak uważamy.

Dlatego mamy nadzieję, że off zabrzmi w tym roku intensywnie. Jesteśmy również przekonani, że w zderzeniu z programem głównym Festiwalu, stanowi ciekawą propozycję dla widzów ze Szczecina, z naszego województwa i z całej Polski.

W imieniu Zachodniopomorskiej OFFensywy Teatralnej

Zarząd ZOT

Iwona Konecka
Paula Rudź
Krzysztof Gmiter
Marek Kościółek
Dariusz Mikuła
Maciej Ratajczyk

W dwóch językach polskich

Teatr na Faktach (Wrocław)

scenariusz i reżyseria: Grzegorz Grecas
współpraca reżyserska, ruch sceniczny: Małgorzata Rostkowska
tłumaczenie na PJM na żywo: Iza Wielgus
współpraca: Elżbieta Resler
konsultacja scenograficzna: Alex Aleksiejczuk
produkcja: Piotr Melchior Torchała

występują: Karolina Brzęk, Małgorzata Rostkowska, Tomasz Lipka, Krzysztof Satała

czas trwania: 80 minut

To opowieść-podróż przez współczesną Polskę – strefę wolną od polskiego języka migowego, strefę wolną od tłumaczy, wreszcie: strefę wolną od Głuchych. Przewodnikami po „świecie ciszy” jest czworo bohaterów, którym widzowie towarzyszą podczas dorastania, pierwszych spotkań ze światem zewnętrznym, poszukiwania własnej tożsamości i kultury. Na widowni spotkają się widzowie głusi i słyszący, współobywatele, którzy od lat rozmawiają w dwóch językach polskich – zbyt rzadko ze sobą.

Spektakl zrealizowany został metodą verbatimu – dosłownego zapisu rzeczywistości. Punktem wyjścia były rozmowy ze społecznością Głuchych, ich historie, wspomnienia i przeżycia. Zadaniem twórców było wierne przedstawienie ich na scenie, bez dopisania ani jednego słowa/znaku. Podczas wywiadów z bohaterami dyktafon zastąpiła kamera, a rozmowy odbywały się nie tylko w języku polskim fonicznym, ale również polskim języku migowym, przy użyciu systemu językowo-migowego. W efekcie charakterystyczny dla metody verbatimu proces budowania roli w oparciu o indywidualny sposób wypowiedzi bohatera stał się okazją do odwrócenia sytuacji. Na scenie słyszący aktorzy, tak jak Głusi w życiu codziennym, muszą zmierzyć się z fundamentalną barierą. Opowiedzieć własną historię w obcym dla siebie języku polskim.

Sticky Fingers Club

Sticky Fingers Club (Gdańsk/Lublin)

koncepcja, choreografia, wykonanie: Daniela Komędera-Miśkiewicz, Dominika Wiak, Dominik Więcek, Monika Witkowska
wsparcie dramaturgiczne: Konrad Kurowski
reżyser oświetlenia: Krystian Koźbiał
muzyka: Przemek Degórski
kostiumy z użyciem projektów autorstwa Krystiana Szymczaka, Edvarda Kuzmicha, Romana Marchewki
produkcja: Gdański Festiwal Tańca/Klub ŻAK, Lubelski Teatr Tańca

czas trwania: 60 minut

Spektakl o ponoszeniu porażki, gdzie postacie zawsze stanowią drugi plan. Notorycznie zajmują czwarte miejsce, a w walce o Oscara konkurują z niedoścignioną Meryl Streep. W obliczu ciągłych porażek stwarzają przestrzeń celebracji, w której to oni są gwiazdami. Na własnych zasadach świętują bycie nieidealnym, wspierają się i stawiają sobie wyzwania. Wśród wyrazistych charakterów znajduje się śpiewaczka operowa kochająca muzykę bez wzajemności, neurotyczna paniusia, przebrzmiały gwiazdor oraz tancerka, której nigdy nie dane było zatańczyć solowej sceny.

Spektakl zarówno w sferze ruchowej, jak i w wyrazistym, frontalnym *attitude* performerów nawiązuje do kultury queerowej, ballroomowej i samego tańca vogue. Tu dla społecznego wykluczenia i nienormatywności otwierana jest przestrzeń na ujawnienie barwnej tożsamości. Odwołania popkulturowe do queerowego mainstreamu, popularnych pokazów mody czy do *Bohemian Rhapsody* zespołu Queen dodają spektaklowi poczucie humoru i autoironię. Spektakl porusza szerszy problem porażki oraz idące za tym wykluczenie i zapomnienie, bez sięgania do uogólnień czy moralizatorstwa. Wykorzystywane są w nim narzędzia teatralne i choreograficzne, w związku z czym ciężko go zaszufladkować i sklasyfikować. Podważając normy społeczne, staje się choreografią krytyczną.

 Misterium Buffo

Orbis Tertius (Poznań)

przekład, adaptacja, reżyseria: Lech Raczak
muzyka: Paweł Paluch
scenografia: Piotr Tetlak
kostiumy: Ewa Tetlak
wideo i światło: Krzysztof Urban

występują: Małgorzata Walas-Antoniello, Wojciech Siedlecki, Paweł Stachowczyk, Janusz Stolarski

czas trwania: 75 minut

Misterium Buffo jest najgłośniejszym i najbardziej emblematycznym, sztandarowym niejako przedstawieniem Daria Fo, człowieka teatru, aktora, reżysera i dramaturga, laureata literackiego Nobla w roku 1997. Kilka komedii Fo wystawiano w ostatnich latach w Polsce (także w Teatrze Telewizji), jednak tekst *Misterium Buffo* jest w dorobku twórcy najważniejszy. Wystawiany w całym świecie (według danych włoskiej agencji autorskiej w ciągu 45 lat od premiery osiągnął zadziwiającą liczbę 5000 przedstawień) – w naszym kraju pozostaje zupełnie nieznany. Opowiada – w sposób komiczny, sięgający kulturowych tradycji karnawału i błazenady – fragmenty Świętej Historii.

Spektakl jest pełen miłości i podziwu dla bohatera większości opowieści – Jezusa z Nazaretu, ale jednocześnie krytyki doczesnego kształtu zinstytucjonalizowanej religii, uwikłanej we władzę ziemską i eksponującej bogactwo i splendor. Dziś – w czasach papieża Franciszka – dawna krytyka Fo uzyskuje nieoczekiwanie propapieski wymiar. Największym i niezwykłym walorem tekstu i przedstawienia, składającego się z serii kilku- i kilkunastominutowych monologów, jest niezwykły splot komizmu i wzruszenia, przyziemnej ludzkiej miary i nadludzkiej siły świętości, sacrum i profanum: poruszający i ludzki wymiar transcendencji.

Spektakl dyplomowy, czyli kilka piosenek o przemocy w teatrze

Teatr Nowy Proxima (Kraków)

muzyka: Karol Osman
autor tekstów/tajemniczy teatrolog: Andrzej Błażewicz
w spektaklu wykorzystano satyryczny utwór *Adekwatnie* autorstwa Łukasza Borkowskiego
wokal/inicjatorka tematu: Karolina Szczypek
wokal/gitara basowa: Magdalena Dębicka
wokal/pianino: Konrad Cichoń
gitara elektryczna/wideo: Paweł Sablik
perkusja: Miguel Nieto
kostiumy: Maria Duda
konsultacja muzyczna: Annika Mikołajko
akceleracja energetyczno-sceniczna: Adrianna Kurzawa
choreografia: Tobiasz Berg

eksperci:
ocena ryzyka prawnego projektu: Piotr Barczak
tuning ciała i systemu nerwowego: Katarzyna Sitarz
konsultacja psychologiczna: Katarzyna Dębicka
opieka artystyczna: Tomasz Kireńczuk
realizator nagrania: Wojciech Jastrzębski

Spektakl powstał w ramach II edycji programu Laboratorium Nowego Teatru.

czas trwania: 90 minut

Choć nikt tego nie przyzna, moralizowanie jest jedną z ulubionych rozrywek twórców teatralnych. Jeśli spektakl powstaje w tak zwanym nurcie zaangażowanym, opisy na stronach internetowych prześcigają się w sformułowaniach typu: rozliczyli (tu wstaw dowolną grupę społeczną), pokazali całą prawdę o…, bezkompromisowo rozprawili się z… itd. itd. Należy zadać pytanie: Czy twórcy są jednakowo surowi dla samych siebie podczas procesu pracy? Czy gorliwie pilnują założeń o empatii, równości i wspólnocie?

A może jednak cel uświęca środki i nie warto przejmować się tą całą przemocą… Fizyczną, ekonomiczną, strukturalną, wykorzystującą władzę autorytetów, działającą w przestrzeni symbolicznej. Przemocą, której w sumie nie widać. Bo przecież nikt nie jest na tyle szalony, żeby na przykład wyjść, opowiedzieć o tym ze sceny, może jeszcze zrobić z tego punkowy koncert? Przecież takie coś trzeba by było konsultować z prawnikiem…

Kuracjuszki

Stowarzyszenie Pedagogów Teatru (Warszawa)

reżyseria: Dorota Ogrodzka, Justyna Lipko-Konieczna
ruch: Justyna Wielgus
muzyka: Magdalena Sowul
fotosy: Alicja Szulc
scenografia: Jakub Drzastwa
asystent scenografa: Jędrzej Furala
produkcja: Karolina Pluta, Stowarzyszenie Pedagogów Teatru

występują: Alicja Brudło, Katarzyna Cygler, Iga Dzięgielewska, Izabella Gawęcka, Katarzyna Gawkowska-Marciniak, Paulina Jędrzejewska, Iwona Konecka, Grażyna Kopeć, Katarzyna Lis, Hanna Nowicka, Barbara Poniatowska, Anna Sadowska, Helena Urbańska/Natalia Leszczyńska

czas trwania: 90 minut

Spektakl, dla którego punktem wyjścia jest historia obozu internowania dla kobiet w Gołdapi w roku 1982.

W styczniu 1982 roku pierwszy transport kobiet – zaangażowanych działaczek „Solidarności”, aktywistek społecznych – trafił do obozu odosobnienia zorganizowanego w Ośrodku Wczasowym Radia i Telewizji w Gołdapi. Wiezione w tzw. sukach, ściśnięte i wychłodzone, bez możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb, bez wiedzy o tym, co się z nimi stanie, za to w poczuciu upokorzenia, poddane presji i przemocy zarówno fizycznej, jak i symbolicznej odbywały nagłą, nieplanowaną podróż w nieznanym kierunku.

Wywłaszczone nie tylko ze swojej publicznej roli, ale też niejako ze swoich ciał i tożsamości, z poczucia sprawstwa oraz możliwości decydowania o codzienności, umieszczone zostały w kuriozalnym obozie przypominającym po części sanatorium, po części ogród zoologiczny z okazami egzotycznych zwierząt, w końcu zaś: więzienie polityczne. Przez kolejne miesiące internowane poddawane były swoistej „kuracji”, której niezbędność orzeczona została przez władzę, w opresyjnym, a zarazem protekcjonalnym geście. Nadzór i karcenie – by przywołać kluczowe dla Michela Foucaulta kategorie – miały iść w parze z wyrafinowanymi próbami represjonowania i wychowywania działaczek. Główną strategią stosowaną wobec internowanych było przekierowanie ich uwagi na ekskluzywne wygody, w oparciu o które zostało zorganizowane codzienne życie w Gołdapi, a także redukowanie ich tożsamości do wzorców stereotypowo wiązanych z kobiecością.

W pogłębionym procesie twórczym interdyscyplinarny zespół artystek wspólnie badał historię gołdapskiej społeczności i szukał języka reprezentacji, adekwatnego do opowiedzenia o swoim spotkaniu z tą historią. W toku wspólnych dyskusji, improwizacji, kwerendy, prac dramaturgicznych, a przede wszystkim spotkania z byłymi internowanymi powstał spektakl, który jest opowieścią o oporze, aktywizmie, tworzeniu społeczności, walce i emancypacyjnej wspólnocie.

Rodzina

Circus Ferus (Poznań)

scenariusz, reżyseria, scenografia, kostiumy: zespół
opracowanie dźwiękowe/muzyka: Hubert Wińczyk
współpraca choreograficzna: Katarzyna Pastuszak
konsultacja reżyserska: Małgorzata Walas Antoniello
realizacja techniczna: Andrzej Majos
produkcja: Centrum Rezydencji Teatralnej SCENA ROBOCZA

występują: Grzegorz Ciemnoczołowski, Agata Elsner, Kuba Kapral, Justyna Paluszyńska, Karolina Pawełska, Barbara Prądzyńska, Artur Śledzianowski

czas trwania: 50 minut

Mimo głębokich przemian, jakim podlega rodzina w ostatnich dekadach, instytucja ta nadal pozostaje podstawową komórką społeczną, w dużej mierze decydującą o tym, kim jesteśmy jako ludzie i jako społeczeństwo.
Dlatego chcemy przyglądać się strukturze i relacjom rodzinnym, jednocześnie zgłębiając perspektywę wielopokoleniową.
Chcemy obcować z rodzinnym tabu.
Chcemy odkrywać rodzinne tajemnice.
Chcemy doświadczać toksycznej rodziny.
Chcemy poczuć wsparcie rodzinne.
Chcemy oddać należny rodzinie hołd.
Ponieważ jest najważniejsza (mimo wszystko)?
Ponieważ z niej pochodzimy?
Ponieważ nie można się od niej uwolnić?
Ponieważ w rodzinie nic nie ginie?

Ludzie/Psy

Fundacja Analog (Warszawa)

reżyseria, realizacja, produkcja: Analog Collective

tekst: Elżbieta Chowaniec

ruch: Aleksandra Osowicz, Weronika Pelczyńska

muzyka: Adrian Jakuć-Łukaszewicz

wizualizacje: Close Collective – Agata Koszulińska/Mateusz Korsak

lalka: Olga Ryl-Krystianowska

kostiumy: Arek Ślesiński

głos: Mirosław Kucharski

występują: Malwina Czekaj, Miłosz Konieczny, Izabela Zachowicz, Marek Zimakiewicz

czas trwania: 70 minut

Spektakl i zarazem eksperyment społeczny. Opowiada o psach z perspektywy człowieka i o ludziach z perspektywy psa. Jest wynikiem pracy artystów z grupy Analog Collective, którzy wzięli na warsztat życiorysy kilku pokiereszowanych przez życie psiaków i stworzyli na ich kanwie trzy literackie historie. Postawili sobie i każdemu z widzów pytanie – którego z tych trzech psów wybrać, który jest najlepszy? Publiczność zostaje zaproszona na występ, do siedziby fundacji prozwierzęcej, działającej dla dobra psów. Fundacja ta, wierząc w empatię każdego człowieka i chcąc podjąć jak najlepszą i najbardziej demokratyczną decyzję, prosi publiczność o pomoc. Pomoc polega na dokonaniu przez każdego wyboru. Wyboru będącego odpowiedzią na pytanie, którego z pojawiających się na scenie psów, uratować. Występ psów to nie tylko triki i sztuczki zwierząt, które za wszelką cenę chcą wygrać, ale też historie ich życia, które mają być dla publiczności wskazówką przy wyborze tego jedynego. Historie są prawdziwe, oparte na wywiadach przeprowadzonych z wolontariuszami warszawskiego Schroniska na Paluchu.

Usta/lenia

Teatr Terminus A Quo (Nowa Sól)

autorski spektakl Edwarda Gramonta
inscenizacja i reżyseria: Edward Gramont
wykorzystana literatura: Edward Gramont *Usta/lenia* oraz fragment *Rozmów z samym sobą* Jiddu Krishnamurtiego

występują: Patrycja Gandera, Konrad Gramont, Edward Gramont, Eliasz Gramont, Cezary Molenda

czas trwania: 50 minut

Autorski spektakl Edwarda Gramonta, lidera i założyciela Teatru Terminus A Quo, w którym kolejny raz demaskuje polską obyczajowość. Spektakl utrzymany jest w lekkim, humorystycznym tonie, choć epatuje sarkazmem i ironią. Autor porusza problem wiary, choć „tworzywem wyjściowym” jest kabaretowy ton zdeformowanej legendy o Robin Hoodzie. Ta, zdawałoby się, nieprzystająca do polskiej rzeczywistości legenda pozwala wyraźnie wybrzmieć ironicznej prawdzie o religii i wierze. Jest też w tym trochę mitologii greckiej, ale w sumie nie o Zeusie tutaj mowa.

Przestawienie środka ciężkości złożonych spraw wiary, o której napomina się jakby mimochodem, jakby od niechcenia, jakby bez związku z całością, nie sprawia jednak, że poruszając tak ważne sprawy społeczno-obyczajowe, elementy teatralne czy kabaretowe ustępują publicystyce czy demagogii.

I Come To You River: Ophelia Fractured (wersja II)

Studio Kokyu (Wrocław)

reżyseria, prowadzenie projektu, koncepcja oświetlenia: Przemysław Błaszczak
scenariusz, koncepcja przestrzeni i scenografii: Anita Szymańska, Marie Walker, Martine Vrieling van Tuijl (I wersja), Katarzyna Stankiewicz
realizacja oświetlenia: Dawid Ilczyszyn
projekcje wideo: Adrian Jackowski
produkcja: Fundacja Zarzewie i Instytut Grotowskiego

występują: Anita Szymańska, Marie Walker, Katarzyna Stankiewicz

czas trwania: 75 minut

spektakl inspirowany *Hamletem* Williama Szekspira i *HamletemMaszyną* Heinera Müllera

w scenariuszu wykorzystano fragmenty *Hamleta* w oryginale

Spektakl grany jest w języku angielskim. Przed pokazem dostępny będzie oryginalny tekst oraz polski przekład.

Próba ponownego opowiedzenia historii Ofelii, tym razem głosami współczesnych, młodych kobiet, które szukają odpowiedzi na pytanie o przekaz, jaki dziś płynie z badania tej postaci, tak mocno zakorzenionej w kulturze. Twórcy spektaklu rzucają nowe światło na Ofelię, tak by uległo załamaniu i odsłoniło, co ukryte w jej losie, by pęknięcia na jej wizerunku wypełniły się nową treścią. Mówią o miłości i samotności, o depresji, o kobiecie i mężczyźnie, o rodzicach, o systemie, którego częścią, chcąc nie chcąc, każdy jest. Artyści oddają głos Ofelii, by mogła wreszcie powiedzieć, co myśli, byśmy wszyscy mogli usłyszeć coś, co, być może, nie zawsze do nas dociera, gdy patrzymy na piękną, ponętną, młodą dziewczynę, unoszącą się pośród kwiatów na powierzchni wody. Może gdzieś z oddali usłyszymy pytanie, czy chcemy pozwolić na niekończący się powrót Ofelii, która będzie musiała wciąż od nowa rozgrywać swój cichy dramat, czy może przyszedł czas na zmianę, zatrzymanie tej rozpędzonej maszyny, na wstrząs, który pozwoli poruszyć u podstaw stary porządek rzeczy. Czy może, jak wskazuje Müller w *HamlecieMaszynie*, potrzebny jest powrót Elektry, która z nożem i trucizną przejdzie przez nasze sypialnie? Oby nie. Obyśmy w głosie Ofelii usłyszeli wołanie człowieka, który błaga o lepszy świat dla nas wszystkich.