

Výroční zpráva BIKE JESUS 2022

Název projektu: **BIKE JESUS 22**

Počet akcí: **60**

Počet návštěvníků: **cca 150 000**

Počet spolupracovníků: **30+** (zvukaři, osvětlovači, technický personál, „placová“ produkce, PR služby)

Počet spolupracujících organizací: **15+** (promotéři, technické zajištění a další externí pozice)

Projekt

Bike Jesus byl založen v roce 2017 jako projekt komunitní cyklistické dílny, kavárny a příležitostného hudebního klubu na pražském Žižkově. Během dvou let existence si zajistil autentické místo na alternativní scéně. V roce 2019 se přesunul na ostrov Štvanice a vedle investic do sanace prostoru a jeho rozvoje postupně akcentoval kulturní a hudební „větev“ svých aktivit. Během pandemických let byl nucen utlumit svoji činnost a vzniklý volný čas a prostor byl investován do rozvoje. Proběhla reflexe možné budoucnosti a ve víře, že život po skončení pandemie naváže ve změněných konturách na předpandemickou situaci padlo rozhodnutí, že tým začne budovat plnohodnotný a v evropském kontextu relevantní hudební klub. Projekt investoval veškeré zdroje do udržení týmu, zlepšení kvality prostoru, v němž působí (investice do zvuku, světelné výbavy a sanitace). Souběžně byly posunuty jeho perspektivy směrem k vlastníkovému objektu. Nyní se Bike Jesus nachází v situaci umožňující smysluplné plánování s horizontem někde okolo roku 2030.

Od skončení poandemických restrikcí projekt razí heslo, že autentická a bezbariérová klubová scéna (včetně sanace prostor a vytváření infrastruktury a budování otevřené atmosféry) představuje pro každou kulturní nebo jazykovou komunitu zásadní bázi, bez níž si nelze představit svobodný kulturní vývoj. Kulturní scéna – jak publikum, tak umělci a další na proces navázané profese (dramaturgie, světla, zvuk, produkce, grafika, PR) – může i díky našemu programu udržovat v pohybu zásadně důležitý organismus zahrnující jak konzumaci kulturních zážitků, tak zázemí a pracovní příležitosti pro kolegy a spolupracovníky. Pouze tento proces je zárukou dynamického a originálního rozvoje kultury ve městě, které leží na obkaji globálního byznysu.

Využíváme unikátní polohy v centru města v kombinaci s možností performovat ve venkovním prostoru před klubem. Jsme zapojeni do širší komunity správního distriktu Praha 7 a přispíváme ke každodenní komunikaci mnoha skupin obyvatel s mnohdy protichůdnými zájmy. Tolerantní sdílení veřejného prostoru považujeme za důležitou součást mise každé kulturní instituce.

Cílové skupiny a přínosy projektu

V roce 2022 spočívaly ambice celé společnosti i kulturní scény ve schopnosti eliminovat následky pandemie Covid 19 a vyrovnat se s novými výzvami současnosti (okupace Ukrajiny, energetická krize, ekonomická krize, inflace a polarizace společnosti). V těchto podmínkách i nadále platí teze o nezastupitelné roli hudby a kultury v jednotlivých etapách života většiny členů české společnosti. Cílovými skupinami jsou i nadále obecně vzato všichni, kdo mají zájem krze médium hudby kontaktovat své blízké, širší okolí a společně konzumovat kulturní zážitky.

Příklady definovaných cílových skupin: profesionálové (hudebníci, promotéři, novináři, kulturní instituce, politici), kteří v postpandemických podmínkách definují novou podobu scény. Začínající umělci a hudební skupiny. Priorita zůstává navzdory změněným podmínkám stejná: podporovat jak etablované, tak nově vznikající hudební projekty. Angažovat lokální umělce a umělkyně, umožnit jim jim opět interakci se zahraničními kolegy. Klubové publikum, hudební publikum, které není „in“ přímo na klubové scéně, publikum zaměřené na živé a vizuální umění (studenti filmových a výtvarných škol, architektury a dalších oborů).

Alternativní turisté, kteří navštěvují českou republiku a implicitně pátrají po její atraktivitě z hlediska kulturní nabídky.

Minority všeho druhu, které hledají v prostoru hudebního klubu bezpečné a předsudků zbavené prostředí.

V roce 2022 jsme nadále posilovali vizi projektu: „surfujeme“ na hranách mezi stabilními vrstvami i minoritami (studenti, turisté, bezdomovci, mladé rodiny, graffiti scéna, queer a transgender komunita, střední třída, uprchlíci z okupované Ukrajiny, příznivci outdoorové cyklistiky a další). Cítíme se jako organická brzda nežádoucích efektů gentrifikace a obecně indiferentní komercializace veřejného prostoru. Víme, že dobré město může fungovat jen tehdy, pokud nevytlačuje své menšiny na okraj a nabízí všem skupinám obyvatel šanci, vnímat aspoň jeho část jako autentický „domov“.

Přínos pro obor

Bike Jesus je platformou, kde se kříží a potkávají vlivy domácích a zahraničních nezávislých kultur. Ať už evropských nebo i zámořských. Stejně, jako v devadesátých letech byl pro globální scénu pražským pojmem klub 007 na Strahově, Bike Jesus naplňuje ambici být důstojným pokračovatelem této tradice - ovšem s mnohem více žánrově rozevřenou náručí a lepším profesionálním zázemím.

Kapacita 80-250 míst v kombinaci s velkorysým venkovním prostorem nás předurčuje k „mixu“: jsme schopni v jednom dni kombinovat „chill out“ elektroniku venku s ambiciózní nebo zvukově nekompromisní živou produkcí uvnitř. Ctíme komunitní přístup a budujeme osobní vazby s interprety a promotéry, což považujeme za základní a nezastupitelnou premisu nezávislé scény.

Projekt Bike Jesus v roce 2022 spoludefinoval podobu alternativní - a nejen pražské - hudební scény. V centru hlavního města funguje jako jeden z aktérů sanace budovy Fuchsovy kavárny a tvorby jejího nového kulturního obsahu. Funguje jako brzda gentrifikace, jejímž rizikům dnes centrum české metropole čelí. Kvalitní kulturní zázemí má zcela zásadní

vliv nejen na scénu, ale i na lokální komunitu, zde zahrnující průnik 3 městských částí. Využíváme unikátní polohy v centru města v kombinaci s možností pohybovat se (do 22,00 i s hudební produkcí) ve venkovním prostoru před klubem.

Jsme nadále zapojeni do každodenní komunikace mnoha skupin obyvatel s mnohdy protichůdnými zájmy (tolerantní sdílení veřejného prostoru považujeme za důležitou součást poslání kulturní instituce). A především jsme schopni na různých podiích nabízet různé druhy a formy umělecké performance.

Vzhledem k tomu, že jsme značně limitováni architektonickým řešením historické budovy, jsme k přesunu části aktivit do venkovního prostoru předurčení. V průběhu a po skončení pandemie šlo o zásadní faktor, díky němuž jsme již ihned po uvolnění restrikcí byli schopni umělcům i publiku nabídnout „mezisvět“, v němž mohla klubová kultura fungovat relativně bezpečně. Během roku 2022 jsme tuto perspektivu směrem k trvalému rozměru našich aktivit (outdoor koncerty a elektronické akce, cyklistické závody, bleší trhy, graffiti workshops, komunitní cyklistická dílna a další).

Reflexe a zpětná vazba

Reflexe budoucího rozvoje patří i nadále k našim prioritám, Jsme si jisti, že pouze díky ní budeme schopni se vyvíjet společně s vývojem našeho sdílejícího publika (a růstem nové posluchačské obce). I nadále mapujeme nálady umělců, na ně navázaných profesí, publika i stakeholderů. Potvrdily se naše předpoklady změny a to především v těchto oblastech: modely tvorby a její distribuce (sílící vliv digitálních kanálů, návrat kytarových kapel), modely trávení volného času (preferenze elektronických parties před živými koncerty), modely konzumace kulturních produktů a služeb (atraktivita cenově dostupných a pohodlných domácích aktivit) a ekonomická relevance a perspektiva jednotlivých oborů činnosti týkajících se hudebního klubu (růst mezd, sílící tlak na profesionální výkon).

Projekt investoval podstatné zdroje do HR, tedy do týmu, jeho rozšíření a rozvoje. Rozhodli jsme se vedle dramaturgů (2 osoby) posílit pozici PR (2 osoby) a stálého grafika. Definovali jsme pozici technické produkce. Zesílili jsme výkon externí služby „placový“ manažer. Investovali jsme do kreativní práce se světelným parkem klubu. Posunuli jsme propagační strategie a použité vizuality: zdokonalili jsme cílenou a publiku srozumitelnou komunikaci, která měla dle předpokladů zvýšit atraktivitu klubu.

Ve snaze posílit bezpečnost a otevřenost místa směrem k vyspělé Evropě jsme realizovali množsví spoluprací s organizacemi, zabývajícími se „harm reduction“ (Consent, Progressive). Jako nezbytný se ukázal posun kvalit prostoru, v němž působíme (další investice do zvuku, světelné výbavy a sanitace).

Rok 2022 nás zastihl jako aktivní spolutvůrce nové reality. Oslovili jsme naše tradiční publikum i segment, který teprve během pandemie dospěl do stadia, kdy se začal zajímat o hudbu a obecně o klubovou kulturu. Zlepšili jsme produkční a informační toky uvnitř týmu a nabídli profesionalitu kulturní služby i další profesionalizaci na poli komunikace (sociální sítě).

To vše se dělo s vědomím přitažlivosti komunitního a flexibilního modelu řízení malé firmy.

Jsme komunita, ale víme, že profesionalita je dnes nezbytným předpokladem kulturního provozu.

Dramaturgie

Dramaturgický plán živé hudby pokračoval v linii nastolené post-covid sezonou roku 2021. Opět ignoruje žánrovou demagogii a zasazuje nová jména do překvapivě čerstvých souvislostí a boří předsudky (k hiphopu patří pouze hiphop a není vhodné, aby zavedené jméno hrálo současně s naprosto novým objevem, který nemá zatím žádnou pozici na dané scéně, atd.).

Smyslem je učit publikum vnímat hudební produkce bez stereotypů, komunitně a udržitelně. Chceme vytvářet dramaturgickou linii, která bude ctít princip "do it yourself", ale zároveň se nebude vymezovat proti spojování s něčím, co lze nazývat klubovým mainstreamem. Klubová scéna je jednou z bází mainstreamové kultury. A jejím zásadním rozměrem je šance na konfrontaci s tím nejlepším v daném levelu z globální scény.

I proto pokračujeme v kooperaci jak s evropskými i zámořskými bookingy i individuálními promotéry a samotnými umělci.

Samostatně nebo v kooperaci s tuzemskými promotéry a agenturami jsme v roce 2022 pořádali například tyto koncerty:

Alley Catss (HU) (8.4. 2022)
Senyawa (ID) + Ecko Bazz (UG) + Ssnurssla + Zey (24.5. 2022)
The Luka State (UK) (5.5. 2022)
The Death Set (US) (9.7. 2022)
Glaas (Německo, post-punk, no wave) (15/7 2022)
Erasers (Austrálie, cold wave, synth-pop) (8/9 2022)
Sei Still (Mexiko, kraut rock) (9/9 2022)
Errorr (Berlín, noise rock, shoegaze) (12/10 2022)
Duma (UG) (4.11. 2022)
Kollaps (AUS) (9.11. 2021)
Cunts + Mop Buckets (USA, noise rock, hardcore) (8/12 2022)

Příklady dalších koncertů

Nero Kane (IT)
Wax Museum (DE)
Shallov (SK)
Oaken (HU)
Buzz Kull (AUS)
INVSN (SWE)
Camilla Sparksss (CAN)
Siksa (PL)
Girli (UK)
Dragged Under (US)
Worst Party Ever (US)

Z hlediska honorářů jsme se snažili oscilovat v rozpětí 300 - 800 eur za koncert. Tato hladina odpovídá průniku předpokládané návštěvnosti, provozním nákladům a velikosti klubu (z hlediska evropské relevance ovšem

nerereflektuje náklady na produkci, PR a rozdíl hladiny vstupného a kupní síly, čili nákladově jde o položku oscilující vždy v červených číslech). Filozofie zahraniční dramaturgie pracovala s tělesy, které zvládly post pandemický restart a stojí na alternativní hudbě napříč žánry od experimentální elektroniky, přes punk, hardcore až k současné podobně undergroundového hipopu.

Z tohoto předpokladu vychází i ambice, dle níž jsme koncipovali dramaturgii elektronických projektů. Jde o to spojovat publikum žánrově i generačně, neomezovat se jen na jeden segment nebo věkovou skupinu, ale poskytovat prostor všem. Nemáme ambice oslňovat velkými jmény, zajímá nás především kvalita, vůle k experimentům, čerstvost nebo naopak stálost interpretů na scéně.

Samostatně nebo v kooperaci s tuzemskými promotéry a agenturami jsme v roce 2022 pořádali například tyto akce elektronické hudby:

Opening Season 22 w/ Body of Pain, Lotus Wash, Radio Laude, mitote, Malachi Constant (4.3.2022)
Grey Skies w/ Philipp Strobel, Raphael Kosmos, Whydie?, Soyre, Umresh (1.4.2022)
Bike Jesus x BRVTAL: DJ Synbutton & Max Sinclair / C4AT / Roughboi (15.4.2022)
BJ x Ashida Park: Antonia XM • Amblio • bilej kluk (6.5.2022)
BJ x UNIZONE presents: Max Dahlhaus (live) // EP RELEASE PARTY (27.5.2022)
HKKPTR (DE, Sachsentrance, Aufnahme + wiedergabe), The Undertaker's Tapes, Hardlaska, Demonika (3.6.2022)
Amphibian x Member: Seqta [GE], Arnii, Suubaru, Teletext, ktva, Austin Powers & more (10.6.2022)
Samet invites: Sha Ru and others (11.6.2022)
Laude United w/ DJ BREAK DA LAW, KITTYLINDA (G&P) and more... (18.6.2022)
IfZ meets BikeJesus / Neele, Perm, Jamida, Dash (8.7.2022)
Harmony Rec. & Animalia: TranceContinental (29.7.2022)
Tetris: Obscure w/ L.F.T. (5.8.2022)
noRemorse RAVE // hermeth, name does not matter, sj yellow, tmk, yo haan (13.8.2022)
Bike Jesus x TECHNOLOGIA ORGANICA w/ Launaea (live), Octo Āeterna, Alfred Czital... (19.8.2022)
CREEPY TEEPEE SABBATICALL W/ DELI GIRLS (9.10.2022)
QUE SAKAMOTO (JPN) / Marie Pravda / Malachi Constant / Desteffan (11.11.2022)
Folya w/ N.akin (IFZ) / Teletext / Dash (25.11.)

Motto obou sekcí lze shrnout asi takto:

vlastní výběr a spolupráce s malými ale kvalitními labely a bookingy a nabídka Bike Jesus jako alternativního „pokladu“ v centru Prahy. Jako ideální pro mix domácí multižánrové alternativy a zahraniční výběr toho nejlepšího, co v rámci elektronického undergroundu nebo subkulturní d.i.y. filozofie bude křížovat Českou republiku.

Relevantní dramaturgie zvyšuje relevanci celé lokální scény a zvyšuje atraktivitu města jak pro profesionály, tak pro jeho návštěvníky. Pro domácí cílovou skupinu je klíčové vědomí kontextu a místo na globální

scéně. Proto bychom rádi rozvíjeli (nebo nově navazovali) spolupráce s médii, jenž mají v tomto smyslu podobnou misi (Radio 1, Radio Wave, Full Moon, A2larm a další).

Četnost živých koncertů:

25 za rok
Četnost spoluprací:
5 - 10 za rok
Předpokládaná návštěvnost:
50 - 250 lidí

Četnost elektronických akcí:

35 za rok
Četnost spoluprací:
5 - 10 za rok
Předpokládaná návštěvnost:
150 - 300 lidí

Udržitelnost projektu

Po pěti letech fungování zkomplikovaném pandemickými restrikcemi i ekonomickou krití lze naprosto jednoznačně tvrdit, že projekt Bike Jesus je finančně udržitelný. Vybudovali jsme funkční profesionální tým.

Investovali jsme do technického vybavení. Konsolidovali jsme vztahy s majitelem objektu. Spolupracujeme na údržbě objektu. Veřejné povědomí o naší činnosti roste. Studium dat z minulých období potvrzuje, že jsme schopni udržet v činnosti "core" tým i řádově 10-15 externích spolupracovníků, schopných zajistit efektivní a profesionální fungování klubu. Zkušenosti na trhu nás vedou k vícezdrojovému financování, jehož stabilní část tvoří příjmy z další činnosti (bar, pronájmy).

V prvním postpandemickém roce projekt jednoznačně prokázal finanční samostatnost v oblasti provozní a definitivně rozšířil manévrovací prostor v oblasti grantové politiky. Nabídka kvality a kontinuity je nezbytným předpokladem kulturního rozvoje. Kvalitativní složku činnosti projektu budeme nadále rozvíjet a doufáme, že tím budeme schopni přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti Prahy a České republiky v evropském i globálním měřítku.