

2014-2015: THE SABBATICAL

Photo: Valérie Sangin
Kim-Sanh, Andrea, Miriam, Claire and Cynthia

DEAR FRIENDS,

When you receive this, I will be in Europe or South-East Asia enjoying a 9-month sabbatical with my partner Viva. This time off has been planned (and saved up for) for several years now - and I am much indebted to my board president **Iona Dougherty** for getting tired of my talk and pushing me to action!

Like many local Artistic Directors, I've held my position for a loooong time! This situation can lead to burnout - while making it harder for staff to exercise leadership and independence. This sabbatical is timely in many ways. In the aftermath of financial loss and staff turnover, we are in the relatively stable middle of a multi-year funding cycle. However, we know we will face immense hardship in the coming years. Now more than ever, the team needs to be ready to meet new challenges, and the time is ripe for me to step away and gain the perspective and renewed energy I will need to help the organization move forward.

The preparations for this sabbatical have already proven to be invaluable tools for succession planning - something most small organizations put off indefinitely. Through this process, I have benefitted from better understanding the whats, whys and hows of my role. All of this will promote the health and sustainability of Studio 303.

I leave with total confidence in our competent and dynamic team, supported by the strongest board of directors Studio 303 has ever had. No one is stepping in to take my place. While some activities are on hold, I have pre-written some grants and delegated major responsibilities to team members. Fortuitously, long-time 303 collaborator **Lin Snelling** will be in Montreal (also on sabbatical!) taking on the role of Fairy Godmother: on top of being a resident artist, she will assume some of my mentorship activities and join staff at weekly meetings to bounce ideas and help resolve any issues that may arise. During the sabbatical, the team will work together to collectively step up into new responsibilities and figure things out as they go - much as I did (and still do)!

Upon my return, we will be on the eve of a new funding cycle. We hope to embark on an untraditional exploratory process to re-assess our working structure: what kind of organization does Studio 303 want or need to be? Are there alternative models we can look at? How can we invent our own blend of artist-run centre / co-op / family business? How can we reduce our administrative workload in order to prioritize our mission over "feeding the machine"?

July 2014 marks my 20th anniversary artistic or co-artistic directing Studio 303. And 2014-15 is Studio 303's 25th anniversary!!! Please join the team at Studio 303's SILVER ANNIVERSARY PARTY on December 19th, where I will carouse with you all in spirit!

I return to work on May 1st 2015 - see you then!

- Miriam Ginestier, *Artistic and General Director*

KIM-SANH CHAU Administrative/Communications Director

This upcoming season marks my second year with Studio 303, where I have found a true family, with strong values and a genuine respect and love for artists. The year ahead will be unique ... Miriam, our beloved Artistic and General Director will be leaving us for 9 months of travel and adventure.

One exciting consequence is that I will take on the artistic direction of my favourite events, **Métamorphose** and **REMIX**. Each project invites two duos to collaborate. Metamorphose invites collaboration between a visual artist and a movement artist while REMIX invites artists to remix someone else's original work, and presents both versions alongside one another. We're excited to welcome **Stephen Thompson/Natalie Purschwitz** for Métamorphose in December 2014, and **Catherine Lavoie-Marcus** and **Andrew Tay/Sasha Kleinplatz** as remixers in April 2015. Choreographers itching to have their work remixed by them can apply to our December 15th deadline. Despite our tight budget, we have made it a priority to offer good working conditions and reasonable artist fees for these events - a real victory!

On top of my existing duties and these events, I will take on some General Direction responsibilities. Remaining simple and honest, while staying true to our mission, taking risks, and surviving financially, requires strong will and dedication. Alongside the rest of the team I promise to continue to work hard with integrity and passion to support our artistic community.

ANDREA JOY RIDEOUT Technical/Production Director

While we may be poor in funds, we are rich in people power and genuine care for Studio 303. We received many intentional acts of 303-kindness last summer in the form of repaired window sashes and black curtains, a new air-conditioner, and much sanding and painting. Many thanks to Dorian Nuskind-Oder, Chad Dembski, Nathan Yaffe and Emily Farruto for their help! This year we are looking forward to giving ALL the walls and chairs a fresh coat of paint as well as assessing our electrical and rigging systems on top of routine light, sound and video maintenance.

In terms of programming, I will be directing **Edgy Redux** and **Cabaret Tollé** in the coming season - two events that I enjoyed co-programming with Miriam last year. Following up on last year's inaugural edition, the 2015 Cabaret Tollé will seek works that explicitly address the austerity agenda at all levels of government. This year we hope audiences will come away feeling not only enraged but also engaged and ready for action.

To help usher in the age of change at 303, last year's Edgy Redux theme was TRANSITIONS. Distilling the previously 10-day festival into three concise events felt, well, weird but die-hard Edgy contributors and enthusiastic newbies rallied us with their energy. This year we stoke the fires with the theme of MAGIC and are tickled to collaborate with guest curators **Gein Wong** and **Kim Katrin Milan**, associated with Toronto's Buddies in Bad Times Theatre - an organization with which Edgy has a happy history of past exchange.

On a personal note, I am super pleased at the opportunity to exercise new muscles at 303 and welcome the challenges ahead. Looking forward to a great year!

CLAIRE MARTINANT: Artist Services

As a newcomer to Studio 303, 2013-14 was a year full of challenges! Major changes in the organization's structure and team were the inevitable consequences of lost funding. This upcoming season will be managed by a solid and united team.

Our professional workshop series - the backbone of our services to artists - is unfortunately also facing funding issues as the long stable Emploi-Québec grant to support training is undergoing revision. Any changes will affect all organizations who benefit from this funding, as well as those who attend workshops. The immediate consequence for the upcoming season is a decrease in visiting instructors, and in workshops designated for small groups. In short, we need to do more gymnastics to fulfill our mission... Studio 303 staff get quite the workout!

Workshop highlights for this season include some we helped develop (*Dramaturgy* with **Kathy Casey**, *Axis Syllabus Teacher's Lab* with **Kelly Keenan** and **Baris Mihci**), some exciting newcomers (video-dance with **Isabel Rocamora** and *More Than Naked* with **Doris Uhlich**) and interdisciplinary weekend intensives with **Mobile Home** and **ATSA**. During Miriam's absence, our more than ever popular Grant Labs - which helped 33 artists last year - will be offered by our resident Fairy Godmother **Lin Snelling** and board member **Jane Gabriels**. And finally, check out our revamped rentals section on our website with a much clearer layout, and with specific sections for each type of activity. This will permit anyone wishing to rent our studios to find relevant information on the different options and prices.

Please do not hesitate to come visit or ask for more information.

We're here for you!

CYNTHIA D. KONZA: Special Projects

Having joined Studio 303 as an intern, I enter year two as Special Projects coordinator, taking charge of all our networking events, coordinating artist residencies and exchanges, and directing of our second annual fundraising auction, the **Encan Tollé**.

This year will see three editions of *À Table*, a networking event with a human touch that shuns speed-dating, schmoozing and pitching. In April, as requested by artists, we will host an edition featuring Montreal-based presenters.

Our artists in residence this season are **Eduardo Ruiz Vergara**, **Sarah Dell'Ava**, **Karen Fennell**, **Daina Ashbee**, **Pramila Vasudevan** (Minneapolis) and **Patrick St-Denis**. Two of these artists will have the chance to further their research in Paris at our partner organisation Mains d'Œuvres. This **Résidences Croisées** project supported a true turning point in the creative processes of **Dorian Nuskind-Oder** and **Ashlea Watkin** last season. There will be public informal presentations of work by our resident artists next June as part of the **SPARK Studio Series** - we hope to see you there!

I am excited at the prospect of working collaboratively with my colleagues to take care of all Studio 303's activities during Miriam's absence. This year bodes wonderful surprises!

THANK YOU TO OUR DONORS

OK, we are seriously blown away by your generosity. Last season, we raised a record-breaking \$10 398 from 84 individuals (20 more than the previous year), not to mention in-kind services in editing, maintenance, translation and all sorts of help. Infinite thanks to: Adam Kinner, Alexander MacSween, Alexis O'Hara, Alison Carpenter, André Houle, Andrée-Anne Roussel, Anna Jane McIntyre, Audrée Juteau, Bernard Lagacé (Montréal en Orbite), Caroline Charbonneau, Caroline Guimont, Catherine De Sève, Catherine Lavoie-Marcus, Catherine Russell, Christina Smeja, Circuit Est Centre Chorégraphique, Dana Gingras, Dena Davida, Denis D'Amour, Donald Goodes, Elaine Browman, Elizabeth Langley, Eryn Trudell, Freya Björg Olafson, Gaëtan Gosselin (Cas Public), Guillaume Bisailon, Guy Cools, Helen Simard & Roger White, Helene Petoussis, Hugo Lacasse, Iona Dougherty, Isabelle Lussier, Izabella Marengo, Jacqueline van de Geer, Jacques Chagnon, Jane Gabriels, Jess Dobkin, Josée Gagnon, Kate Alsterlund, Kathleen Perry, Katie Ward, Kelly Keenan, Louise Bédard, Lucy May, Lys Stevens, Marie Chouinard, Marie-Christine Dufour, Marie-Josée Ferron, Mark Sussman, Martha Carter, Mélissa Guay, Melissa M. Albanim, Miss K. Guttman, Moynan King, Namchi Bazar, Natalie McNeil, Nicole Harbonnier, Noémie Solomon, Oana Avasilichioaei, Ophélie Coupeaux, Pamela Newell, Paolo Bramucci, Peter Trosztmer, Roger Hobden, Sandrine Lafond, Sarah Bronsard, Sofia Ruggiero, Soufia Bensaïd, Stéphane Gladyszewski, Sylvain Énard, Sylvia Berlin, Tedi Tafel, Thea Patterson, Tomoko Freeman, Wendy Reid, Yves Rocray (EDCMTL) and eight donors who wish to remain anonymous.

Team 303

Artistic and General Director: **Miriam Ginestier**
Technical and Production: **Andrea Joy Rideout**
Administration and Communications: **Kim-Sanh Chau**
Artist Services: **Claire-Amélie Martinant**
Special Projects: **Cynthia D. Konza**
Graphic Design: **productiongray**

Board of Directors

Sarah Bronsard, Iona Dougherty, Jane Gabriels, Cory Garfinkle, Miriam Ginestier, Caroline Guimont, Kelly Keenan, Helene Petoussis, Sofia Ruggiero

Advisory Board

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

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

2014-15 : LA SABBATIQUE

Photo: Valérie Saengin
Kim-Sanh, Andrea, Miriam, Claire et Cynthia

CHERS AMIS ET AMIES,

Lorsque vous recevrez ce bulletin, je serai déjà en Europe ou en Asie profitant d'un congé sabbatique de 9 mois avec ma partenaire Viva. Cette période de repos est prévue depuis plusieurs années maintenant – et je suis très reconnaissante envers Ilona Dougherty, présidente de notre conseil d'administration, de m'avoir poussée à passer à l'action!

Comme beaucoup de directeurs artistiques locaux, j'occupe ma position depuis très très très longtemps! Cette situation peut mener à l'épuisement – tout en rendant plus difficile à l'équipe de gagner en autonomie et responsabilité. Ce congé arrive à un moment opportun pour plusieurs raisons. Malgré les pertes financières récentes et la rotation du personnel, nous sommes au milieu d'un cycle de financement pluriannuel relativement stable. Nous sommes néanmoins conscientes que nous ferons face à d'autres difficultés dans les années à venir. Maintenant plus que jamais, l'équipe doit être prête à relever de nouveaux défis, et le moment est venu pour moi de prendre du recul, gagner en perspective et me renouveler en énergie.

Les préparatifs de cette année sabbatique ont déjà été très positifs pour la planification de la relève, tâche souvent mise de côté par la plupart des petits organismes. Grâce à ce processus, j'ai pu acquérir une meilleure compréhension de ce que sont les "pourquoi" et les "comment" de mon rôle. Tout cela va favoriser la santé et la durabilité du Studio 303.

Je pars avec une confiance absolue en notre équipe, à la fois compétente et dynamique, soutenue par un conseil d'administration solide. Personne ne rentre au 303 pour me remplacer; certaines activités sont en suspens, j'ai préécrit plusieurs demandes de subventions et délégué mes responsabilités à l'équipe. Fort heureusement, une collaboratrice de longue date, Lin Snelling, sera à Montréal (aussi en congé sabbatique) jouant le rôle de fée marraine. En plus d'être une artiste en résidence, elle assumera certaines de mes activités de mentorat et participera aux réunions hebdomadaires pour soutenir l'équipe. Au cours de l'année, l'équipe travaillera collectivement afin de résoudre les problèmes comme ils arrivent, autant que j'ai pu le faire (et le fais encore!)

Au moment de mon retour, prévu en mai 2015, nous serons à la veille d'un nouveau cycle de financement. Nous espérons nous lancer dans un processus exploratoire non traditionnel afin de réévaluer notre structure: quel type d'organisme le 303 veut-il ou a-t-il besoin d'être? Y a-t-il d'autres modèles à envisager? Peut-on créer notre propre structure hybride entre un centre d'artistes autogéré, une co-op et une entreprise familiale? Comment pouvons-nous réduire notre charge de travail administrative afin de se concentrer davantage sur les besoins des artistes?

Juillet 2014 marque mon 20e anniversaire à la direction ou co-direction artistique du 303. Et le 303 fête son 25e anniversaire cette année! S'il vous plaît, joignez-vous à l'équipe pour le SILVER PARTY du Studio 303 le 19 décembre, où je festoyerai avec vous tous en pensées!

Je serai de retour au 303 le 1er mai 2015. À la prochaine!

– Miriam Ginestier, directrice générale et artistique du Studio 303

KIM-SANH CHAU Directrice Communications / Administration

La saison 14-15 marque ma seconde année au Studio 303. Ici, j'ai trouvé une vraie famille, des valeurs fortes ainsi qu'un respect et amour sincère pour les artistes. Cette nouvelle saison sera un peu spéciale... Notre chère Miriam, nous quitte pour 9 mois de voyages et d'aventures. En attendant son retour, notre équipe continuera à travailler fort, toujours avec intégrité et passion, pour soutenir la communauté artistique montréalaise. En effet, soutenir nos artistes, rester simple et vrai, prendre des risques, et se maintenir financièrement, constituent un équilibre fragile et pourtant une ferme volonté. Côté programmation, je suis ravie de reprendre la direction artistique de mes événements préférés: **Métamorphose** et **REMIX**. Chaque projet invite deux duos à collaborer autour d'un thème. Le premier portera sur la collaboration entre artiste visuel + artiste du mouvement. Le second se concentre sur l'idée de remixage de la pièce d'un artiste par un autre artiste. Nous sommes impatientes de recevoir **Stephen Thompson** et **Natalie Purschwitz** pour le premier duo Métamorphose en décembre 2014! Pour **REMIX**, nous avons invité **Catherine Lavoie-Marcus** et **Andrew Tay/Sasha Kleinplatz**, à remixer des pièces déjà existantes. Surtout, si vous êtes un(e) chorégraphe avec le désir de voir ce que votre création deviendrait dans les mains de Catherine et Andrew/Sasha, ne manquez pas l'appel de dossier (dû le 15 décembre). De plus, malgré notre budget serré, nous pouvons offrir, cette année, des cachets raisonnables aux artistes - une réelle victoire!

ANDREA JOY RIDEOUT Directrice Technique / Production

Nous ne sommes peut être pas riches en ressources financières, mais nous le sommes très certainement humainement. Nous avons reçu cette année tellement d'actes de générosité, allant de la réparation de nos fenêtres, à la rénovation de nos rideaux, en passant par la pose d'un nouveau climatiseur. Un grand merci à **Dorian Nuskind-Oder**, **Chad Dembski**, **Nathan Yaffe** et **Emily Farruto** pour leur aide! Cette année, nous sommes impatientes de donner un coup de peinture fraîche à toutes les chaises et murs du studio!

En ce qui concerne la programmation, j'assumerai le rôle de directrice pour **Edgy Redux** et **Cabaret Tollé** - deux événements que j'ai eu le plaisir de co-programmer avec Miriam l'année passée. Pour le **Cabaret Tollé**, nous cherchons des oeuvres qui répondent explicitement au programme d'austerité mené par le gouvernement. J'espère que cette année le public repartira de cet événement, non seulement enragé, mais aussi engagé et prêt à l'action.

L'année dernière, le Festival **Edgy Women** laissait place à **Edgy Redux**, version concise sur 3 jours. Pour accompagner ce changement, nous avons choisi le thème **Transitions**. Bien que ce changement fût dur, **Edgy** n'en reste pas moins die-hard, avec de nouveaux participants qui ont rallié notre cause avec énergie et enthousiasme. Cette année, nous poursuivons avec le thème **La Magie Féministe** et nous collaborons avec les commissaires **Gein Wong** et **Kim Katrin Milan** associées à **Buddies in Bad Times Theatre** (Toronto), avec qui **Edgy** a beaucoup collaboré dans le passé.

Côté personnel, je suis ravie de l'opportunité de relever de nouveaux défis! J'ai vraiment hâte de vivre cette nouvelle année!

CLAIRE MARTINANT Services aux Artistes

Nouvelle arrivante au Studio 303, 2013-2014 aura été une année pleine de défis. La structure et l'équipe ont été modifiées, conséquence inévitable de la perte de financement. La nouvelle saison s'annonce plus prometteuse et stable avec une équipe en forme et soudée!

Les ateliers professionnels, colonne vertébrale des services aux artistes sont malheureusement fragilisés financièrement cette année, et cette situation (la révision du programme d'Emploi Québec) touche l'ensemble du milieu montréalais. En résulte, diminution des ateliers enseignés par des professeurs étrangers, ainsi que ceux destinés à un petit nombre de participants. En résumé, une nouvelle gymnastique de programmation... On en fait du sport au Studio 303!

Parmi les nouveautés, nous accueillerons cette année un atelier création de vidéo-danse par **Isabel Rocamora** et l'atelier d'exploration **More than Naked** avec **Doris Uhlich**. **Dramaturgie** avec **Kathy Casey**, et **Teacher's Lab en Axis Syllabus** avec **Kelly Keenan/Baris Mihci** sont de retour pour une 2e année consécutive, ainsi que les ateliers de weekend **Technique d'ombre (Mobile Home)** et **Laboratoire collectif (ATSA)**.

Les Grants Labs, plus populaires que jamais, ont permis d'aider 33 artistes l'année dernière! Pendant l'absence de Miriam, ce service sera désormais assuré par notre fée marraine **Lin Snelling** ainsi que **Jane Gabriels**.

Enfin, notre site internet se voit doté d'une toute nouvelle section dédiée aux locations! Grâce aux nouveaux onglets reliés à chaque type d'activité, les différentes offres ainsi que leurs prix sont beaucoup plus distincts. N'hésitez pas à passer nous voir ou demander des renseignements, nous vous répondrons avec plaisir!

CYNTHIA D. KONZA Projets Spéciaux

Débutant au Studio 303 comme stagiaire Adjointe à la direction, me voilà qui intègre l'équipe en tant que Responsable des projets spéciaux. Je suis chargée de toutes les activités de réseautage et des résidences d'artistes ainsi que de l'Encan Tollé.

Cette année comptera trois éditions de À Table dont l'une avec des diffuseurs locaux, à la demande des artistes. Une première à ne pas manquer! Cet événement de réseautage a la particularité d'être à dimension humaine: il ne comprend ni speed-dating, ni schmoozing ou pitching.

Nous accueillerons en résidence cette année **Eduardo Ruiz Vergara**, **Sarah Dell'Ava**, **Karen Fennell**, **Daina Ashbee**, **Pramila Vasudevan** et **Patrick St-Denis**. Deux d'entre eux auront la chance de poursuivre leur recherche à Paris dans le cadre de **Résidences Croisées**, un projet qui s'est avéré être un élément déterminant dans le processus créatif de **Dorian Nuskind-Oder** et **Ashlea Watkin** l'an dernier et qui représente une réelle valeur ajoutée. Vous pourrez voir des présentations informelles de plusieurs d'entre eux en juin lors de **SPARK Studio Series** - qui sera ouvert au public cette année!

Je suis impatiente à l'idée de travailler avec mes collègues à la réalisation des activités du studio pendant l'absence de Miriam. Cette année risque de nous réserver de belles surprises!

UN GRAND MERCI !!

Ok, nous sommes sérieusement impressionnées par votre générosité. Nous avons atteint un record avec **10 398 \$** de 84 donateurs (20 de plus qu'en 2012-13), sans parler des services en nature d'écriture, de traduction, de maintenance et autre. Un grand merci à Adam Kinner, Alexander MacSween, Alexis O'Hara, Alison Carpenter, André Houle, Andrée-Anne Roussel, Anna Jane McIntyre, Audrey Juteau, Bernard Lagacé (Montréal en Orbite), Caroline Charbonneau, Caroline Guimont, Catherine De Sève, Catherine Lavoie-Marcus, Catherine Russell, Christina Smeja, Circuit Est Centre Chorégraphique, Dana Gingras, Dena Davida, Denis D'Amour, Donald Goodes, Elaine Browman, Elizabeth Langley, Eryn Trudell, Freya Björg Olafson, Gaëtan Gosselin (Cas Public), Guillaume Bisailon, Guy Cools, Helen Simard & Roger White, Helene Petoussis, Hugo Lacasse, Ilona Dougherty, Isabelle Lussier, Izabella Marengo, Jacqueline van de Geer, Jacques Chagnon, Jane Gabriels, Jess Dobkin, Josée Gagnon, Kate Alsterlund, Kathleen Perry, Katie Ward, Kelly Keenan, Louise Bédard, Lucy May, Lys Stevens, Marie Chouinard, Marie-Christine Dufour, Marie-Josée Ferron, Mark Sussman, Martha Carter, Mélissa Guay, Melissa M Albanim, Miss K. Guttman, Moynan King, Namchi Bazar, Natalie McNeil, Nicole Harbonnier, Noémie Solomon, Oana Avasilichioaei, Ophélie Coupeaux, Pamela Newell, Paolo Bramucci, Peter Trosztmer, Roger Hobden, Sandrine Lafond, Sarah Bronsard, Sofia Ruggiero, Soufia Bensaïd, Stéphane Gladyszewski, Sylvain Énard, Sylvia Berlin, Tedi Tafel, Thea Patterson, Tomoko Freeman, Wendy Reid, Yves Rocray (EDCMTL) et huit donateurs anonymes.

L'équipe du 303

Direction artistique et générale: **Miriam Ginestier**
Technique et de production: **Andrea Joy Rideout**
Administration et communications: **Kim-Sanh Chau**
Services aux artistes: **Claire-Amélie Martinant**
Projets spéciaux: **Cynthia D. Konza**
Graphisme: **productiongray**

Conseil d'administration

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

Comité consultatif

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

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