

TaikaBox ry toimintakertomus 2014/15

Yhdistyksen tarkoitus

TaikaBox ry:n tarkoituksena on a) sulauttaa yhteen tanssia ja teknologiaa sekä tutkia uusia esiintymis- ja tuotantokanavia ja -muotoja, jotka johtavat uusia ihmisiä tanssin pariin sekä luovat uusia tapoja kohdata ja kokea tanssia; b) tukea ja kehittää taiteellista toimintaa tällä saralla eri tavoin esim. eri projektien, residenssien ja työpajojen avulla; c) edistää taiteellista yhteistyötä tällä saralla kansainvälisesti, varsinkin Suomen ja Walesin välillä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi TaikaBox ry 1) tutkii, tuottaa ja esittää korkealaatuisia tanssiprojekteja, jotka sulauttavat yhteen tanssia ja teknologiaa eri muodoissa ja eri tavoin niin TaikaBox ry:n kotipaikkakunnalla Oulussa kuin valtakunnallisesti, kansainvälisesti sekä sähköisiä viestimiä käyttäen; 2) pyrkii aktiivisesti tuomaan uusia ihmisiä projekteihinsa mukaan kokemaan ja kokeilemaan tanssia; 3) järjestää korkealaatuista opastusta, residenssejä ja työpajoja tanssin ja teknologian saralla.

Yksi yhdistyksen pidempiaikaisista päämääristä on luoda Ouluun kansainvälisesti merkittävä tanssi/teknologian keskus. Tässä yhteydessä keskuksella tarkoitetaan enemmänkin toimintamallia kuin kiinteää toimitilaa.

Johdanto

Vuosi 2015 näki suuren muutoksen TaikaBoxin rakenteessa ja toiminnassa. TaikaBoxin taiteelliset johtajat: koreografi/tanssija Tanja Råman ja digitaalitaiteilija/suunnittelija John Collingswood muuttivat Walesista Suomeen ja rekisteröivät TaikaBoxin Suomeen yhdistykseksi, joka aloitti toimintansa Oulussa TaikaBox ry:nä kesäkuussa 2015. Tästä seuranneiden muutosten vuoksi tämä toimintakertomus kattaa pidemmän aikavälin antaakseen laajemman ja syvemmän kokonaiskuvan TaikaBoxista organisaationa ja sen toiminnasta sekä viimeaikaisista muutoksista.

Tiivistelmä TaikaBoxin aikaisemmasta toiminnasta

Toiminta Isossa-Britanniassa

TaikaBox on vuonna 2010 Walesissa, Isossa-Britanniassa perustettu voittoa-tavoittelematon organisaatio. Perustamisestaan lähtien TaikaBox on järjestelmällisesti kehittänyt sekä taiteellista työtään että hallinnollista rakennettaan Cardiffissa Walesissa – TaikaBoxin ensimmäisessä kodissa. Tätä kehitystä ovat erityisesti tukeneet vuonna 2012 Coreo Cymrun myöntämä £8 000 tuki sekä samana vuonna Arts Council of Walesilta saatu £5 000 avustus TaikaBoxin rakenteelliseen ja hallinnolliseen kehittämiseen. TaikaBoxin rakenteellinen, toiminnallinen ja hallinnallinen kehitys on muokkautunut saman aikaisesti organisaation taiteellisen vision ja luovan työn ohella.

Hallinnollinen ja rakenteellinen kehitys on puolestaan luonut TaikaBoxille uusia taiteellisia mahdollisuuksia varsinkin teknologian käytön ja kansainvälisten yhteistyökumppanien suhteen. Vuodet 2014 ja 2015 näkivät suuria muutoksia TaikaBoxin tutkimus- ja tuotantotoiminnassa. TaikaBox sai £47 555 suuruisen avustuksen Nesta/Arts and Humanities Research Council/Arts Council Walesilta sekä £25 500 suuruisen avustuksen Arts Council of Walesilta kahteen laajaan tutkimusprojektiin. Näiden avustusten päätarkoituksena oli kehittää uutta yleisöä tanssille. Nämä tutkimusprojektit muokkasivat TaikaBoxin taiteellista työskentelyä merkittäväällä tavalla ja kehittivät

TaikaBoxille uusia työskentelymenetelmiä, jotka pyrkivät sulauttamaan yhteen taiteellisen tutkimus- ja tuotantoprosessin yleisötyöskentelyn kanssa. Nämä projektit hyödynsivät myös sähköisiä viestimiä osana taiteellista prosessia ja loivat uusia esiintymiskanavia. Näistä kahdesta projektista löytyy lisätietoa sivuilta: <http://www.pleaseswitchon.com> ja <http://taikabox.com/performance/going-beyond-the-performance/>

Vuonna 2014 TaikaBox toteutetti kuusi projektia: kaksi koko illan tanssiteosta (Please Switch On Your Mobile Phones ja Beyond the Body), kaksi lyhyempää tanssiteosta, yhden installaation ja yhden tanssielokuvan. Vuonna 2014 TaikaBox keräsi yli 4600 ihmistä projektiensa pariin. TaikaBox toteutti 4 tutkimusprojektia, joista Rites For The Digital Shaman on useampivuotinen projekti. TaikaBox teki 28 live esitystä vuoden aikana. Osana vuoden 2014 tutkimusprojekteja TaikaBox kehitti esiintymiskanaviaan ja laajensi yleisöään sähköisten esiintymisfoorumien, kuten Periscopen avulla. Samana vuonna TaikaBox lähetti ensimmäisen Skype-esityksensä Kopro Galleriaan Streminsky Akatemiaan Lodziin Puolaan sekä testasi YouTube Live suoraa lähetystä Please Switch On Your Mobile Phonesin yhteydessä. Vuonna 2012 valmistunut, TaikaBoxin luoma sekä 4Pi ja Coreo Cymrun tuottama 360 asteen immersiiivinen tanssielokuva, The Beautiful jatkoi kiertämistä menestyksekkäästi vuonna 2014. Se kiersi laajasti Britanniassa, vieraili Kiinnassa kaksi viikkoa sekä Itävallassa, jossa se myös voitti kolmannen palkinnon Short Cuts Experimental elokuvafestivaalilla. Lisätietoa The Beautiful löytyy sivulta: <http://taikabox.com/performance/submergence-the-beautiful/> sekä <http://www.thedancedome.com> The Beautiful jatkoi kansainvälistä kiertämistä ja vuonna 2015 se nähtiin mm. Australiassa.

TaikaBoxin toiminta Walesissa kasvoi ja organisaatio vakiinnutti asemansa yhtenä merkittävimmistä paikallisista tanssiteoksen tuottajista, joka erikoistuu tanssin ja teknologian yhteen sulauttamiseen. TaikaBoxin projektit olivat monipuolisia ja moni tasoisia.

Siirtymäkausi Suomeen ja nykytila

Vuosi 2015 oli merkittävä siirtymäkausi TaikaBoxille. Samana vuonna kesäkuusta lähtien TaikaBox aloitti toimintansa Oulussa TaikaBox ry:nä. Työskentely Walesissa jatkui, mutta siirtymäkaudesta johtuen projekteja karsittiin. Laajentumisen tarkoituksena oli aloittaa taiteellisen sillan rakentaminen Walesin ja Suomen välille sekä kaksi-kansallisten projektien toteuttamisen. TaikaBoxin kaksi-kansallisen toiminnan pitkäaikaisena tarkoituksena on edistää taiteellista ja kulttuurillista vaihtoa Walesin ja Suomen välillä sekä monipuolisen kansainvälisen toiminnan avulla kasvattaa verkostoja ja rikastuttaa paikallista taiteellista toimintaa molemmissa maissa.

Siirtymäkaudesta johtuen TaikaBox keskittyi vuonna 2015 tuottamaan pienempiä ja joustavampia projekteja, joiden tarkoituksena oli lähinnä pohjustaa uusien toiminta- ja tuotantomallien kehittämistä ja kartoittaa uusia yhteistyökumppaneita Oulussa, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Kaiken kaikkiaan TaikaBox toteutti 8 projektia vuonna 2015: yhden pitkän ja neljä lyhyttä tanssiteosta, kaksi installaatiota sekä yhden tanssielokuvan. TaikaBox panosti myös sähköisten esiintymiskanavien ja mekanismien hyödyntämiseen ja kehittämiseen toiminnassaan. Tästä hyvinä esimerkkeinä A Study In Telesymbiosis ja Heart and sOul. A Study in Telesymbiosis-teoksessa kaksi eri maissa esiintyvää tanssijaa luovat dueton teleyhdellä FaceTimen avulla. Tanja ja John esiintyivät Oulun Kaupunginteatterilla ja heidän yhteistyökumppaninsa Lucy May Constantini Newportissa Wales Dance Platformilla. John loi teoksen äänimaailman livenä Suomessa, joka reagoi Walesissa esiintyvän tanssijan liikkeeseen. Lisätietoa A Study in Telesymbiosis ja video löytyy sivulta: <http://taikabox.com/performance/a-study-in-telesymbiosis/> Heart and sOul puolestaan hyödynsi Elisa Videra CloudConnect konferenssiteknologiaa ja SoundJackiä. Tanja ja John esiintyivät livenä Oulussa Global Forum 2015-kokouksessa, kun taas heidän yhteistyökumppaninsa elektronimuusikko Antony Ryan toteutti äänimaailman suorana lähetyksenä Tanskasta. Esitys perustui rakenteelliseen improvisaatioon ja kaikki teoksen osa-alueet: tanssi, projisoitu visuaaliympäristö ja äänimaailma reagoivat toisiinsa.

Kesäkuussa Oulun kaupunginteatteriin kutsutulle yleisölle esitetty A Study In Telesymbiosis oli TaikaBoxin ensimmäinen esitys Oulussa Suomeen muuton jälkeen. TaikaBox ry:n toiminta kesällä ja syksyllä 2015 pyrki aktiivisesti kehittämään yhteyksiä paikalliseen taiteelliseen kenttään ja

luomaan vankan perustuksen yhdistyksen tulevalle toiminnalle. Yhdistys oli voimakkaasti esillä EverWhatGalleryssä (<http://whatevergalleria.com>) Oulun keskustaan luodussa väliaikaisessa taidegalleriassa koko elokuun ajan. TaikaBox esitti mm. Rites for the Digital Shaman-teoksen (<http://taikabox.com/performance/rites-for-the-digital-shaman/>) Oulun Taiteiden Yön yhteydessä, jota tuli paikalle seuraamaan yli 200 ihmistä ja 77 ihmistä katsoi sitä Periscopen välityksellä ympäri maailmaa.

TaikaBoxin uusin ja samalla ensimmäinen varsinainen kaksi-kansallinen tuotanto: Between Coil and Recoil (<http://taikabox.com/performance/between-coil-and-recoil/>) toteutettiin JoJon (Oulun Tanssikeskuksen), Theatr Harlechin ja Coreo Cymrun (Walesin taiteellisen tuottajan) kanssa yhteistyössä ja Arts Council of Walesin Tanja Råmanille myöntämän Creative Wales Ambassador palkinnon avulla (<http://www.artscouncilofwales.org.uk/arts-in-wales/inspire/make/creative-wales/ambassador-awards-2014-15>). Teos sai ensi-iltansa Oulun Kaupunginteatterilla syyskuussa. Projekti sovelsi aikaisemmin mainittujen tutkimusprojektien tietoa ja mahdollisti yleisön osallistumisen teoksen kehittämiseen merkittävällä tavalla. TaikaBox uskoo vankasti, ettei yleisölle enää riitä passiivinen katsojan rooli nyky-yhteiskunnassa, vaan ihmiset ovat kiinnostuneita aktiivisesta osallistumisesta. Parin viimeisen vuoden aikana TaikaBox on kehittänyt tutkimus- ja tuotantotoimintaansa avoimempaan suuntaan ja pyrkinyt tuomaan yleisöä mukaan teoksien rakentamisprosessiin eri tavoin, kuten avointen harjoitusten avulla, joissa yleisö pääsee kehittämään teosta yhdessä taiteellisen työryhmän kanssa eri tehtävien avulla. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta työskentelystä on Between Coil and Recoil, jonka aikana TaikaBox järjesti yhteensä yhdeksän avointa harjoitusta Walesissa ja Suomessa.

TaikaBox ry aktiivisesti kehitti suhteitaan paikalliseen ja valtakunnalliseen taidekenttään sekä loi yhteyksiä Oulussa toimiviin yrityksiin ja muihin organisaatioihin. TaikaBox pyrki alustavasti kartoittamaan mahdollisia yhteistyökumppaneita tulevaisuuden projekteja varten, joista moni pantiin jo vireille samana vuonna. TaikaBox esiintyi syyskuussa Ouluun kokoontuneessa BusinessOulun ja Oulun Kaupungin järjestämässä kansainvälisessä Global Forum 2015-tapahtumassa, jonka aiheena oli Digitalization - From Disruption to Sustainability (<http://globalforum.items-int.com/#program>). TaikaBoxin esityksen: Heart and sOulin näki yli 280 kansainvälistä huippuedustajaa. TaikaBox esiintyi myös Naisten Pankin Oulun kaupunginteatterilla järjestämässä Sofi Oksasen Norma-kirjakiertueen iltatapahtumassa lokakuussa. TaikaBoxin esityksen näki silloin yli 120 ihmistä.

TaikaBox kehitti suhteitaan myös valtakunnallisesti avainasemassa oleviin organisaatioihin, kuten Tanssin talo ry:hyn. Marraskuun alussa TaikaBox esiintyi Helsingissä osana Tanssin talo ry:n toteuttamaa ensimmäistä valtakunnallista, koko tanssikentän yhteen kokoavaa ammatillaisfoorumia, Kiertoliike-tapahtumaa. Tapahtuman teema käsitteli valtaa: jaettua valtaa ja mielivaltaa. Tapahtuman yhteydessä TaikaBox toteutti kolme eri versiota Please Switch On, PSO-järjestelmästä, joka mahdollistaa yhteistyön ja demokraattisen yhteisluomisen yleisön ja taiteellisen työryhmän välillä.

Siirtymäkauden aikana TaikaBox jatkoi kansainvälistä toimintaansa ja työskenteli mm. esiintymällä, osallistumalla projekteihin, opettamalla työpajoja ja vieraillemalla mm. Ranskassa, Walesissa, Tsekkissä ja Japanissa. TaikaBox kehitti aktiivisesti suhteitaan kansainvälisillä vierailuilla Wales Art Internationalin myöntämän useampi vuotisen International Opportunities rahoituksen avulla.

TaikaBox pyrki aktiivisesti tukemaan paikallisten freelancer tanssijoiden kehitystä tarjoamalla ilmaisia aamutunteja projektien yhteydessä. TaikaBox tarjosi aamutunteja mm. Between Coil and Recoil projektin yhteydessä sekä Walesissa että Suomessa. Ilmaisten aamutuntien tarkoituksena oli tukea paikallisten tanssijoiden kehitystä, luoda heille tilaisuuksia verkostoitua muiden paikallisten tanssijoiden kanssa sekä juurruttaa TaikaBox tukevasti paikalliseen tanssikenttään molemmissa maissa.

Vuonna 2015 TaikaBox esitti 15 live esitystä, järjesti 9 avointa harjoitusta, lähetti 5 suoraa lähetystä esityksistään, rakensi 2 installaatiota ja jatkoi kiertämistä tanssielokuvallaan. TaikaBox keräsi yli 2000 ihmistä projektinsa pariin.

Muutokset jäsenmäärässä

Vuonna 2015 TaikaBox ry:llä ei ollut hallituksen lisäksi jäseniä Suomessa. Walesissa TaikaBoxin toiminta ei perustunut jäsenten hankintaan, vaan kannattajien ja seuraajien kartuttamiseen. TaikaBox ei myöskään tämän vuoksi ollut aikaisemmin perinyt jäsenmaksuja. Jäsenyyden suunnittelu ja sen järjestäminen Suomessa tulee olemaan yksi TaikaBox ry:n rakenteellisen ja toiminnallisen kehittämisen painopisteitä seuraavan parin vuoden ajan. TaikaBoxin työskentely perustuu avoimuuteen ja ajatukseen, että tanssi kuuluu kaikille. Tähän asti TaikaBox on pyrkinyt luomaan useampisuuntaisen dialogin kannattajiensa ja seuraajiensa kanssa, jonka tarkoituksena on ollut hyödyttää kaikkia osapuolia. TaikaBox on saavuttanut uusia ihmisiä kannattajiensa ja seuraajiensa verkostojen kautta, kun taas he ovat saaneet kokea ainutlaatuisia, usein ilmaisia, taidekokemuksia. TaikaBox ry tulee soveltamaan tätä ajatusta uuden jäsenjärjestelmänsä kehittämisessä. Pyrkimyksenä on rakentaa jäsenjärjestelmää pidemmällä aikavälillä ja ensimmäinen versio jäsenjärjestelmästä julkistetaan vuoden 2016 alkupuolella. Jäsenjärjestelmällä pyritään tukemaan yhdistyksen tavoitteiden saavuttamista, mahdollistamaan laaja-alaisen ja monipuolisten jäsenyhteisöjen kehittämisen ilman maantieteellisiä rajoituksia ja antamaan jäsenille vastineeksi jotakin ainutlaatuista ja henkilökohtaista.

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

Vuoden 2014 alussa TaikaBoxin hallitukseen kuului 7 hallituksen jäsentä: choreografi/tanssija Tanja Råman, digitaali taiteilija/suunnittelija John Collingswood, ohjaaja Simon Harris, Cardiff Metropolitan yliopiston tanssiliinjan johtaja Sally Varrall, brändi suunnittelija ja johtaja Julian Sykes, markkinointipäällikkö Helen Di Duca sekä tuottaja John Williams (sen hetkinen puheenjohtaja). Vuoden aikana TaikaBoxin hallitukseen liittyi myös BBC:n ohjelmatuottaja Ynyr Williams. TaikaBox ry:tä hallinnoi samat hallituksen jäsenet. Vuonna 2015 siirtymäkaudella Tanja Råmanista tuli TaikaBoxin ja TaikaBox ry:n puheenjohtaja.

Vuonna 2014 ja 2015 TaikaBox kokoontui Cardiffissa Walesissa kolme kertaa: huhti-, syys- ja joulukuussa. Vuoden 2015 kokoukset tapahtuivat Cardiffissa ja sähköisten viestimien välityksellä huhti-, loka- ja joulukuussa. TaikaBox ry:n perustamisesta virallisesti päätettiin huhtikuussa 2015. TaikaBox ry:n hallitus kokoontui ensimmäisen kerran lokakuussa 2015.

Tiedotustoiminta

Vuoden 2014 alussa TaikaBoxilla oli 537 nimeä sähköisellä postituslistallaan. Vuoden aikana lista kasvoi 9%:lla ja sisälsi 604 nimeä. TaikaBox lähetti viisi uutiskirjettä vuoden 2014 aikana. Lokakuun loppuun mennessä vuonna 2015 TaikaBox oli kasvattanut sähköistä postituslistaansa 9%:lla ja lista sisälsi 665 nimeä. Vuonna 2015 TaikaBox lähetti kolme uutiskirjettä.

Budjetti

TaikaBox (UK):n liikevaihto vuonna 2014 oli £90 794. Projektien kohdeapurahat muodostivat 76% vuoden 2014 liikevaihdosta. Lipputuloista ja esiintymispalkkioista kertyi noin 10% koko vuoden liikevaihdosta ja TaikaBoxia tukivat eri organisaatiot £11 965 verran.

TaikaBox (UK):n liikevaihto vuonna 2015 oli siirtymäkaudesta ja projektien karsimisesta johtuen alhainen, £28 949. Projektien kohdeapurahat muodostivat 88% vuoden 2015 liikevaihdosta. Lipputuloista ja esiintymispalkkiosta kertyi noin 10% koko vuoden liikevaihdosta. TaikaBoxia tukivat eri organisaatiot £3 500 edestä.

TaikaBox (UK) on projektirahoitteinen organisaatio. Tämä on yleisin rahoitusmalli Walesissa voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden keskuudessa. Organisaatioilla on myös mahdollisuus hakeutua kolmi-vuotisen Arts Council of Walesin myöntämän toiminta-avustuksen piiriin, mutta tämä on lähinnä tarkoitettu organisaatioille, jotka työllistävät suuremman kokovuotisen

henkilökunnan ja jotka ovat rakenteeltaan sekä toimintamuodoiltaan jäykempiä. TaikaBox on puolestaan kevyt ja nopeasti kehittynyt organisaatio, jolla on joustava rakenne.

TaikaBox ry:n liikevaihto ensimmäisenä puolivuotisena toimintakautenaan kesäkuusta 2015 alkaen oli 21 397 €. Avustukset muodostivat 35% ja esiintymispalkkiot ja tuotantorahoitukset 65% koko liikevaihdosta. TaikaBox ry ei hakenut avustuksia Suomesta vuodelle 2015 puoli-vuotisen toimintakauden ja siirtymäkauden vuoksi, vaan rahoitti alustavan toimintansa TaikaBox (UK):lta siirretyllä avustuksella sekä taiteellista toiminnasta saamallaan tuloilla.

Puheenjohtajan kooste

Viimeisen kahden vuoden aikana, TaikaBox on työskennellyt aktiivisesti pohjustaakseen ja tukeakseen organisaation laajentumista Suomeen sekä vastatakseen sen tuomiin haasteisiin. Siirtymäkaudesta johtuen TaikaBox on käynyt läpi suuren muutoksen monella eri tasolla. Tämä muutosprosessi tulee jatkumaan todennäköisesti seuraavat pari vuotta, kun TaikaBox hakee kansallista rakenteellista ja toiminnallista muotoaan. Määrätietoisien toiminnan sekä siirtymäkauteen liittyvien riskien hallinnan avulla, muutos voi kuitenkin avata uusia mahdollisuuksia, jotka voivat hyödyttää taiteellisesti sekä TaikaBoxia itseään että laajempaa suomalaista ja walesilaista tanssikenttää pidemmällä aikavälillä. TaikaBoxin kehitys pohjautuu pitkänjäköiseen ja määrätietoiseen toimintaan ja yhteistyön kehittämiseen paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toiminnan perustana on työskennellä tanssin puolesta ja hyödyttää kaikkia osapuolia. Vaikka siirtymäkausi tuo väistämättä suuriakin haasteita, kuten kehityksen vaativan nopean integroitumisen Suomen ja Oulun alueen tanssikenttään sekä tarpeen kehittää TaikaBoxin rakennetta Suomen yhdistyslainsäädännön mukaiseksi, TaikaBox näkee muutoksessa myös suuria taiteellisia ja kulttuurillisia etuja, jotka voivat rikastuttaa taidetarjontaa, kehittää paikallisia taiteilijoita ja verkostoja molemmissa maissa. TaikaBox ry:n sijoittuminen Ouluun on myös merkityksellistä. Yhdistyksen taiteelliset johtajat uskovat, että paikalla on suurtakin merkitystä sen toiminnan kehittymiseen Suomen sisäisen kilpailun suhteen. Suomessa teknologian käyttö tanssissa ja esittävässä taiteissa on yllättävän vähäistä. TaikaBox uskoo, että Oululla, digitaalikaupunkina on erittäin hyvät puitteet kehittyä hyvinkin nopeasti systemaattisella, 'ruohonjuuri' työskentelyllä kansainvälisesti merkittäväksi tanssi/teknologia keskuksesi, joka tukee ja tuottaa korkealaatuisia projekteja ja tapahtumia sekä kouluttaa ja ohjaa uusia, nuoria osajia ja alan ammattilaisia.