

## 2013-2014: A TRANSITIONAL YEAR



Photo: Valérie Sanguin  
Studio 303's new team: Claire-Amélie Martinant, Kim-Sanh Chau, Andrea Joy Rideout, Miriam Ginestier

### DEAR FRIENDS,

Here at 303, we are having another very intense summer, scrambling to survive and planning around change. In response to the precarious financial situation we are facing, major restructuring is underway. With support from our Board of Directors and the CALQ, we are working on a strategic plan with consultant Myriam Grondin. Research will include a consultation with the milieu via an electronic survey, as well as a focus group with invited artists and peers this fall.

How will this transition affect us? Internally, this has been hard on staff morale as we slash communications to a bare minimum, consolidate staff positions, and redistribute the workload. Concretely for artists and audiences, there will be fewer events to attend, and fewer opportunities to have your work presented.

Although we will cut our presenting season in half, we are also taking this opportunity to reinforce our services to artists and to invite audiences to take more interest in artistic development. Our 2013-14 season will consist of a political cabaret, presentations of work-in-progress by our artists in residence, and a premiere by Dorian Nuskind-Oder, as well as two special in-house events.

**Métamorphose** will unite a visual artist and a movement-based artist to create a new work involving wearable art, and **REMIX** will invite choreographers to practice the art of dramaturgy on each other's works. The Edgy Women Festival will be downsized to **Edgy Redux**, a concise (but still fiercely feminist) affair.

Artists in our current season will benefit from personalized introductions to visiting presenters, via **SPARK** in October 2013 and our **Spark Studio Series** during the FTA and OFFTA in May-June 2014. We invite ALL artists to **À TABLE**, our new networking activity that capitalizes on the concentrated presence of guest presenters during various festivals throughout the year.

This season, our **professional workshops** will take a variety of formats, including weekend intensives. Exciting new workshops have been programmed, such as Dramaturgy with Kathy Casey, Axis Syllabus Teacher Training with Kelly Keenan, a skill-sharing choreographic seminar led by Jaime Wright and several interdisciplinary ventures including Shadow Technique with Mobil Home in collaboration with the RAIQ.

Studio 303 will contribute to the programming of three landmark conferences in the Spring of 2014: the RAIQ's **CHAOS**: journées de réflexion sur les pratiques interdisciplinaires; ACAQ's **Envisioning the Practice**, Montréal's first international symposium on performing arts curation; and the first Canadian edition of the Hemispheric Institute of Performance and Politics' **Encuentro** which will unite 700 academics, cultural workers and artists.

We've had to make changes but we've made sure that our upcoming season remains vital to artists and audiences in Montreal. Thank you so much to the CALQ and CAM who increased their operating support last year - I'm not so sure we would have survived without it. Much gratitude to Emploi Québec, Canada Council and Cirque du Soleil who continue to support us, and especially to the donors and volunteers who responded generously to our crisis call this spring.

A toast to you all! This season is thanks to you.  
- Miriam Ginestier, *Artistic and General Director*

### PERSPECTIVES: THE HERITAGE CUTS

Most of you are well aware that for the first time in 12 years, our annual application to Canadian Heritage's Canadian Arts Presentation (CAP) Fund was "not approved".

#### Why does this loss hurt so much?

\$40,000 - the minimum amount we were accustomed to receiving - represents 12% of our annual budget. So why is it so devastating? As I mentioned last year, increased competition, reorganisation and shifting priorities within the Canada Council's Dance and Inter-Arts sections have meant that despite excellent evaluations, our combined funding from these sources has dropped considerably over the past five years. Meanwhile, rent and other fixed costs are increasing. Picture this: in 2008-09, Studio 303 received \$45,000 from Heritage and \$103,000 from the Canada Council on a total annual budget of \$418,000. For 2013-14, we have received \$0 and \$68,000 respectively, on a meagre operating budget of \$340,000.

#### Why draw so much attention to Canadian Heritage? Two reasons: accountability and transparency.

- 1) **Accountability:** The Arts Presentation Canada Fund contributes to overall costs (generally understood as operating support), but by categorizing this as project funding, it can be denied at any time and without explanation - even after 12 years of consistent support.
- 2) **Transparency:** Arts Presentation Canada Fund applications are assessed by regional agents who know the applicants and understand their role in the arts ecology. Somewhere along the line between the agent and the Minister of Heritage and Official Languages, recommendations are either approved or dismissed. By whom and how remains a tightly guarded secret.

Few cultural workers are speaking publicly about these issues, because there is a fear among artistic organizations that any criticism of federal policies may lead to an elimination of funding in the following year.

Studio 303's loss of this significant source of funding brings more financial hardship to an already poor sector of cultural workers and artists. But it won't crush us. Less is more. It has to be. Less money. More fight. More power. More creativity. More creativity. More creativity.

- Miriam Ginestier, *Artistic and General Director*



Photo: Valérie Sanguin  
Judith Depaule / Edgy Women Festival

### ADIEU LYS, RACHEL, VIVA... WELCOME KIM-SANH

One of the saddest consequences of our new funding situation is losing three much-loved colleagues: **Rachel Bureau** (Communications), **Viva Delorme** (Bookkeeping) and **Lys Stevens** (Administration), who has relocated to Ottawa. While we are slashing and redistributing our communications activities among the team, newcomer **Kim-Sanh Chau** will effectively take on three positions as head of Administration and Communications. This brave soul is passionate about dance and has a formidable background in finances and management, so we have no doubt she will excel. She will join **Miriam Ginestier** (Artistic and General Direction), **Andrea Joy Rideout** (Technical and Production Director) and **Claire-Amélie Martinant** (Artist Services) to form the core staff. Wish us luck!

### ARTISTS IN RESIDENCY 2013-2014

This season, Studio 303 is supporting 12 artist residencies, each of which receive free studio time and some financial support. Our summer artists-in-residence are: **Dorian Nuskind-Oder** (for Pale Water, to premiere at Studio 303 May 30 2014), **Catherine Lavoie Marcus** (a project with Michel F. Côté), **Antonija Livingstone** (a performance and video project) and **Joannie Douville** (multimedia explorations with international collaborators via the collective En Cohorte). Our Winter Holiday artists in residence, **Thierry Huard** and **Sarah Bronsard**, will each benefit from one week of 24-hour access to the space and its equipment in order to finesse work for upcoming premieres. Short residencies will also be offered to commissioned artists participating in **REMIX** and **Métamorphose**. In addition, we are pleased to announce that our *Résidences croisées* exchange has received renewed support from the ministère des Relations internationales allowing us to send **Dorian Nuskind-Oder** and **Ashlea Watkins** to Mains d'Oeuvres in Paris next February to further their research and exchange with the community. In May 2014, Studio 303 will host Minneapolis-based artist **Pramila Vasudevan** and two French artists, visiting Montreal to take workshops, exchange with local artists, and present works-in-progress. Thank you to our former artists in residence **Sasha Kleinplatz** and **Rosie Contant** for helping out with the selection process!

### LOOKING BACK 12-13: OUR ANNUAL REPORT IS ONLINE!

Last season was incredible. We celebrated the 20th (and last) edition of the **Edgy Women Festival**. Unprecedented artistic collaborations occurred between avant-garde theatre artists and professional wrestlers, visual artists and body-builders, hockey players, ice-dancers and novice skaters. Rich conversations took place between artists, audiences, academics and activists during a full-day colloquium and through our commemorative zine. Other extra-special events last season included **Catherine Lalonde's** performance exploring her pregnancy, **Audrée Juteau's** ongoing choreographic exploration with her dog Same, and **Peter Troszmer's** riveting interaction with found objects and architectural features in a abandoned space in Griffintown. The **Spark Studio Series** for professionals during the FTA and OFFTA presented studio showings and artist talks by various artists, attracting 50 presenters from nine different countries! Check out our Annual Report for more details - available in print to our donors and online to all at studio303.ca.

### THANK YOU TO OUR DONORS

**Wow - thank you.** Last season we received \$7,965 in donations from 64 individuals, not to mention in-kind services of editing, translation and general help. Thank you soooo much to : Adam Kinner, Adriana Disman, Alexander MacSween, Alexis O'Hara, Alison Carpenter, Ame Henderson, Ashlea Watkin, Audrée Juteau, Catherine de Sève, Catherine Russell, Cathy Gordon, Chad Dembski, Charles Spector, Christina Smeja, Circuit-Est Centre Chorégraphique, Dana Gingras, David Rancourt, Dena Davida, Eryn Dace Trudell, Eva de Gosztzonyi, Fabienne Cabado, Gilles Simard, Guillaume Bisaillon, Guy Cools, Helene Petoussis, Hugo Lacasse, Ilona Dougherty, Isabelle Lussier, Jacqueline van de Geer, Jane Gabriels, Janet Stevens, Janis Warne, Jean-Paul Ginestier, Jenn Goodwin, Jess Dobkin, José Navas, Julie Surprenant, Kathleen Perry, Katie Ward, Lesley Farley, Lin Snelling, Line Nault, Louise Bédard, Louise Davey, Lucy May, Lyne Poussard, Marie Claire Forté, Marie-Josée Ferron, Michèle Febvre, Mihee-Nathalie Lemoine Kimura, Namchi Bazar, Nathalie Claude, Nikol Mikus, Paolo Bramucci, Pierre Beaudoin, Renata Soutter, Roger Hobden, Roy Surette, Susanna Hood, Sylvia & Neville Clark, Ted Fox, Tomoko Freeman, Valerie Buddle and five donors who wish to remain anonymous.

#### Team 303

Artistic and General Director: **Miriam Ginestier**

Technical and Production Director:

**Andrea Joy Rideout**

Administration and Communications: **Kim-Sanh Chau**

Artist Services: **Claire-Amélie Martinant**

Programming assistant: **Cynthia D. Konza**

Graphic Design: **productiongray**

#### Board of Directors

Sarah Bronsard, Ilona Dougherty, Jane Gabriels, Cory Garfinkle, Miriam Ginestier, Caroline Guimont, Michael Montanaro, Helene Petoussis, Sofia Ruggiero

#### Advisory Board

Martha Carter, Paul Caskey, Guy Cools, André Houle, Suzanne Miller

#### Founders

Martha Carter, Jo Leslie, Isabelle Van Grimde

#### Affiliations

Founding member of Culture Montréal

Founding member of the Regroupement des Arts Interdisciplinaires du Québec (RAIQ)

Member of the Regroupement Québécois de la Danse (RQD)

Member of CanDance, a network of Canadian Dance Presenters

Member of the Canadian Dance Assembly

## 2013-2014: UNE ANNÉE DE TRANSITION



Photo: Valérie Sangin

La nouvelle équipe du Studio 303 : Claire-Amélie Martinant, Kim-Sanh Chau, Andrea Joy Rideout, Miriam Ginestier

### CHERS AMIS ET AMIES,

Ici au 303, c'est encore un été des plus intenses : nous luttons pour notre survie et planifions autour du changement. Nous entamons une restructuration majeure en réaction à la précarité financière qui nous tombe dessus. Avec le soutien du conseil d'administration et du CALQ, la consultante Myriam Grondin nous aide à élaborer un plan stratégique. Une recherche comprendra des consultations avec le milieu par l'entremise d'un sondage en ligne, ainsi qu'un groupe de discussion d'artistes et de pairs à l'automne.

Quelles sont les conséquences de la transition ? Au sein de l'équipe, c'est éprouvant : les communications sont réduites au strict minimum, nous consolidons les postes et redistribuons les tâches. Pour les artistes et le public, il y a moins d'événements auxquels participer et moins d'occasions de présenter du travail.

Bien que nous coupions la moitié de la saison, nous améliorons nos services aux artistes et invitons le public à s'engager encore plus dans le développement de l'art. La saison 2013-2014 est composée d'un cabaret politique, de présentations du travail en cours d'artistes en résidence, une première de Dorian Nuskind-Oder, ainsi que deux événements spéciaux. **Métamorphose** unit un artiste visuel et un artiste du mouvement pour une création prêt-à-porter, et **REMIX** invite les chorégraphes à devenir dramaturges pour les créations de leurs collègues. Le Festival Edgy Women devient le condensé **Edgy Redux**, un événement concis (mais toujours féroce féministe).

Les artistes de la saison en cours profiteront d'introductions personnalisées aux diffuseurs en ville lors de **SPARK** en octobre 2013, et de la série **SPARK** au studio pendant le FTA et l'OFFTA en mai et en juin 2014. Nous invitons tous les artistes à **TABLE**, une nouvelle activité de réseautage qui profite de la présence de diffuseurs invités aux différents festivals pendant l'année.

Les ateliers professionnels prennent une variété de formes cette saison, dont le stage intensif d'une semaine. Nous avons programmé certaines nouveautés, y compris la dramaturgie avec Kathy Casey, une formation pour enseignants de l'Axis Syllabus avec Kelly Keenan et une conférence sur le partage de connaissances chorégraphiques animée par Jamie Wright. S'y ajoutent plusieurs aventures interdisciplinaires, notamment sur le travail d'ombre avec Mobile Home en collaboration avec le RAIQ.

Le Studio 303 contribue à la programmation de trois colloques d'importance au printemps 2014: **CHAOS**, des journées de réflexion sur les pratiques interdisciplinaires du RAIQ; **illumination** de l'ACAQ, premier symposium international sur le commissariat des arts de la scène à Montréal; et la première édition canadienne d'**Encuentro** du Hemispheric Institute of Performance and Politics, qui réunit 700 chercheurs, travailleurs culturels et artistes.

Il y a eu des changements, oui, mais nous nous sommes assuré de la vitalité de la prochaine saison pour les artistes et le public à Montréal. Merci beaucoup au CALQ et au CAM qui ont augmenté leur soutien au fonctionnement l'an passé – je ne sais pas si nous aurions tenu le coup sans eux. Nous sommes aussi reconnaissants envers Emploi Québec, le Conseil des arts du Canada et le Cirque de Soleil qui continuent à nous soutenir. Et merci en particulier aux donateurs et aux bénévoles qui ont généreusement répondu notre appel à l'aide ce printemps.

À votre santé ! Cette saison, c'est grâce à vous!

– Miriam Ginestier, directrice générale et artistique du Studio 303

## PERSPECTIVES: LES COMPRESSIONS DU MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

Vous êtes nombreux à savoir que pour la première fois en 12 ans, notre demande annuelle au Fonds du Canada pour la présentation des arts du Patrimoine canadien n'a pas été retenue.

### Quelle est l'envergure de la perte ?

40000\$ – le minimum que nous recevions, soit 12 % de notre budget annuel. Pourquoi sommes-nous si dévastés ? La compétition croissante, la réorganisation et les priorités changeantes au service de la danse et au bureau inter-arts du Conseil des arts du Canada font en sorte que malgré d'excellentes évaluations, notre financement a diminué considérablement au cours des cinq dernières années. Entre-temps, le loyer et les autres coûts fixes augmentent. Dressons le portrait : en 2008-09, le Studio 303 reçoit 45000\$ du Patrimoine canadien et 103000\$ du Conseil des arts du Canada ; le budget annuel est alors 418000\$. En 2013-04, nous recevons 0\$ et 68000\$ de ces organismes respectifs ; notre budget annuel est de 340000\$.

### Pourquoi attirer autant l'attention au Patrimoine canadien ?

#### Deux raisons: l'imputabilité et la transparence.

- 1) L'imputabilité: le Fonds du Canada pour la présentation des arts contribue aux coûts globaux, ce qui est généralement compris comme étant un soutien au fonctionnement. Cependant, puisqu'il est défini comme un soutien aux projets, il peut être retiré à tout moment sans explication, et ce même après 12 ans de financement soutenu.
- 2) La transparence : les demandes au Fonds du Canada pour la présentation des arts sont évaluées par des agents régionaux qui connaissent les demandeurs et comprennent le rôle des organismes dans l'écologie du milieu des arts. Quelque part dans le processus entre l'agent et le ministre du Patrimoine canadien et des Langues officielles, les recommandations sont approuvées ou refusées. Par qui et comment? Ce sont des secrets bien gardés.

Peu de travailleurs culturels s'expriment publiquement sur cette question, par crainte qu'une critique des politiques fédérales provoque l'élimination du financement de leur organisme artistique.

La perte d'une importante source de revenus au Studio 303 exacerbe les difficultés financières d'un secteur de travailleurs culturelles et d'artistes déjà pauvres. Mais nous ne nous laisserons pas avoir. Moins, c'est plus. Ça doit l'être. Moins d'argent. Plus de combat. Plus de puissance. Plus de créativité. Plus de créativité.

– Miriam Ginestier, directrice générale et artistique du Studio 303

## ADIEU LYS, RACHEL, VIVA... BIENVENUE KIM-SANH

Une des conséquences les plus fâcheuses de notre budget réduit, c'est la perte de trois collègues bien-aimés: **Rachel Bureau** (communications), **Viva Delorme** (tenue de livre) et **Lys Stevens** (administration), qui a déménagé à Ottawa. Alors que nous éliminons et redistribuons les tâches de communications au sein de la modeste équipe, **Kim-Sanh Chau** se joint à nous et prend en charge essentiellement trois postes à titre de responsable de l'administration et des communications. Cette grande dame est passionnée de danse. Elle a un parcours impressionnant en finances et en gestion, et nous sommes convaincues qu'elle saura briller. Elle complète l'équipe avec **Miriam Ginestier** (direction artistique et générale), **Andrea Joy Rideout** (direction technique et de production) et **Claire-Amélie Martinant** (services aux artistes). Souhaitez-nous bonne chance!

## ARTISTES EN RÉSIDENCE 2013-2014

Cette saison, le Studio 303 offre 12 résidences d'artistes avec du temps en studio et un soutien financier. Les artistes en résidence de l'été sont: **Dorian Nuskind-Oder** (pour *Pale Water*, pièce qui sera présentée en première au Studio 303 le 30 mai 2014), **Catherine Lavoie Marcus** (une collaboration avec Michel F. Côté), **Antonija Livingstone** (un projet de performance et de vidéo) et **Joannie Douville** (des explorations multimédias avec des collaborateurs). Nos artistes en résidences du congé d'hiver sont **Thierry Huard** et **Sarah Bronsard**, qui auront chacun une semaine en studio avec accès aux équipements afin de préparer leur première. De courtes résidences seront aussi offertes aux artistes invités à **REMIX** et à **Métamorphose**. De plus, nous sommes heureux d'annoncer que le ministère des Relations internationales a renouvelé leur soutien pour les Résidences croisées, ce qui nous permet d'envoyer **Dorian Nuskind-Oder** et **Ashlea Watkins** à *Mains d'œuvres* à Paris en février prochain pour la recherche et le ressourcement. En mai 2014, Studio 303 accueille **Pramila Vasudevan**, artiste établie à Minneapolis, et deux artistes français ; ils participeront à nos ateliers, rencontreront des artistes d'ici et présenteront leur travail. Merci aux anciennes artistes en résidence **Sasha Kleinplatz** et **Rosie Contant** pour leur aide au processus de sélection!

## RETOUR SUR 2012-13: RAPPORT ANNUEL EN LIGNE!

La saison passée a été incroyable. Nous avons fêté la 20<sup>e</sup> (et dernière) édition du festival **Edgy Women**. Des collaborations artistiques sans précédent ont eu lieu entre une metteur-en-scène avant-gardiste et des lutteuses professionnelles, des artistes visuelles et des culturistes, des joueuses de hockey, des danseuses sur glace et des patineuses débutantes. Artistes, publics, chercheurs et militants ont eu de riches discussions lors d'un colloque d'un jour et dans le cadre d'une publication commémorative. Parmi les autres événements exceptionnels de la saison, il y a eu un spectacle de **Catherine Lalonde** qui explorait sa grossesse, la recherche chorégraphique soutenue d'**Audrée Juteau** avec son chien Same, et une interaction captivante de **Peter Trosztmer** avec des objets trouvés et l'architecture d'un immeuble abandonné à Griffintown. La série **SPARK** au studio pour les professionnels qui se tenait en conjonction avec le FTA et l'OFFTA proposait des présentations en studio et des conférences d'artistes d'une variété de praticiens; nous avons accueilli 50 diffuseurs de neuf pays ! Consultez notre rapport annuel pour plus de détails. Il est disponible en version imprimée pour nos donateurs, et en ligne pour tous à studio303.ca.

## MERCI À NOS DONATEURS

**Wow – merci.** Nous avons reçu 7965\$ en dons de 64 personnes la saison passée, sans compter les services en nature de révision, de traduction et d'aide générale. Un énorme merci à : Adam Kinner, Adriana Disman, Alexander MacSween, Alexis O'Hara, Alison Carpenter, Ame Henderson, Ashlea Watkin, Audrée Juteau, Catherine de Sève, Catherine Russell, Cathy Gordon, Chad Dembski, Charles Spector, Christina Smeja, Circuit-Est Centre Chorégraphique, Dana Gingras, David Rancourt, Dena Davida, Eryn Dace Trudell, Eva de Gosztzonyi, Fabienne Cabado, Gilles Simard, Guillaume Bisaillon, Guy Cools, Helene Petoussis, Hugo Lacasse, Ilona Dougherty, Isabelle Lussier, Jacqueline van de Geer, Jane Gabriels, Janet Stevens, Janis Warne, Jean-Paul Ginestier, Jenn Goodwin, Jess Dobkin, José Navas, Julie Surprenant, Kathleen Perry, Katie Ward, Lesley Farley, Lin Snelling, Line Nault, Louise Bédard, Louise Davey, Lucy May, Lyne Poussard, Marie Claire Forté, Marie-Josée Ferron, Michèle Febvre, Mihee-Nathalie Lemoine Kimura, Namchi Bazar, Nathalie Claude, Nikol Mikus, Paolo Bramucci, Pierre Beaudoin, Renata Soutter, Roger Hobden, Roy Surette, Susanna Hood, Sylvia et Neville Clark, Ted Fox, Tomoko Freeman, Valerie Buddle, ainsi que cinq donateurs anonymes.

#### L'équipe du 303

Direction artistique et générale: **Miriam Ginestier**

Directrice technique et de production:

**Andrea Joy Rideout**

Administration et communications: **Kim-Sanh Chau**

Services aux artistes: **Claire-Amélie Martinant**

Adjointe à la direction: **Cynthia D. Konza**

Graphisme: **productiongray**

#### Conseil d'administration

Sarah Bronsard, Ilona Dougherty, Jane Gabriels, Cory Garfinkle, Miriam Ginestier, Caroline Guimont, Michael Montanaro, Helene Petoussis, Sofia Ruggiero

#### Comité consultatif

Martha Carter, Paul Caskey, Guy Cools, André Houle, Suzanne Miller

#### Fondatrices

Martha Carter, Jo Leslie, Isabelle Van Grimde

#### Affiliations

Membre fondateur de Culture Montréal  
Membre fondateur du Regroupement des Arts Interdisciplinaires du Québec (RAIQ)  
Membre du Regroupement Québécois de la Danse (RQD)  
Membre de l'Assemblée canadienne de la danse  
Membre de CanDance, le réseau canadien des diffuseurs de danse