

TaikaBox ry

UUSIA TAPOJA KOKEA TANSSIA toimintakertomus 2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. Yleistä
2. Organisaatio
 - 2.1. Henkilökunta ja toimitilat
 - 2.2. Hallinto
3. Oulusta kansainvälinen tanssi/teknologia hubi
 - 3.1. Dance/Tech Day
 - 3.2. Oulu Dance Hack 19
 - 3.3. Warjakka Art Lab
 - 3.4. Warjakan taiteilijaresidenssi
 - 3.5. Warjakan tarinat
 - 3.6. Born Old – Tietäjä länikuinen – Född Gammal
 - 3.7. Dance Artists in Barents -kiertue
 - 3.8. TaikaBox ja yhteisö
 - 3.8.1. DigiTanssi -työpajat
 - 3.8.2. mentorointi
4. Viestintä
5. Talous
 - 5.1. Tulot
 - 5.2. Avustukset
 - 5.3. Menot
6. Liitteet

1. YLEISTÄ

TaikaBox ry on vuonna 2010 Walesissa (UK) perustettu ja Suomeen vuonna 2015 rekisteröity yleishyödyllinen tanssi/teknologia yhdistys, jonka tavoitteena on luoda ihmisille uusia tapoja kokea tanssia.

TaikaBox ry:n pidempiaikaisena tavoitteena on luoda Oulusta kansainvälisesti merkittävä tanssi/teknologia keskus, jonka toiminta perustuu uudenlaiseen yhteistyöhön taidekentän ja teknologiayritysten välillä. Periaatteena on vuorovaikutteisen yhteistyön avulla hyödyttää molempia osapuolia. Yhdistys työskentelee kokonaisvaltaisesti ja joustavasti tanssin ammattikentällä sekä yhteisön eri ryhmien parissa. Se tukee tutkimus- ja tuotantoprosesseja sekä luo uusia tuotannollisia rakenteita, joilla se edesauttaa taiteilijoiden ammattillista kehitystä ja työllistymistä. Yhdistys mentoroi uusia, nuoria alan ammattilaisia sekä aktiivisesti kehittää uudenlaista yhteisöä ja yleisöä toimintansa ympärille.

2. ORGANISAATIO

2.1. Henkilökunta ja toimitilat

TaikaBox ry:llä toimi vuonna 2019 kaksi taiteellista johtajaa: koreografi/tanssija Tanja Råman ja videotaiteilija/suunnittelija John Collingswood, jotka työskentelivät yhdistykselle osa-aikaisesti. He molemmat vastasivat yhdistyksen tuotantojen, tapahtumien ja hankkeiden taiteellisesta suunnittelusta, kehittämisestä ja toteutuksesta. Tanja Råman vastasi myös yhdistyksen taloudesta, sekä toimi yhdistyksen puheenjohtajana. John Collingswood puolestaan vastasi toiminnan teknisestä toteutuksesta, yhdistyksen brändäyksestä ja viestinnästä. Taiteellisten johtajien lisäksi yhdistys työllisti vuonna 2019 yhteensä 15 taiteilijaa eri hankkeiden yhteydessä.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee: Varjakantie 69, 90470 Varjakka, johon kuuluu myös pieni studio.

2.2. Hallinto

TaikaBox ry:n toiminnasta vastaa hallitus. Kaudella 2018-19 hallituksen puheenjohtajana toimi Tanja Råman ja varapuheenjohtajana hallituksen sihteeri John Collingswood. Muita jäseniä olivat Tomi Knuutila Lapin yliopiston lehtori.

Uusi hallitus valittiin 25.3.2019 pidetyssä vuosikokouksessa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Tanja Råman jatkoi puheenjohtajana. Edellisen hallituksen jäsenistä jatkoi John Collingswood yhdistyksen sihteerinä. Tomi Knuutila Lapin yliopiston lehtori jatkoi hallituksen jäsenenä. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin muusikko Anthony Rice-Perttunen. Hallitus kokoontui 3 kertaa vuoden aikana.

Yhdistyksen jäsenistö kasvoi 72 jäseneen vuonna 2019 ja se koostui free-jäsenistä (52), silver-jäsenistä (20) ja gold-jäsenistä (0). Free-jäsenyys on ilmainen, Silver-jäsenyys maksaa 1€ ja gold-jäsenyys 500€. Yhdistyksen jäsenistö liitteenä.

Yhdistyksen tilinpäätöksestä vastasi oululainen A. Karppinen Oy ja toiminnantarkastajana toimi Piia Pengerkoski.

3. OULUSTA KANSAINVÄLINEN TANSSI/TEKNOLOGIA KESKITTYMÄ

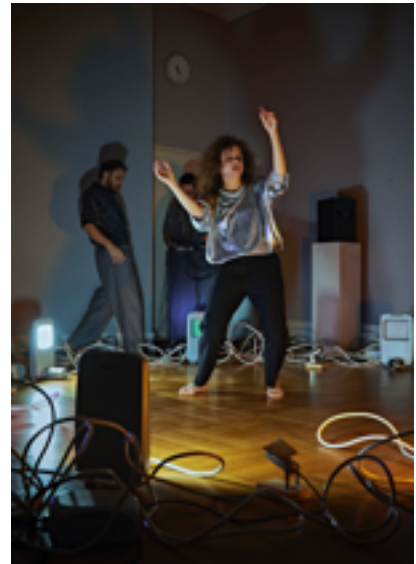
Vuonna 2019 yhdistys jatkoi Oulu Dance/Tech Hub:in pohjustamista käytännön työskentelyllä sekä linkittämällä toimintaansa yhä vahvemmin Oulun kaupungin Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026 -hankkeeseen. Yhdistyksen toiminta vuonna 2019 sisälsi uusien hankkeiden pilotoimista jo olemassa olevien projektien rinnalle. Pilotoinnin avulla pyrittiin rakentamaan ja testaamaan uusia tuotannollisia tukirakenteita, joilla edistettäisiin erityisesti pohjoisten taiteilijoiden toimintaedellytyksiä, ammatillista kehitystä ja työllistymistä. Yhdistys valmisti myös kahta kiertuehanketta toteutettavaksi seuraavan kahden vuoden aikana. TaikaBox ry parhaillaan kehittää uusia kansainvälisiä vierailuja monitaiteelliselle, lapsille suunnatulle Born Old – Tietäjä Iänikuinen teokselleen sekä on mukana rakentamassa uudenlaista kiertuemallia Dance Artists in Barents -hankkeen avulla Barents Dance Councilin jäsenten kanssa. Kiertuemallin avulla vahvistetaan yhteistyötä suomalaisten, ruotsalaisten, norjalaisten ja venäläisten kulttuuriorganisaatioiden ja taiteilijoiden välillä, edesautetaan paikallisten taiteilijoiden työllistymistä sekä luodaan uusia tuotantoja. Syksyllä 2019 yhdistyksen taiteellinen johtaja, Tanja Råman aloitti myös Barents Dance Council Suomi osaston puheenjohtajana. TaikaBox ry kasvatti profiiliaan huomattavasti kansainvälisessä taidekentässä. Tämä näkyi erityisesti yhdistyksen järjestämien residenssien kansainvälisissä hakijamäärissä.

3.1. Dance/Tech Day

TaikaBox ry järjesti ensimmäisen yksipäiväisen Dance/Tech Day päivänsä 25.3.2019 yhteistyössä Oulu Game Labin kanssa. Tämä ilmainen työpaja oli suunnattu paikallisille taiteilijoille ja se keskittyi tutkimaan tanssin ja AR -tekniikan sekä tanssin ja interaktiivisen äänen yhdistelemistä. Työpajaan osallistui yhteensä yhdeksä taiteilijaa. Yhden päivän pituisia, Oulu Dance Hack -prosessia hyödyntäviä työpajoja tullaan kehittämään eteenpäin tulevaisuudessa.

3.2. Oulu Dance Hack 19

TaikaBox ry järjesti jo neljännen kerran kansainvälisen Oulu Dance Hack-tapahtumansa. ODH19 järjestettiin tällä kertaa Citydancen ja Taidemuseon tiloissa 18.-24.11.2019. Tapahtuman aikana luodut kokeilut esiteltiin yleisölle Lumo -valofestivaalin yhteydessä. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä BusinessOulun, Museo- ja tiedekeskus Luupin kanssa, Jenny ja Antti Wihurin rahaston tukemana sekä Flexbright, Greenled, C2Smartlight ja Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry:n tukemana. Vuonna 2019 TaikaBox ry jatkoi myös yhteistyön kehittämistä smARTplaces verkoston ja espanjalaisen taide ja teknologiakeskus eTOPIAn kanssa. TaikaBox ry aloitti uuden yhteistyökumppanuuden Bukarestissa toimivan CINETic (International Centre for Research and Education in Innovative Creative Technologies) kanssa. Äänitaiteeseen erikoistuva tohtorikoulutettava Stefan Damian CINETicistä työskenteli TaikaBox ry:n mentoreiden tiimissä. Yhdistys teki suoran lähtöyksen Taidemuseolla järjestetystä julkisesta esittelytilaisuudesta osana smARTplaces verkoston Work of Art keskustelua. Oulu Dance Hack 19 kokosi taiteilijoita yhteen Kreikasta, Alankomaista, Iso-Britanniasta, Israelista, Italiasta, Saksasta, Espanjasta ja Romaniasta paikallisten taiteilijoiden lisäksi. Tapahtuman tavoitteena oli luoda verkostoja taide- ja yrityssectien välille, kannustaa osallistujia luoviin riskinottoihin, kehittää uusia yhteistyösuhteita ja -hankkeita sekä edesauttaa paikallisen ja valtakunnallisen tanssikentän kehitystä. Taidemuseolla järjestetyssä yleisötilaisuudessa kävi tapahtumaan tutustumassa myös joukko kansainvälisiä valotekniikan edustajia Oulun kaupungin järjestämästä Luci City Under the Microscope -tapahtumasta.

Kuvat: Jorge Lizalde

3.3. Warjakka Art Lab

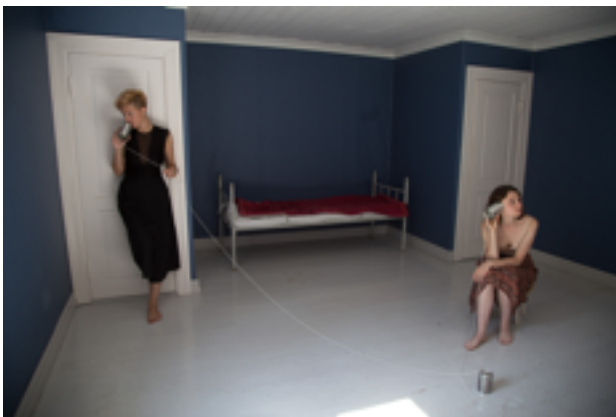
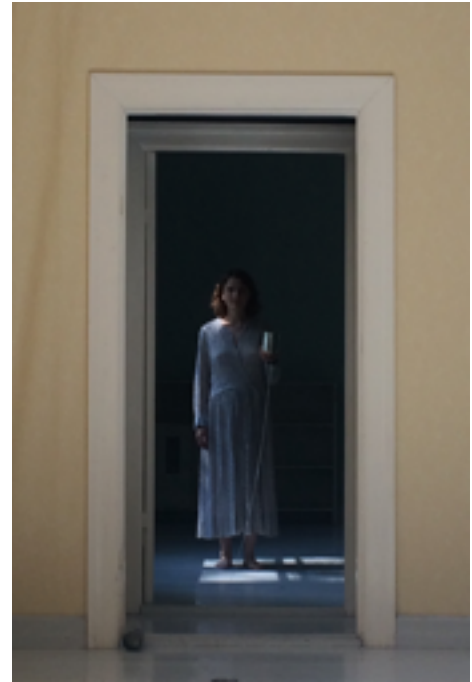
TaikaBox ry järjesti ensimmäistä kertaa neljä-viikkoisen Warjakka Art Labin Oulunsalon Varjakansaaren Konttorilla 1.-26.7.2019. Art Lab tarjosi eri alojen taiteilijoille ilmaisen työskentelytilan tunnelmallisessa Konttori-rakennuksessa. Warjakka Art Lab oli osa yhdistyksen ja sen paikallisten yhteistyökumppanien laajempaa tavoitetta avata Varjakansaarta yleisölle taiteen, saaren kulttuuriperinnön, yhteisöllisen toiminnan ja säännöllisesti liikennöivän kapulalossin avulla. Warjakka Art Labiin osallistui yhteensä 22 taiteilijaa musiikin, tanssi-, sirkus-, visuaali-, valokuva-, ja mediataiteen aloilta. Kuukauden aikana luotuun näyttelyyn kävi tutustumassa 851 vierasta.

Teokset:
Pirjo Lempeä, Nina Patrikka
Kuvat: TaikaBox ry

3.4. Warjakan taiteilijaresidenssi

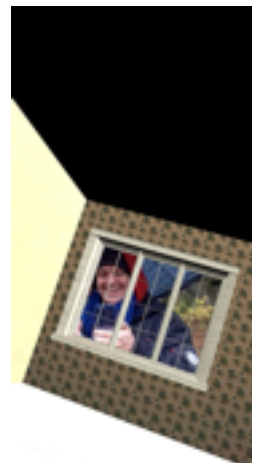
Heinäkuussa 2019 TaikaBox ry järjesti kolmannen taiteilijaresidenssinsä Varjakansaaren kauniissa ja kulttuurihistoriallisesti rikkaassa miljöössä yhteistyössä paikallisen Ervastinkylän kyläyhdistyksen sekä Kulttuuritalo Valveen kanssa. Residenssiin haki yhteensä 76 kansainvälistä taiteilijaa eri taidealoilta. Hakijoiden joukosta valittiin yhteensä kolme taiteilijaa Serbiasta, Iso-Britanniasta ja Oulusta. Residenssin tavoitteena oli antaa taiteilijoille mahdollisuus kahden viikon mittaiseen tutkivaan työskentelyyn, joka keskittyisi residenssitaiteilijoiden keskinäisen yhteistyön kehittämiseen sekä prosessilähtöiseen paikkasidonnaiseen työskentelyyn. Taiteilijaresidenssin tavoitteena oli myös edistää taiteellista toimintaa Varjakan alueella ja luoda uudenlaisia yhteyksiä ja dialogia taiteilijoiden ja alueen väestön välille. Kesän 2019 residenssi huipentui Ervastinkylän kyläyhdistyksen vuosittain järjestämään Illallinen Konttorilla -tapahtumaan 25.7.2019, jonka yhteydessä residenssitaiteilijat avasivat työskentelyään. Taiteilijaresidenssiä tullaan kehittämään eteenpäin useampivuotiseen Warjakan tarinat -hankkeeseen ja alueen kulttuurimatkailuun liittyen.

Kuvat: TaikaBox ry ja Inkeri Jäntti

3.5. Warjakan tarinat -lisätty todellisuuskokemus ja -galleria sekä Warjakka puutarha

Vuonna 2019 TaikaBox ry jatkoi Warjakan tarinat -lisätty todellisuuskokemuksen ja -gallerian kehittämistä Oulunsalon Varjakassa ja pilotoi ensimmäiset kaksi rakennusta virtuaaliseen muotoon Varjakantien varressa sijaitseviin kivijalkoihin. Pilotointia pohjustettiin arkeologisella tutkimuksella sekä kulttuuriantropologisilla haastatteluilla, joiden avulla alueelta kerättiin paikallista perimätietoutta alueen vaiherikkaaseen historiaan liittyen. Hankkeen pidempiaikaisena tavoitteena on koota laaja kokoelma tarinoita ja nostaa niitä esiin lisätty todellisuuskokemuksen avulla. Virtuaaliset rakennukset toimivat myös lisätty todellisuuskatalogina, joka tarjoaa uudenlaisen alustan taiteen tuotannolle ja sen kokemiselle. Hankkeen avulla pyritään herättämään henkiin 1900-luvun alussa kukoistaneen sahan työläisten asuinmiljöö. Hanke toteutetaan yhteistyössä Oulun kaupungin, Oulun yliopiston,

Museo- ja tiedekeskus Luupin, Kulttuuritalo Valveen, BusinessOulu, Oulun kaupungin, paikallisen Ervastinkylän kyläyhdistyksen ja Warjakan merikeskus ry:n sekä Playsign ja Ludocraft yritysten kanssa. Samoilte kivijaloille valmistetaan myös yhteisöllistä Warjakka puutarhaa. Yhdistelemällä fyysisiä ja virtuaalisia kerroksia pyritään luomaan uudenlainen kohtaamispaikka hyvin erilaisista asioista kiinnostuneille ihmisille.

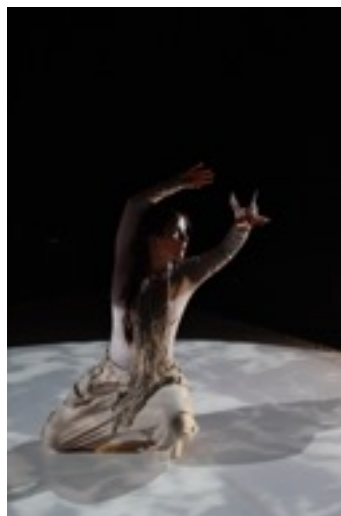

Kuvat: Seppo Kreivi, Mirjami Mäkelä ja TaikaBox ry

3.6. *Born Old – Tietäjä länikuinen – Född Gammal*

Yhdistys aloitti valmistelevaan ruotsinkielisen version toteuttamista lapsille suunnatusta ja Kalevalan tarustoon perustuvasta teoksestaan: Born Old – Tietäjä länikuinen. Hanke tullaan toteuttamaan yhteistyössä Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen, Pohjanmaan lastenkulttuuriverkosto BARKin ja Taidepaja Malaktan kanssa keväällä 2020. Teoksessa yhdistyi

tanssi, tarinankerronta, laulu, live ääniluupit ja interaktiivinen lattiaprojisointi. Alkuperäinen esitys luotiin suomeksi vuonna 2018. Saman vuoden lopussa teoksesta luotiin myös norjankielinen versio Hammerfestissa yhteistyössä DanseFestival Barentsin ja paikallisen Mylinge päiväkodin kanssa. Ruotsin- ja norjankieliselle esitykselle suunnitellaan parhaillaan koulukiertuetta Pohjois-Ruotsiin ja Norjaan yhteistyössä paikallisten tahojen kanssa. Teoksesta ollaan toteuttamassa myös fäärinkielinen Föddur Gamal -esitys yhteistuotantona Färsaarilla toimivan The Nordic Housen kanssa keväällä 2020 sekä kveeniversio keväällä 2021.

Kuvat: TaikaBox ry

3.7. *Dance Artists in Barents*

Luulajassa toimiva Dansinitiativet kutsui TaikaBox ry:n mukaan uuden, koko Barentsin alueen kattavan kiertuemallin kehittämiseen. Hanke sai alkunsa Pohjois-Ruotsista, jossa on vuoden 2019 aikana pohjustettu hanketta järjestämällä useita tanssin ammattilaisten kohtaamisia ja työpajoja. Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä ja Suomessa vierailevaa kiertuetta on valmisteltu kehittämällä vahvoja yhteistyökumppanuuksia Barents Dance Councilin jäsenten keskuudessa vuoden 2019 aikana. Hankkeeseen on valittu yhteensä kuusi taiteilijaa, jotka luovat kiertuetta varten neljän tanssiteoksen kokonaisuuden. Taiteilijoiden työskentelyä ja yhteistyöverkostoja rakennetaan tutkimusjaksojen avulla, joita järjestetään kussakin kohdemaassa keväällä ja kesällä 2020. TaikaBox ry tuottaa suomalaisen teoksen hanketta varten, järjestää tutkimusjakson ja kiertueen

esitysvierailun Oulussa sekä toimii taiteellisena ja teknisenä mentorina hankkeeseen osallistuville taiteilijoille. Kiertuetta tullaan pilotoimaan vuonna 2020, jonka jälkeen kiertue tullaan toteuttamaan joka toinen vuosi.

3.8. TaikaBox ja yhteisö

Yhteisön kanssa toimiminen on tärkeä osa TaikaBox ry:n laajaa visiota. Yhdistys työskenteli yhteisön eri ryhmien, kuten lasten, nuorten, vanhusten, maahanmuuttajataustaisten, syrjäytyneiden sekä eri vammaisryhmien kanssa eri hankkeiden yhteydessä.

3.8.1. DigiTanssi -työpajat

TaikaBox ry jatkoi DigiTanssi -työpajojen tarjoamista. Vuonna 2019 työpajoja järjestettiin lähinnä Pohjanmaalla sekä Pohjois-Ruotsissa: Uumajassa, Piteåssa, Luulajassa ja Arvidsjaurissa. Työpajojen avulla TaikaBox ry loi uusia yhteistyösuhteita sekä vahvisti jo olemassa olevia yhteyksiään etenkin Pohjois-Ruotsissa. DigiTanssi -työpajoissa yhdistyy luova liikkuminen ja reaaliaikaisesti luotu interaktiivinen projisointi.

kuvat: Petri Haanpää (DigiTanssi -työpajoista Oulunsalon Kirkonkylän koululla)

3.8.2. Mentorointi

Kesällä 2019 yhdistys tarjosi yhdelle paikalliselle nuorelle kesätyötä Warjakka Art Labin ja taiteilijaresidenssin yhteydessä yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen kanssa. Työnkuvaan kuului mm. Warjakka Art Labin päivittäinen ylläpito Warjakansaaren Konttori-rakennuksella sekä dokumentaarisen sisällön luominen Warjakka Culture YouTube kanavalle. Yhdistys jatkoi myös nuoren taiteilijan, Elina Tähtelän kanssa työskentelyä Oulu Dance Hack -tapahtuman yhteydessä. Elina jatkoi harjoittelua yhdistyksen tiedottajana. Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa nuorten työllistämistä eri hankkeiden yhteydessä sekä kouluttaa kaksi uutta taiteilijaa (yhden tanssitaiteilijan ja yhden mediataiteilijan) ohjaamaan DigiTanssi -työpajoja työparina.

4. VIESTINTÄ

Yhdistyksen viestintä perustui paljolti alueelliseen ja valtakunnalliseen tiedottamiseen sekä yhdistyksen profiilin nostamiseen eri kanavien ja hankkeiden avulla. Warjakansaarella järjestetyt Warjakka Art Lab ja taiteilijaresidenssi keräsivät paljon mediakiinnostusta. Paikallislehdet Kaleva ja Rantalakeus julkaisivat näistä kirjoituksia. Yle radio ja TV uutisoivat yhdistyksen toiminnasta Warjakansaarella heinäkuun aikana. Pohjoinen kulttuurilehti, Kaltio julkaisi elokuussa monisivuisen kirjoituksen TaikaBox ry:n toiminnasta. Tanssin tiedotuskeskuksen julkaisema Finnish Dance in Focus puolestaan sisälsi taiteellisen johtajan, Tanja Råmanin esittelyn.

Hankkeisiin liittyvää viestintää kohdistettiin alueelliselle ja valtakunnalliselle tanssikentälle, kansainväliselle tanssi/teknologia verkostolle sekä paikallisille teknologia yrityksille. Yhteistyötä viestinnässä tehtiin kansainvälisten verkostojen kautta. Laajan viestinnän ansiosta Warjakan taiteilijaresidenssiin ja Oulu Dance Hack -tapahtumaan haki ennätysmäärä kansainvälisiä taiteilijoita.

Yhdistys lähetti jäsenilleen yhteensä neljä uutiskirjettä, joissa tiedotettiin mm. yhdistyksen toiminnasta ja hankkeista.

5. TALOUS

5.1. Tulot

Yhdistyksen kokonaistulot vuonna 2019 olivat 65 014,19 euroa. Varsinaisia oman toiminnan tuottoja kertyi 9 628,30 euroa, josta suurin osa tuli esiintymisistä sekä DigiTanssi -työpajoista.

5.2. Avustukset

Vuonna 2019 avustuksia saatiin yhteensä 55 385,89 euroa: Oulun kaupunki 66 500 euroa Warjakan tarinat -hankkeeseen (josta 12 600 euroa saatiin vuonna 2019 pilottiin. Loput 53 900 euroa tullaan saamaan vuosina 2020-2022 hankkeen tuotantoon); Opetus- ja kulttuuriministeriö 17 500 euroa Warjakan tarinat -hankkeeseen; Oulun Seudun Leader 17 584 euroa Warjakan tarinat -hankkeeseen (josta vuonna 2019 saatiin 8 035,89 euroa ja loput 9 548,11 euroa saadaan vuonna 2020); Oulun kaupunki 2 000 euroa toiminta-avustus; Svenska kulturfonden 3 000 euroa Född Gammal -teoksen tuotantoon (käytetään vuonna 2020); Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto 750 euroa matka-apuraha Hammerfestiin; Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto 1 500 euroa matka-apuraha Färsearille (käytetään vuonna 2020); Pohjois-Pohjanmaan rahasto 4 000 euroa Warjakan taiteijaresidenssiin; sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto 6 000 euroa Oulu Dance Hack 2019 -tapahtumaan.

5.3. Menot

Yhdistyksen varsinaiset toiminnan kulut olivat yhteensä 67 705,20 euroa, joista henkilöstökulut olivat 42 335,81 euroa. Osa-aikaisia palkkoja maksettiin 2 henkilölle. Määräaikaisia palkkoja maksettiin yhteensä 15 henkilölle. Yhdistyksen muut toiminnan kulut olivat 25 369,39 euroa, joista suurimpia olivat ostetut palvelut, päivärahat ja kilometrikorvaukset.

