

Výroční zpráva BIKE JESUS 2023

Název projektu: **BIKE JESUS 23**

Počet akcí: **180**

Počet návštěvníků: **cca 25 000**

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 v jejím rámci padlo rozhodnutí, že tým začne budovat plnohodnotný a v evropském kontextu relevantní hudební klub. Projekt investoval veškeré zdroje do udržení a rozvoje 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.

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. Tento rozměr dle našeho názoru posouvá roli hudebního klubu směrem k širšímu společenskému významu.

_Cílové skupiny a přínosy projektu

V roce 2023 spočívaly ambice celé společnosti i kulturní scény ve schopnosti vyrovnat se s výzvami komplikované globální reality (okupace Ukrajiny, energetická krize, konflikt v Gaze, ekonomická krize, společenské napětí a riziko 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 definují dynamicky se měnící podobu scény. Začínající umělci a hudební skupiny. Priorita zůstává navzdory všem pohybům stejná: podporovat jak etablované, tak nově vznikající hudební projekty. Angažovat lokální umělce a umělkyně, umožnit jim 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.

Sousedské komunity: nepracujeme ve vakuu a je nám jasné, že každý perspektivní projekt musí reflektovat potřeby svého nejbližšího okolí. V případě Bike Jesus jde o zapojení návštěvníků ostrova Štvanice, kteří zde hledají únik před ruchem velkoměsta (napříč sociálním věkovým i genderovým spektrem).

V roce 2023 jsme nadále posilovali původní 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 2023 spoludefinoval podobu alternativní - pražské i širší hudební scény. V centru hlavního města funguje jako jeden z aktérů sanace budovy Fuchsovy kavárny a tvorby jejího nového kulturního obsahu. 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.

Jsmo nadále zapojeni do každodenní komunikace mnoha skupin obyvatel s mnohdy protichůdnými zájmy (tolerantní sdílení veřejného prostoru považujeme za důležitou součást poslání kulturní

institute). A především jsme schopni na různých podíích 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. Díky tomu postupně budujeme „mezisvět“, který přesahuje hranice běžného hudebního klubu. Děje se tak skrze široký vějíř doplňkových aktivit (outdoor koncerty a elektronické akce, cyklistické závody, bleší trhy, graffiti workshopy, komunitní cyklistická dílna a další).

V roce 2023 jsme se pokusili zarámovat naši činnost s pomocí nového média: pilotního čísla hudebního magazínu THE ISSUE. V rámci jeho přípravy jsme udělali významný krok směrem k profesionální hudební komunitě, klubovému publiku i širšímu okruhu zájemců o nezávislou kulturu. THE ISSUE je extenzí našeho pohybu na scéně. Jde o pokus obrátit „potravní řetězec“ a v kontextu přehlčení scény digitálním obsahem resuscitovat textový a vizuální obsah šířený na papíře. Pilotní edice byla vyrobena na podzim 2023 a oficiálně bude představena v lednu 2024.

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 stávajícího 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 (sílicí vliv digitálních kanálů, návrat kytarových kapel), modely trávení volného času (preferance 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 a sílicí 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 krativní 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) jak v oblasti rizik zneužívání drog nebo alkoholu, tak v oblasti prevence sexuálně (i jinak) motivovaného násilí. Jako nezbytný se ukázal posun kvalit prostoru, v němž působíme (další investice do zvuku, světelné výbavy a sanitace).

V roce 2023 jsme významně posunuli perspektivu klubu i komfort návštěvníků vybudováním menší nezávislé scény, kterou jsme pojmenovali Revolution Stage. Jde o světelně a zvukově vybavený prostor pro 60-90 lidí s vlastním vchodem, barem a sociálním zařízením, který může vzhledem k hlavní scéně Bike Jesus fungovat jak v přímém propojení, tak v odděleném modelu.

Rok 2023 nás zastihl jako aktivní spolutvůrce nové realiy. Oslovili jsme naše tradiční publikum i segment, který teprve během pandmie dospěl do stadia, kdy se začal zajímat o hudbu a obecně o klubovou kulturu. Zlepšili jsme produkční a informační toky uvnitř týmu a nabídli profesionální kulturní službu i další profesionalizaci na poli komunikace (PR, budování značky a aktivita na sociálních sítích).

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 nadále ignoruje žánrovou demagogii a zasazuje nová jména do překvapivě čerstvých souvislostí a boří předsudky (k hipopu patří pouze hipop 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 2023 pořádali například tyto koncerty:

- 26. 1. Patriarchy (USA)
- 31. 1. CAMILLA SPARKSSS (USA)
- 10. 2. Kontravoid (USA)
- 29. 3. King No-One (UK)
- 1. 4. The Serfs (USA)
- 3. 5. Rare DM (USA)
- 12. 5. Hide (USA) + Veil Of Light (CHE) + SDH (ES)
- 27. 5. POISON POINT (FR)
- 7. 6. CURSES (DE)
- 3. 8. SUNNBRELLA
- 10. 8. FVCK KVLTL (SK) + SHALLOV (SK) + VOJTIK (SK)
- 16. 8. Evicshen (USA)
- 7. 9. GENTS (DK)
- 26. 9. Odonis Odonis (CAN) + Choke Chain (USA)
- 12. 10. ERRORR (DE)
- 26. 10. KAL MARKS (USA) + PLATTENBAU (DE)
- 29. 10. Institute (USA) + Glue (USA)
- 2. 11. Kontravoid (USA) + Kris Baha (DE)
- 4. 11. VRIL
- 7. 11. FVNERALS (DE)
- 14. 11. NUOVO TESTAMENTO (USA) + Home Front (CAN)
- 17. 11. Chain of Flowers (UK)
- 28. 11. Spike Hellis (USA)
- 5. 12. FOTOCRIME (USA)
- 17. 12. Pharmakon (USA)

Filozofie zahraniční dramaturgie pracovala s tělesy, které stojí na alternativní scéně 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.

Z hlediska honorářů jsme se nadále pokoušeli oscilovat v rozpětí 300 – 800 eur za headline interpreta. Tato hladina odpovídá průniku předpokládané návštěvnosti, provozním nákladům a velikosti klubu (z hlediska evropské relevance ovšem nereflktuje náklady na produkci, PR a rozdíl hladiny vstupného a kupní síly, čili nákladově jde o položku pohybující se vždy na hraně červených čísel). Postupně jsme se pokoušeli atakovat vyšší kvalitativní i cenový level a experimentovali s možnou návratností odpovídajícího zvýšení investice do profesionálního PR jednotlivých akcí.

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

27. 1. Späti & FM label: Credit 00 / Ratlife, Pinkman, Mechatronica/, Ester, whydie?, Fatty M, Raphael Kosmos
4. 2. Šelest #4: Authentically Plastic (Hakuna Kulala), Safety Trance, Mookie, ktva & Vlsquez
11. 2. Folya w/ Eric Cloutier (USA/DE), Pink Concrete, Dash
24. 2. Re:drum (UA), Mudaki, Inger Illel, St. Jakob
7. 4. Grau Series w/ Cravo (PT), Nina Farrina, SJ Yellow, INTT, Etienn grey, crym
6. 4. Đ.K., Eva Porating, Marie Pravda & Malachi Constant
14. 4. Gil.Barte (FR), Exhausted Modern, ana mi, NCOL
5. 5. Garden opening: Folya w/ Feral (IT), fleika, Dash, Inger Illel, Kirill Astra, Unjack
13. 5. noRemorse RAVE // DAGGA (VE), 3ever, nina farrina, sj yellow, tmk, yo haan
14. 7. Amphibian: S.U.N. Project (DE), domizako, frujty, INTT, Obštrukcia, NUHNUHNAHNAH, Teletext
21. 7. Harmony invites Radiant Records: Byron Yeates, Siofra, Eugene Pascal, Miss Carriage, NCOL, Yan
5. 8. Ankali x Bike Jesus: Oblaka live, Tasya, phil in a maze, Kobayashi Maru, mor wen, ganga
22. 9. Späti x Mechatronica, Aura Nox, Milan Hermess, Møreti, Raphael Kosmos
13. 10. Itako (FR), Ester, Kosmic Skaut, Sanjin
27. 10. MIZI (GR), Yorgas Helmet (GR), Oliver Torr, AXT, notsureyet
17. 11. Cereals x Bike Jesus: Minou Oram, Smidek, Acid Bostan, St. Jakob
24. 11. Mayo (NL), Teletext, phil in a maze, Ana Mi
1. 12. REVOLUTION STAGE OPENING: Patricia Kokett (LT) live, NCOL, Andriy K., Desteffan, Volume Sphere, FFFHHH, Inger Illel, Malachi Constant, Eva Porating
- 9.12. STERAC (NL), Nastya Muravyova (CZ), Pink Concrete (hereandthere /CZ_TUR/)

Motto obou dramaturgických sekcí shrnuje poukaz na vlastní výběr a spolupráci s progresivními labely a bookingy a nabídka Bike Jesus jako alternativního „pokladu“ v centru Prahy. Budujeme a rozvíjíme ideální prostor pro mix domácí multizánrové 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:

80/rok
Návštěvnost:
50 – 250 lidí

Četnost elektronických akcí:

100/rok
Návštěvnost:
150 – 300 lidí

Udržitelnost projektu

Po pěti letech fungování v mimořádně turbulentním kontextu lze naprosto jednoznačně tvrdit, že projekt Bike Jesus je finančně udržitelný. Vybudovali jsme funkční profesionální tým. Investovali jsme do technického vybavení. Vybudovalim jsme a udržujeme korektní vztahy s majitelem objektu i s bezprostředním okolím. 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 zhruba 15 stálých 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 roce 2023 projekt jednoznačně prokázal finanční samostatnost v oblasti provozní a dále rozšiřuje svůj manévrovací prostor v oblasti čerpání grantů. 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 konkurenceschpnosti Prahy a České republiky v evropském i globálním měřítku.