

**SPR
ING**

**PERFORMING
ARTS FESTIVAL**

AANVRAAG MEERJARIGE FESTIVALSUBSIDIE 2017 – 2020

FONDS PODIUMKUNSTEN

INHOUD

KORTE TYPERING VAN DE ORGANISATIE	05
MISSIE	05
DOELEN	05
KORTE TERUGBLIK	06

ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN, SIGNATUUR EN BESCHRIJVING ACTIVITEITEN	07
SPRING IN DE WERELD	07
ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN 2017-2020	07
SPRING 2017-2020 CONCREET	09

BIJDRAGE AAN DE ONTWIKKELING VAN DE PODIUMKUNSTEN	16
INTERNATIONALE PROGRAMMERING, COPRODUCTIES EN NETWERKEN	16
SPRING ACADEMY	16
INITIATIEVEN VOOR TALENTONTWIKKELING	17

PLAATS IN HET VELD	18
ONDERSCHEIDENDE BIJDRAGE	18
SUBSTANTIËLE SAMENWERKINGSVERBANDEN	18

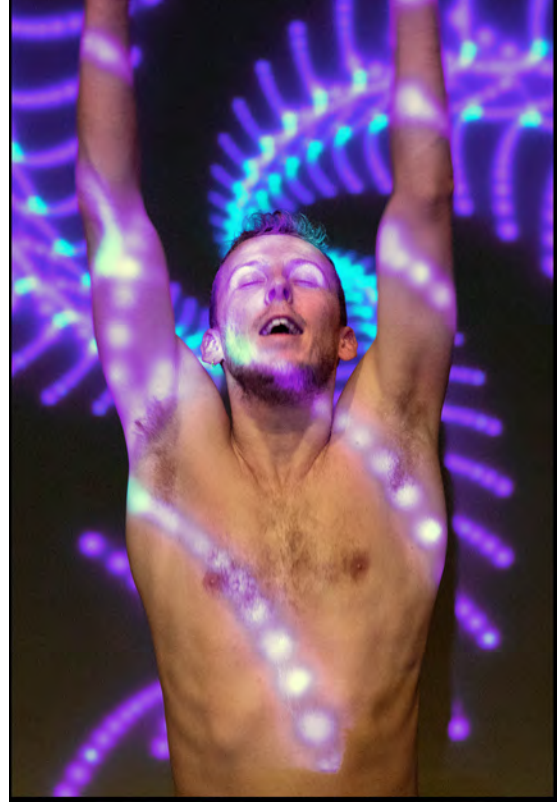
ONDERNEMERSCHAP	21
BEDRIJFSVOERING EN FINANCIERING	21
ORGANISATIE	22
PUBLIEKSBENADERING	23

SPREIDING	25
BIJDRAGE COPRODUCTIE	26
TOELICHTING OP BEGROTING	28
TOT SLOT	30
BIJLAGE	31

WELCOME TO SPRING PERFORMING ARTS FESTIVAL!

SPRING is about the world. SPRING means thinking about the world with artistic means. SPRING means looking at the world through performing arts. SPRING means looking at the world through the eyes of artists. SPRING means looking at the world through the eyes of artists of different countries, with different cultural backgrounds, with different life experiences, with different artistic, political and social references. SPRING is about the world. SPRING is about the world of today.

Rainer Hofmann, Directeur SPRING

KORTE TYPERING VAN DE ORGANISATIE

MISSIE VAN SPRING

SPRING is een toonaangevend internationaal platform voor nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse podiumkunsten. Het stimuleert enerzijds de groei en ontwikkeling van jonge, veelbelovende kunstenaars en anderzijds theater, dans en cross-over als kunstvormen.

SPRING ontwikkelt een publiek voor dit werk door strategische marketing en communicatie-initiatieven.

DOELEN

- Het presenteren van nieuwe ontwikkelingen in de internationale hedendaagse podiumkunsten in Nederland en specifiek in Utrecht.
- Het ontwikkelen en versterken van (inter)nationale netwerken, het realiseren van (inter)nationale co-producties om zo de ontwikkeling van jonge kunstenaars te ondersteunen.
- Het ontwikkelen van een internationaal platform waar Nederlandse of in Nederland gevestigde kunstenaars een internationale zichtbaarheid krijgen.
- Het vergroten en verbreden van het publiek door het inzetten van strategische initiatieven op het gebied van publieksoontwikkeling.
- Het stimuleren van theoretische reflectie om zo een brug te slaan tussen hedendaagse ontwikkelingen in de kunsten en de samenleving.
- Het stimuleren en inspireren van jonge kunstenaars en studenten door middel van educatieve activiteiten.

‘Compact en met precisie bij elkaar gebracht (...), een statement met heldere accenten.’

– Theater der Zeit

EEN KORTE BLIK OP ONS VERLEDEN

SPRING Performing Arts Festival is het resultaat van de fusie van Festival a/d Werf en Springdance in 2013. De start van een nieuw festival met een nieuwe naam was een uitdaging, maar we hebben SPRING met succes neergezet. SPRING wordt gezien als een festival met een unieke, scherpe programmering. Het heeft de afgelopen jaren een publiek opgebouwd, met een grote stap voorwaarts in 2015 toen de bezoekerscijfers stegen met 35% tot een totaal van 20.000 bezoekers, met ca. 7.000 verkochte tickets. SPRING heeft een sterke internationale reputatie en werkt met partners in heel Europa. SPRING functioneert als een internationaal platform voor Nederlandse kunstenaars, het is een belangrijk trefpunt voor cutting-edge internationale kunstenaars, het importeert nieuwe ideeën voor het Nederlands theater- en dansveld, en is een ontmoetingsplaats voor nationale en internationale programmeurs (72 Professionele programmeurs aanwezig in 2015). De coproducties van de laatste 4 jaar zijn meer dan 600 keer uitgevoerd in Nederland en in het buitenland (zie: www.springutrecht.nl/spring-coproductions). En SPRING richtte de SPRING Academy op, het educatie en reflectie platform voor studenten en jonge kunstenaars met meer dan 140 deelnemers uit 21 landen in 2015.

Met andere woorden:

- We beloofden om te fuseren, dit hebben we gedaan.
- We beloofden om te focussen op cross-over, dit hebben we gedaan.
- We beloofden nieuw werk en nieuwe vormen te presenteren, dit hebben we gedaan.
- We beloofden het internationale te combineren met het nationale en lokale, dit hebben we gedaan.
- We beloofden context, reflectie en onderwijs te bieden, dit hebben we gedaan.
- We beloofden ons in te zetten voor publiekswikkeling, dit hebben we gedaan.

ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN, SIGNATUUR EN BESCHRIJVING ACTIVITEITEN

SPRING IN DE WERELD

SPRING Performing Arts Festival kijkt naar de wereld door de ogen van de kunst(enaar). Wat gebeurt er in de wereld, politiek, sociaal, economisch, cultureel? Wat is het grotere plaatje achter de snelle wereld van de nieuwskoppen:

- De wereld is een complex samenspel van verbanden: financiële, economische, ecologische, politieke, technologische, communicatieve en ja, ook culturele.
- De geschiedenis is niet ten einde.
- Europa heeft behoefte aan een discussie over gedeelde waarden en cultuur, ook in relatie tot niet-Europese conflictsituaties.
- Het is moeilijk te begrijpen wie de touwtjes echt in handen heeft. Wat betekent dit voor de democratie en de vrijheid van meningsuiting?
- De voortgaande en versnellende digitalisering verandert onze samenleving in sociaal, cultureel en economisch opzicht.
- Het economisch, politiek en cultureel overwicht verschuift naar Azië en het zuidelijke halfrond.

Welke rol speelt cultuur in dit alles? In onze ogen een uitermate belangrijke. Onze culturele afkomst bepaalt in sterke mate hoe we naar de wereld kijken. Maar cultuur is niet gelijk aan culturele afkomst. Dat wordt vaak genegeerd in een discours gericht op nationale identiteit en veiligheid, waarin het woord cultuur slechts wordt gebruikt om mensen uit te sluiten omdat ze 'anders'

zijn. Cultuur kan juist verschillende perspectieven bieden op het 'anders' zijn.

We zijn geïnteresseerd in kunstenaars, die zich tot de wereld verhouden. We werken vanuit een zekere afstand tot de politiek en economie, waarmee we natuurlijk wel verbonden zijn. We zijn bezig met politieke onderwerpen, maar we willen niet voor het karretje van de politiek gespannen worden. We nemen een standpunt in en we bieden een avond uit.

ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN 2017-2020

SPRING is een 10-daags festival in Utrecht. SPRING presenteert en (co)produceert nieuwe ontwikkelingen in de internationale hedendaagse podiumkunsten met een focus op de cross-over tussen dans en theater en andere kunstvormen en op de openbare ruimte.

Wat betekent nieuw?

Het betekent onderzoek doen, risico nemen, experiment aangaan, mislukking aanvaarden, hopen op succes.

Waarom internationaal?

Je kunt de complexe wereld slechts beschrijven door vanuit verschillende perspectieven te kijken. Een internationale blik verbindt ons met de wereld en verrijkt het Nederlandse veld met nieuwe ideeën.

Hoe werkt SPRING internationaal?

We erkennen dat Europa niet (langer) het centrum van

‘De structurele ondersteuning van SPRING is van groot belang geweest voor mijn internationale ontwikkeling en de zichtbaarheid van mijn werk in het Europese veld. De jaarlijkse netwerkmomenten met internationale programmeurs hebben er bovendien voor gezorgd dat er een band kon opgebouwd worden met enkele theaters en festivals in het buitenland, en heeft mijn bekendheid aanzienlijk doen groeien. En door de Spring Academy wordt een steeds nieuwe jonge generatie makers en spelers bekend met mijn werk, wat ook voor een bredere draagkracht zorgt in het Nederlandse veld zelf.’

– Jan Martens, choreograaf

de wereld is, en daarom bieden we internationale (ook buiten-Europese) programmering. We combineren voorstellingen juist vanwege hun verschillende perspectieven op de wereld. Een aantal voorstellingen komt uit onze formele en informele internationale netwerken. SPRING werkt in het Festivals in Transition netwerk (project Urban Heat) en in het [DNA] netwerk, die ons verbinden met meer dan 20 gelijkgezinde organisaties in meer dan 15 landen. Daarnaast lopen er twee aanvragen voor nieuwe netwerken: Second Cities (gericht op presentaties in de stedelijke ruimtes) en Ergonomica (dat architecten en choreografen verbindt).

Waarom hedendaags?

Juist de hedendaagse kunst is in staat te reageren op de snel veranderende wereld van vandaag. Zonder de experimenten van vandaag is er morgen geen mainstream, en is er over 50 jaar geen culturele geschiedenis meer. We hebben een grote expertise en een traditie opgebouwd in het presenteren en coproduceren van vernieuwend, hedendaags werk en een nieuwsgierig publiek daarvoor opgebouwd.

Waarom cross-over?

Internationaal gezien zijn de genre-grenzen reeds lang vervaagd. De meest interessante en vernieuwende producties worden in juist het cross-over vakgebied geproduceerd.

Welke kunstenaars?

SPRING is geïnteresseerd in kunstenaars met een duidelijk eigen artistiek handschrift, die werken met nieuwe vormen en op het gebied van cross-over, en nadenken over het gebruik van de openbare en digitale ruimte. Deze kunstenaars worden gedreven door de noodzaak

de wereld en hun eigen artistieke praktijk te bevragen, zijn jong (van geest) en nemen artistieke risico's. Bovendien zijn ze zich bewust van hun publiek.

Hoe werkt SPRING met kunstenaars?

Door middel van dialoog, (co-)producties, presentaties, context, publieksontwikkeling, internationale netwerken. We geven vertrouwen en programmeren vooral nieuw werk. We hebben aandacht voor reflectie en faciliteren ontmoetingen tussen kunstenaars, programmeurs en publiek.

Waarom de openbare ruimte?

Het begrip van de openbare ruimte is aanzienlijk veranderd in de afgelopen jaren. Het wordt meer en meer geprivatiseerd en gecommercialiseerd. Binnensteden worden ontwikkeld voor toeristen en bedrijven. Maar aan wie behoort de openbare ruimte? Artistieke projecten in de openbare ruimte stellen vragen over 'eigendom', ze eisen de ruimte op en provoceren discussies over openbare vraagstukken. Daarnaast geven projecten in de openbare ruimte het festival zichtbaarheid en relevantie. Ze bereiken een breder publiek, dat misschien niet direct een ticket voor een voorstelling koopt. Projecten in de openbare ruimte zijn een cadeau, maar ook een confrontatie.

Naast het presenteren van vernieuwende (inter)nationale voorstellingen hecht SPRING grote waarde aan het **(co) produceren** van nieuwe producties, zie hoofdstuk 7.

SPRING zet zich in voor **talentontwikkeling** en is geïnteresseerd in talenten met een internationaal perspectief, met name op het gebied van cross-over. Talenten hebben vertrouwen, ruimte en tijd nodig.

Ruimte en tijd kost geld. SPRING heeft expertise opgebouwd in het vroegtijdig herkennen van talent. We voeren intensieve gesprekken met kunstenaars en we zeggen toe nieuw werk te programmeren nog voor het wordt geproduceerd. Dat is vertrouwen. Vervolgens komt het geld, dat tijd en ruimte kan kopen. Middels subsidies en samenwerkingsverbanden proberen we de benodigde tijd en ruimte te verschaffen. Zie pagina 15 voor voorbeelden van initiatieven voor talentontwikkeling.

Context en educatie helpt ons publiek bij het begrijpen en interpreteren van de voorstellingen, het verrijkt ze, het verbindt kunstenaars met verschillende doelgroepen, het helpt bij de ontwikkeling van de kunstvorm. Er zijn vijf belangrijke programma's:

1. *SPRING Academy*

voor jonge professionals en studenten (in samenwerking met Cultuur en Media Studies - Universiteit Utrecht) (zie hoofdstuk 3)

2. *SPRING Talks*

SPRING heeft twee laagdrempelige formats, *10 Minutes 10 Questions* (het publiek schrijft direct na de voorstelling vragen op die door de maker of de performers op het toneel worden beantwoord) en *Bar Talks* (een nagesprek in een bar-setting, niet met de makers of performers maar met gasten die op thema of onderwerp zijn geselecteerd), als contextprogramma ontwikkeld. Met deze formats bereikt het festival haar bezoekers direct na afloop van de voorstellingen en biedt verdieping op een informele manier.

3. *SPRING Open Academy* (nieuw)

SPRING Open Academy is de ontbrekende schakel tussen de SPRING Academy en de nagespreksvormen *10 minutes 10 Questions* en *Bar Talks*. Na een inleiding die verschillende manieren om een voorstelling te analyseren introduceert, zullen de deelnemers drie voorstellingen zien en deze met een dramaturg of journalist analyseren. De discussie draait om een simpele vraag: Wat hebben we gezien? De groepsleider zal meer achtergrondinformatie over de maker en de voorstelling geven, maar het zal vooral een 'kijk school' zijn.

4. *SPRING Festival Fellow* (in samenwerking met het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht) (nieuw)

Samen met het Centre for the Humanities zullen we de Festival Fellow doen herleven (eerder bij Springdance). We zullen een 'denker' uitnodigen die op het programma reflecteert, daarbij verbanden leggend tussen de kunst en de actualiteit, zowel voor het publiek als voor de deelnemers van de SPRING Academy, zowel live als online.

5. *SPRING News & More*

Het News & More gedeelte van de website biedt achtergrond en context, niet alleen over het festivalprogramma, maar ook over culturele politiek, media-evenementen en artistieke ontwikkelingen in het veld.

SPRING 2017-2020 CONCREET

We ontwikkelen de festival edities in het komende kunstenplan verder in de lijn van bovengenoemde uitgangspunten en aandachtsgebieden.

Nieuw in dit kunstenplan is de uitbreiding van SPRING in de vorm van SPRING in Autumn. SPRING en Stadsschouwburg Utrecht (SSBU) plannen een nieuwe jaarlijkse mini-editie van SPRING: SPRING in Autumn. Deze editie zal worden geprogrammeerd door Rainer Hofmann (SPRING) en Ivette van Ooijen (SSBU). Dit weekend programma in het najaar heeft tot doel een brug te slaan tussen de programmering van SPRING en SSBU, het opbouwen van een hechtere relatie met ons publiek en het bieden van meer internationaal en experimenteel werk aan het SSBU-publiek. Ook krijgen voorstellingen in de reguliere programmering van de Stadsschouwburg die getipt zijn door artistiek directeur Rainer Hofmann, een SPRING-keurmerk.

In 2017 – 2020 zijn er drie speciale, doorlopende aandachtsgebieden:

- **Digitalisering en nieuwe media:** We focussen op de rol van digitalisering en nieuwe media in onze samenleving. Hoe vormen ze onze samenleving en hoe gaan kunstenaars hiermee om? Hoe integreren ze het in hun werk? Wat is de relatie tussen offline en online? Kan podiumkunst online plaatsvinden? Dit zullen belangrijke onderwerpen zijn in het Second Cities en het Urban Heat netwerk, twee van de EU-netwerken waar SPRING onderdeel van uitmaakt.
- **Community Art/participatie en publieke ruimte:** Dit omvat zowel artistiek onderzoek naar nieuwe vormen van community art/participatie en nieuwe doelgroepen, als ook artistiek onderzoek naar de actuele ontwikkelingen in de stad Utrecht. Het onderzoek in Utrecht kan worden overgedragen aan andere steden en kunstenaars. Hoe? Dit zal een belangrijk thema zijn in het Urban Heat project, het Second Cities netwerk en het Ergonomica netwerk.
- **Niet-Europees werk:** SPRING legt meer nadruk op de niet Europese programmering. De meest interessante gebieden van dit moment zijn Azië, de Arabische landen en Zuid-Amerika. Kunstenaars en partnerfestivals die we nauwlettend volgen zijn voorbeeld Ho Tzu Nyen (SI), Geumyung Jeong (KOR), Chelfitsch (JP), Marcelo Evelin (BR), Marlene Monteiro Freitas (CV, PT), Juan Onofri (ARG), DeCaf Cairo (EGY), TPAM (JP).

In de komende jaren zal het programma een mix zijn van nieuwe Nederlandse werken, Europese kunstenaars en niet-Europese producties. We beschrijven een eerste idee van het kernprogramma voor de komende jaren, waarbij 2018 en 2019 een sterke relatie hebben met onze Europese samenwerkingsprogramma's Urban Heat /activisme (2018) en en Second Cities / digitalisering (2019).

FESTIVAL 2017:

Europese programmering:

- **Erna Ómarsdóttir, Valdimar Johannsson, Icelandic Dance Company, Matthew Barney, Ragnar Kjartansson, Gabriela Friðriksdóttir: *Sacrifice Triptych* (Nederlandse première, coproductie, IS) #dans, #beeldende kunst**

De IJslandse choreograaf Erna Ómarsdóttir maakt *Sacrifice Triptych* samen met drie bijzondere beeldend kunstenaars: Matthew Barney, Ragnar Kjartansson en Gabriela Friðriksdóttir. De kunstenaars stellen zichzelf de vraag wat religie in de geseculariseerde Westerse wereld zou kunnen zijn. Hun antwoord is "creativiteit" als nieuwe religie – een idee dat vandaag de dag haast verplicht is.

- **Elina Pirinen: *Personal Symphonic Moment* (Nederlandse première, FIN) #dans, #performance**

Choreograaf Elina Pirinen en team voeren on-stage autopsie uit op Dimitri Schostakovitsch's 7th Symphony, bekend als de Leningrad-symphony. De volledige symfonie is op het podium te horen. De voorstelling wordt geboren, leeft en wordt vernietigd door de zeer trouwe en toch ontrouwe relatie van de choreograaf, drie dansers, een schrijver en een lichtontwerper met dit enorme muzikale werk. Dit dansstuk, dat met een ethos van persoonlijkheid de aspecten van de menselijke persoon en de mensheid verwoordt, duikt onbevreesd diep in de persoonlijke en complexe innerlijke essentie van het individu. *Deze voorstelling valt binnen het [DNA] programma.*

- **Benjamin Vandewalle & Yoann Durant: *heare* (Nederlandse première, coproductie, BE) #performance, #participatie**

Een publiek van zestig personen is geblinddoekt en wordt voorzichtig in de voorstellingsruimte geleid en op stoelen geplaatst die door de kamer verspreid zijn. Dertig performers betreden de ruimte en bewegen door de ruimte tussen de stoelen van het geblinddoekte publiek. Als een koor creëren ze een soundscape, door het maken van geluiden

en het bewegen door de ruimte. Hun stemmen worden als een bewegend lichaam, de geluiden een choreografie die door de ruimte beweegt. Met behulp van de menselijke stem en de eenvoudige bewegingspatronen willen Benjamin Vandewalle en Yoann Durant een auditieve sculptuur maken. Voor deze creatie werken ze met ongetrainde stemmen en niet-professionele acteurs uit Utrecht. *Ondersteund door het [DNA] network.*

■ **Tiago Rodrigues: *By heart* (Nederlandse première, PT) #performance, #participatie**

In *By Heart* leert het publiek een gedicht uit het hoofd. George Steiner zegt in een interview: "Als tien mensen een gedicht uit hun hoofd kennen, er is niets wat de KGB, de CIA of de Gestapo daaraan kan doen. Het zal overleven". *By Heart* is een trainingsprogramma voor de weerstand die alleen tot een einde komt wanneer tien nieuwe soldaten een gedicht uit het hoofd kennen.

■ **Christophe Meyerhans: *Verein zur Aufhebung des Notwendigen* (Nederlandse première, BE) #performance, #participatie**

Verein zur Aufhebung des Notwendigen is een maaltijd rond democratie, die het publiek gezamenlijk kookt. Democratie, niet als institutioneel instrument om een massa te organiseren, maar als iets dat we ons eigen kunnen maken als individuen in ons dagelijks leven. Het gaat over democratie als de verwezenlijking van individuele en collectieve verlangens.

Niet-Europese programmering:

■ **Marcelo Evelin: *Danca Doente* (Nederlandse première, coproductie, BR) #dans**

Na vele jaren in Nederland te hebben gewerkt keerde Marcelo Evelin een paar jaar geleden terug naar zijn thuisland Brazilië. Sindsdien is de esthetische scherpte en maatschappelijke relevantie in zijn werk toegenomen. In 2014 presenteerde SPRING *Suddenly everywhere is black with people*. Marcelo Evelin is van plan in 2017 een productie voor de grote zaal te maken: *Dance Doente*. Marcelo Evelin zegt: "Dit project komt voort uit een zorg die ik heb als iemand die al meer dan 30 jaar

in de dans werkt, als choreograaf en als danser. Wat kan dansen (nog) doen? Dans als taal en expressie, dans als een belichaming van de menselijke conditie en een vorm van bestaan; en dans als een vorm van spektakel in de huidige kunstmarkt."

■ **Marlene Freitas: *Bacantes* (Nederlandse première, coproductie, Kaapverdië) #dans**

Marlene Freitas is de opkomende ster in de internationale danswereld. Ze trad op in Springdance in het bekende *Mimosa* door Bengolea&Chaignaud en haar eigen productie *Of ivory and flesh – statues also suffer* was de SPRING-hit van 2015. In 2017 zal ze in Portugal haar eerste werk voor de grote zaal produceren, gebaseerd op de Griekse tragedie *Bacchanten*.

SPRING zal deze nieuwe stap van een opmerkelijke choreograaf coproduceren - met steun van [DNA].

■ **Juan Onofri: *BANG* (Nederlandse première, coproductie, ARG) #dans, #urban**

Juan Onofri werd in Nederland geïntroduceerd door het Get Lost programma, dat zijn voorstelling *Duramadre* presenteerde. In deze dansvoorstelling werkte hij met autodidactische dansers uit marginale wijken in Buenos Aires. Onofri gebruikt een bewegingstaal die geïnspireerd is op inzichten uit de neurowetenschappen. Als follow-up van zijn tour organiseerde Het Huis Utrecht een residency voor hem in Utrecht. SPRING voert intensieve gesprekken met Juan Onofri over de toekomst en maakt plannen om zijn volgende productie *BANG* in het festival te programmeren.

■ **Eko Supryanto: *Balabala* (Nederlandse première, ID) #dans**

Eko Supryanto is een choreograaf uit Indonesië. Vijf jonge danseressen uit Jailolo geven deze afgelegen gemeenschap van Oost-Indonesië een stem. In *Balabala* maken de hiërarchieën van cultuur en geslacht ruimte voor de kracht van deze vrouwen. *Balabala* is gebaseerd op de Pencat Silat (Indonesische martial arts) filosofie van de negen richtingen en de veelzijdige rol van vrouwen in Indonesië, en is de nieuwe krachtige stem van de hedendaagse dans in Indonesië.

- **Ho Rui Han: *Solar: A Meltdown* (Nederlandse première, SG) #lecture performance**

Solar: A Meltdown is een lezing die voortkomt uit een schilderij in het Amsterdamse Tropenmuseum, dat de bezwete rug van een kolonist laat zien. De voorstelling is een associatieve verhaal over het effect van de tropische zon op de Europese kolonisten en over de rol van Europese vrouwen in de kolonisatie conflicten. Of liever: van de representatie van deze rollen in de kunstgeschiedenis en in Hollywood, bezien vanuit het perspectief van een voormalige kolonie.

Nederlands programma:

- **Julian Hetzel: *Schuldfabrik* (Nederlandse première, coproductie, NL) #performatieve installatie**

'Was je handen in onschuld'. *Schuldfabrik* is een artistiek statement over het conflict tussen de economische en ethische betekenis van de term schuld. Schuld is de primaire bron in dit werk, een grondstof die kan worden geactiveerd en eventueel verhandeld. *Schuldfabrik* is een tijdelijke zeepfabriek. Een plek waar mensen werken, grondstoffen winnen (menselijk vet), dit verwerken tot zeep, dit verpakken en verkopen.

- **Dries Verhoeven: ntb (wereldpremière, NL) #performatieve installatie, #publieke ruimte, #nieuwe media**

Dries Verhoeven werkt vanuit Utrecht en is met regelmaat te zien geweest in Festival a/d Werf en SPRING. Het werk van Dries gedijt goed in een festivalomgeving. We zullen hem, als een van de meest innovatieve en uitgesproken cross-over artiesten van dit moment, blijven ondersteunen. Zijn plannen voor de komende jaren zijn uitgewerkt onder de noemer Protest& Poëzie. SPRING bespreekt de mogelijkheid voor een installatie voorstelling in 2017.

- **Andrea Bozic & Julia Willms: ntb (wereldpremière, NL) #performance, #beeldende kunst, #nieuwe media**

We beginnen in 2016 een samenwerking met het kunstenaarsduo Andrea Bozic en Julia Willms omdat zij op geheel eigen wijze dans, performance en beeldende kunst samenbrengen. Deze samenwerking willen we de komende jaren uitbouwen.

- **Katja Heitmann: *Pandora's Dropbox* (wereldpremière, coproductie, NL) #performance, #publieke ruimte, #nieuwe media**

In samenwerking met Dans Brabant en Het Huis Utrecht ondersteunen we in de Nieuwe makers regeling de jonge choreograaf Katja Heitmann. Katja brengt dans en nieuwe technologie samen. De komende twee jaar onderzoekt Katja hoe Pandora's doos er in onze huidige Westerse kapitalistische wereld uitziet; wat betekenen onheil, ellende en hoop nog in onze door controle en preventie gedreven samenleving? Hoe ziet de moderne Pandora, de perfecte, volmaakte mens, er tegenwoordig uit? Waar is de tragiek in onze door technologie gedreven perfectie en controledwang?

- **Oneka von Schrader, ntb (NL) #performance**

Samen met Veem House for Performance ondersteunt SPRING de jonge choreograaf Oneka von Schrader, die net is afgestudeerd aan SNDO. Na de première in 2016 van een herbewerking van haar afstudeervoorstelling *Panda Express* bespreken Veen en SPRING de mogelijkheden voor een nieuwe productie in 2017.

- **Theater Utrecht, ntb (NL) #theater**

SPRING presenteert een productie van Theater Utrecht, geregisseerd door een nader te bepalen jonge theatermaker.

I appreciate the great contribution of the SPRING festival to our successful 4-years cooperation project GLOBAL CITY – LOCAL CITY which has been coordinated by SPIELART Festival in Munich. I am very much looking forward to the new cooperation in the actually running follower program URBAN HEAT where SPRING has on top taken over the role of a distinguished evaluator together with the Utrecht University.

– Tilmann Broszat, SPIELART Festival München

FESTIVAL 2018: ARTIVISM

In 2018 richt SPRING zich op de relatie tussen activisme en kunst. Het EU-project Urban Heat vormt de kern van dit programma. Urban Heat focust op de strategieën van politieke activisten en de betekenis van de publieke ruimte in een post-utopisch tijdperk. Dit leidt tot vragen over de rol van digitale media binnen het politieke activisme en in de kunst, en tot onderzoek naar hedendaagse vormen van publieksparticipatie en community art. De vier centrale vragen zijn:

- Wat kunnen kunstenaars leren van activisme en de politieke en maatschappelijke strategieën van activisten?
- Hoe kunnen kunstenaars reflecteren op en discussiëren over hun eigen rol binnen de politieke en sociale ontwikkelingen?
- Hoe kunnen kunstenaars op effectieve wijze gebruik maken van technologie en sociale media om hun publieksbereik te vergroten en aan een community te bouwen?
- Wat zijn de nieuwe en actuele vormen van participatiekunst en community art?

Deze vragen komen niet alleen in de programmering, maar ook in SPRING Academy terug. Internationale kunstenaars in dit project zijn bijvoorbeeld Thomas Bellinck (BE), Kristina Norman (Palestina) of Maria Gil (Portugal), en Nederlandse kunstenaars Anoeke Nuyens en Edit Kaldor.

Partners in het Urban Heat project zijn: SPIELART festival (München), Krakowskie Reminiscencje Teatralne (Krakow), International Festival of Contemporary Theatre Homo Novus (Riga), LIFT (Londen), Baltic Circle International Theatre Festival (Helsinki), Saal Binaal (Tallinn), Bunker – Festival Drugajanje (Maribor), Lokal – International Theatre Festival Reykjavik (Reykjavik), Centrale Fies – Drodzera (Dro). Associated partners: Alcantara Festival (Lissabon), Downtown Contemporary Arts Festival (Cairo), Reykjavik Dance Festival (Reykjavik).

Deze focus zal zich concentreren op een lang weekend van het festival. Daarnaast zullen er natuurlijk ook andere dans- en crossover producties uit Nederland, Europa en daarbuiten te zien zijn. In ieder geval zullen we een première van ICK Amsterdam presenteren, geregisseerd door Kris Verdonck, en een installatie door Vinny Jones in het kader van de Nieuwe Maker subsidie, een productie van Theater Utrecht en van Coöperatieve Theatertalent Utrecht.

FESTIVAL 2019: PERFORMING TECHNOLOGY

De afgelopen jaren werd een behoorlijk aantal kunstprojecten ontwikkeld die niet alleen over de effecten van de digitalisering van onze samenleving gaan, maar die ook digitale media gebruiken. In de interactieve voorstelling *Anonymous P.* hackten Chris Kondak en Christiane Kühl de mobiele telefoons van hun publiek. Dries Verhoeven communiceerde via dating apps met zijn publiek/ deelnemers in *Wanna Play?*. Het Duitse gezelschap Machina eX gebruikt game dramaturgieën, de Belg Eric Joris en Crew geven hun publiek een video-bril als middel om theater te ervaren.

Het Second Cities netwerk stelt zich ten doel soortgelijk werk te ontwikkelen. In 2019 zal SPRING nieuwe producties op dit gebied presenteren en context geven middels een conferentie binnen SPRING Academy, die theatermakers, game-ontwikkelaars, sociologen en communicatiespecialisten samenbrengt om de volgende vragen te bespreken:

- Hoe kan de communicatietechnologie worden gebruikt voor podiumkunsten?
- Hoe kan de theatrale praktijk de grote invloed van de digitalisering op ons dagelijks leven weerspiegelen?

‘The festival is one of the highlights of the European performing arts calendar, making Utrecht a place to discover artistic innovation and excellence’

– Mark Ball, Artistic Director LIFT festival Londen

- Wat zijn de nieuwe rollen van de acteurs en toeschouwers wanneer theater en informatietechnologie elkaar ontmoeten?
- Is de virtuele ruimte een publieke ruimte en wat betekent theater en performance in de deze ruimte?
- kan theater nog steeds een gevoel van identiteit en gemeenschap creëren in tijden van virtuele identiteiten en gemeenschappen?
- biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden voor de podiumkunsten om een nieuw publiek te bereiken?

Media- en Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht zal de wetenschappelijke partner zijn voor deze focus en treedt op als co-curator voor de conferentie in 2019.

Partners in het Second Cities netwerk zijn:

Hellerau – European centre for the Arts Dresden, Kaserne Basel (Basel), Ringlokschuppen (Mülheim an der Ruhr), TAP – Theatre et auditorium de Poitiers (Poitiers), Le Maillon (Straatsburg), Teatr Laznia Nowa, Nowa Huta (Krakow), Cambridge Junction (Cambridge), Santarcangelo die Teatri (Santarcangelo di R.), Campo (Gent) en Konfrontacje Festival (Lublin)

FESTIVAL 2020:

Festival 2020 zal voortbouwen op de bovengenoemde uitgangspunten, maar heeft vooralsnog geen specifieke focus, en er zijn nog geen concrete plannen met nationale en internationale kunstenaars. SPRING zit boven op de actualiteit en ontwikkelingen van (jonge) makers, en kan daarom niet –in concrete vorm- 4 jaar vooruitkijken.

BIJDRAGE AAN DE ONTWIKKELING VAN DE PODIUMKUNSTEN

SPRING levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten door:

INTERNATIONALE PROGRAMMERING, COPRODUCTIES EN NETWERKEN

Het Nederlandse podiumkunstenveld heeft behoefte aan vernieuwende input om zo haar verscheidenheid niet te verliezen en haar internationale relevantie te behouden. De internationale cutting edge programmering van jong en experimenteel werk bij SPRING geeft een belangrijke input aan het Nederlandse veld. Het laat verschillende kunstpraktijken en manieren van werken zien.

Een belangrijke rol hiervoor spelen die internationale netwerken van SPRING:

A) [DNA] Departures and Arrivals. Het doel van [DNA] is bij te dragen aan de ontwikkeling van de hedendaagse dans in Europa en bruggen te bouwen tussen kunstonderwijs en het professionele werkveld. [DNA] biedt training, research, creatie en presentatie van werk aan een grote groep jonge Europese dansers en choreografen van alle regionale en sociale achtergronden aan.

Partners in het [DNA] netwerk zijn: Alcantara (Lissabon), Centre de Développement Chorégraphique (Toulouse), Hellenic Festival (Athene), Hebbel am Ufer (Berlijn), Kunstencentrum Vooruit (Gent), MDT (Stockholm), New Theatre Institute of Latvia (Riga), PACT Zollverein Choreographisches Zentrum NRW (Essen), Station Service for Contemporary Dance (Belgrado), Trafo House of Contemporary Arts (Budapest), en Zodiak Center for New Dance (Helsinki)

B) Festivals in Transition –Urban Heat
(zie pagina 13)

C) Second Cities (zie pagina 14)

D) Ergonomica brengt architectuur en choreografie samen in onderzoek naar publieke ruimte en community art.

SPRING ACADEMY

Een Academy is een plaats om samen te komen, een dialoog te beginnen, kennis en ervaring te delen, te onderwijzen en te leren. Een Academy is een plaats om nieuwe gedachten te testen, nieuwe concepten te ontwikkelen en te reflecteren op de oude.

Binnen drie jaar is SPRING Academy uitgegroeid van 40 naar meer dan 140 studenten, uit 21 landen. Bij SPRING Academy geven de makers die op het festival staan masterclasses, workshops, gesprekken en lezingen aan studenten en jongere makers uit het veld om meer mee te geven over hun makers praktijk. De belangrijkste partner van SPRING Academy is de vakgroep Theaterwetenschap aan de Universiteit Utrecht, die deelneemt met Master- en Bachelor-studenten. SPRING biedt ook speciale programma's aan andere opleidingen. Vorig jaar hebben groepen studenten van Montford University Leicester (Groot-Brittannië), ArteZ Arnhem en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) deelgenomen.

‘Spring Academy staat stevast garant voor een kwalitatief hoogstaand programma met workshops, lezingen en ontmoetingen met makers. Dit programma sluit precies aan bij de behoefte van onze studenten (en docenten) om dicht op de huid van spannend en innovatief theater- en dansaanbod te zitten, en daar via uitdagende thematische invalshoeken, gesprek en discussie op te reflecteren.’

– Liesbeth Groot Nibbelink, vakgroep Theaterwetenschap Universiteit Utrecht

INITIATIEVEN VOOR TALENTONTWIKKELING

Nieuwe maker traject

SPRING heeft met succes een ontwikkelingstraject met Julian Hetzel afgesloten, met ondersteuning van de FPK Nieuwe Maker Subsidie en de gemeente Utrecht. Julian Hetzel heeft zijn werk inmiddels kunnen presenteren in Amsterdam, Hannover, Brighton, Wenen, Leuven, München, Buenos Aires en Riga. Zijn volgende werken zullen worden geproduceerd door festival Steirischer Herbst Graz en Frascati Amsterdam met hun respectievelijke partners. SPRING zal hem blijven volgen. SPRING is momenteel partner in trajecten van de jonge choreografe Katja Heitmann en van scenograaf/maker Vinny Jones.

SPRING OFF

Samen met Veem House for Performance en Het Huis Utrecht organiseert SPRING een nationale tournee voor een kleine groep geselecteerde kunstenaars in het genre Performance: SPRING Off. Kunstenaars binnen dit genre kunnen nauwelijks voldoende speelplekken in Nederland vinden, het resultaat van de risicomijdende programmering van veel theaters in de huidige subsidieperiode. Met een pakket van voorstellingen en een contextprogramma en samenwerkingsverbanden met lokale partnerpodia en -opleidingen promoten we het touren van Performance kunstenaars in Nederland. Onze doelstelling is dit tot een langlopend project te maken.

Coöperatieve Theatertalent Utrecht

Onder leiding van Het Huis Utrecht werken de belangrijkste podiumkunstorganisaties in Utrecht samen aan een nieuw model productiehuis. Theater Utrecht, DOX, Het Filaal, Het Huis en SPRING zetten zich in om talent op het gebied van theater, urban dans, jeugdtheater en cross-over dans / theater / beeldende kunst te ontwikkelen. Het basisidee is om de bestaande middelen en expertise te gebruiken en dit aan te vullen met nieuwe financiële middelen. Het Huis heeft een aanvraag bij gemeente Utrecht en OCW ingediend die wordt ondersteund door de andere organisaties. Elke organisatie zal een kunstenaar onder zijn hoede nemen, de anderen bieden extra ondersteuning via dramaturgie en coaching, ateliers, stages, workshops, netwerken etc. De kunstenaars zullen een tweejarig traject doorlopen, verdeeld in een onderzoek- en productieperiode.

PLAATS IN HET VELD

ONDERSCHIEDENDE BIJDRAGE

SPRING is een van de weinige internationale spelers in Nederland. De focus op cross-over en hybride (theater) vormen maken het festival uniek, zelfs in vergelijking met andere internationale festivals als Noorderzon en Julidans. SPRING is er bovendien sinds 2013 in geslaagd een publiek voor cutting edge programmering op te bouwen. Een publiek dat niet bestaat uit enkel vakgenoten, maar een regulier publiek van mensen die geïnteresseerd zijn in (ver)nieuwe(n)de podiumkunst.

SPRING weet een grote sociale en politieke interesse te combineren met nieuwe artistieke en esthetische ontwikkelingen. Kunstenaars als Dries Verhoeven, Julian Hetzel, Edith Kaldor maar ook Jan Martens, Nicole Beutler voelen zich thuis in de context van SPRING. Hetzelfde geldt voor diverse internationale artiesten als Marleine Freitas, Geumhyung Jeong en Kim Noble. SPRING is ook een natuurlijke plek voor kunstenaars die werken op de grens van theater en beeldende kunst: Andrea Bozic, Nick Steur, Hofmann&Lindholm en anderen vinden bij SPRING een context en een publiek voor hun werk.

Veel van de genoemde artiesten gebruiken de publieke ruimte, o.a. Dries Verhoeven, Julian Hetzel en Nick Steur. Deze artiesten eisen de stedelijke ruimte op en roepen discussie over stedelijke ontwikkeling op, over eigendom, gebruik en ontwerp van onze steden.

SPRING verbindt het lokale en nationale met het internationale. We geven Nederlandse makers een plaats in onze internationale programmering en we introduceren hen in netwerken zoals Festivals in Transition (Julian Hetzel, Lotte van den Berg, Anoeek Nuyens, Edith Kaldor), Second Cities (Dries Verhoeven)

of DNA (Holzinger/ Riebeek, Alma Soderberg, Oneka von Schrader). Deze netwerken verbinden SPRING met meer dan 15 landen en bieden kansen voor de deelnemende kunstenaars.

Veel internationale programmeurs bezoeken SPRING (ca 70 jaarlijks). SPRING functioneert als een internationaal platform om nieuw internationaal en Nederlands talent te ontdekken. Het succes van SPRING Academy met haar workshops, context programma, open calls en masterclasses toont het belang van een dergelijk educatief initiatief voor het Nederlandse podiumkunstenveld.

SAMENWERKINGS-VERBANDEN

SPRING heeft structurele partners in Utrecht. Stadsschouwburg Utrecht (SSBU) (festivalcentrum, hoofdlocatie, coproducent), Universiteit Utrecht (UU) (SPRING Academy, EU-projecten), Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) (SPRING Academy), Het Huis Utrecht (SPRING Academy, productiehuis plan, talentontwikkeling), Theater Utrecht (producent, talentontwikkeling), DOX (productiehuis plan), Het Filaal (productiehuis plan).

Er zijn veel projectmatige partners: Tivoli Vredenburg, Gaudeamus, Ekko, Subbacultcha, Le Guess Who, Le Bazar, BAK, Impakt etc. SPRING presenteert voorstellingen op locaties overal in de stad: kerken, industrieterreinen, lege winkels, de voormalige gevangenis enz.

‘SPRING presenteert internationaal aanbod in een eigenzinnige en uitdagende context en is een cruciale aanvulling op het reguliere theaterprogramma in Utrecht.’

– Lucia Claus, directeur Stadsschouwburg Utrecht

SPRING heeft een groot netwerk van samenwerkingspartners buiten Utrecht waarbinnen we overleg plegen, informatie uitwisselen, touren en coproduceren:

In Nederland:

- Veem house for performance: coproductie partner, touring programma
- Noorderzon en Julidans: afstemming bij programmering

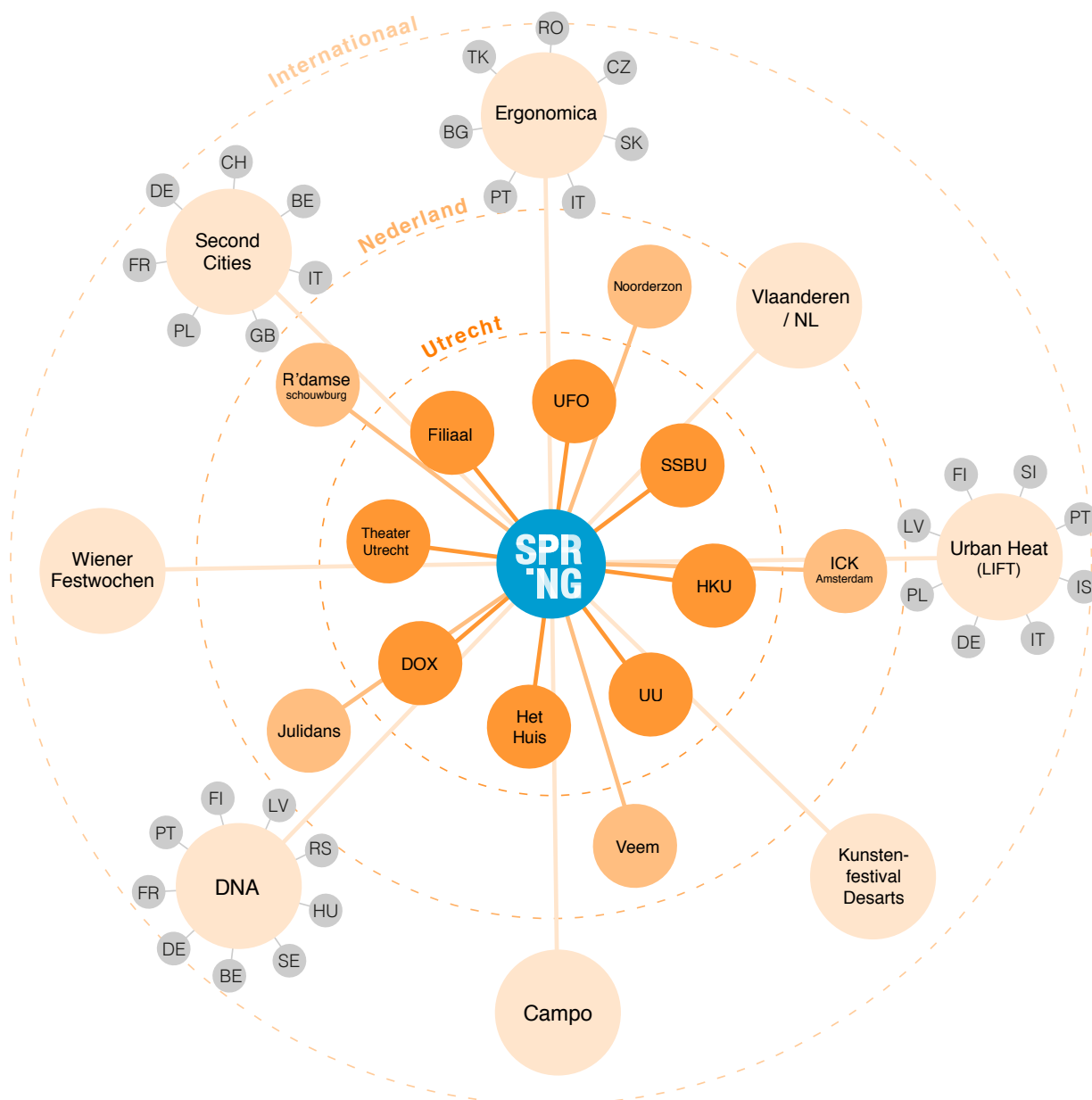
Internationaal:

- Campo Gent: coproductie partner
- Kunstenfestivaldesarts Brussel: touring partner voor internationale kunstenaars
- Wiener Festwochen: touring partner voor internationale kunstenaars
- Dublin Dance Festival : touring partner voor internationale kunstenaars
- [DNA] netwerk
- Festivals in Transition netwerk
- Second Cities netwerk
- Ergonomica netwerk
- Het Vlaanderen – Nederland Netwerk voor uitwisseling van informatie en producties van jonge choreografen tussen beide landen.

De Partners in Vlaanderen: Concertgebouw Brugge, De Warande Turnhout, C-Mine Genk, Campo Gent, Kunst/Werk Antwerpen, STUK Leuven, kunstenwerkplaats Pianofabriek, Brussel

De Partners in Nederland: SPRING Utrecht, De Rotterdamse Schouwburg, ICK Amsterdam, De Brakke Grond Amsterdam, Het Veem House for Performance Amsterdam

PARTNER OVERZICHT

ONDERNEMERSCHAP

BEDRIJFSVOERING EN FINANCIERING

Afgelopen drie jaren hebben we een financieel gezonde bedrijfsvoering kunnen opbouwen. We hebben een goede relatie met een behoorlijk aantal private fondsen die SPRING steunen. Het aantal bezoekers is elk jaar gestegen. SPRING wordt structureel gesteund door de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht en is partner in een aantal door de Europese Unie gefinancierde projecten. Daarnaast is er een aantal leveranciers dat het festival sponsort door kortingen te geven. SPRING heeft een bescheiden eigen vermogen weten op te bouwen. Komende jaren wil SPRING een aantal lijnen doorzetten.

Private en publieke fondsen

Naast de structurele subsidie van de Gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht en het Fonds Podiumkunsten (FPK) vraagt SPRING jaarlijks vele incidentele subsidies aan bij de diverse private en publieke fondsen en bij het Cultureel Programma van de Europese Unie (vierjarige subsidie). Bij Europees geld gaat het overigens altijd om geormerkt matching geld. SPRING dient dus zelf 50% bij te dragen. Zonder deze jaarlijkse toekenningen kan SPRING niet in de gewenste omvang georganiseerd worden. Veel van de aanvragen van de afgelopen jaren zijn volledig of deels gehonoreerd.

Het Ammodo Fonds heeft SPRING financiële ondersteuning voor coproducties toegezegd voor 2016 tot en met 2018. We hebben eerder gesproken met private fondsen over een meer structurele financiële ondersteuning. Een aantal fondsen lijkt hier open voor te staan. Het moment is nu daar om dit gesprek opnieuw te voeren.

Keerzijde van deze werkwijze is dat het aanvragen bij al

deze verschillende fondsen een tijdrovende taak is en om specifieke expertise vraagt. Het werken met zoveel verschillende financiers geeft nl dat er veel verschillende verplichtingen zijn. Deze expertise is inmiddels in de organisatie gewaarborgd, de tijdsdruk die het met zich meebrengt vraagt nog aandacht. Om te voldoen aan al deze verplichtingen en een kwalitatief hoogstaand en coherent festival neer te zetten blijft elk jaar een ingewikkelde puzzel. Toch blijft het spreiden van risico's van belang om de kwetsbaarheid te verminderen.

Bedrijfsleven

SPRING zal deelnemen met het programma Wijzer Werven. Wijzer Werven wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het samenwerkingsverband Berenschot, Charistar en Van Dooren Advies. Het is een trainings- en coaching programma om ondernemerschap bij culturele instellingen te versterken. Een van de onderwerpen die we voor SPRING willen onderzoeken is hoe we op een goede manier relaties kunnen opbouwen met bedrijven, om zo nog meer draagvlak te creëren maar ook meer financiële ondersteuning vanuit het bedrijfsleven (sponsoring) kunnen halen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Afgelopen jaren was SPRING penvoerder voor het convenant 'Duurzame Evenementen Utrecht'. Dit project heeft als doel o.a. het delen van kennis, werken met duurzame leveranciers en waar mogelijk duurzame inkoop. Dit project loopt waarschijnlijk in het komende kunstenplan door.

Ook nemen we deel aan een traject dat het VSB fonds heeft ingezet om toegankelijkheid bij festivals te vergroten. Dit sluit aan bij de doelstelling van de gemeente Utrecht (Agenda 22). Komend jaar gaat SPRING aan de slag om de toegankelijkheid voor mensen met een

beperking te vergroten. We zullen aanpassingen doen aan de website, aandacht besteden in de briefing naar vrijwilligers en medewerkers, we zullen bij werven van vrijwilligers actief op zoek gaan vrijwilligers met een beperking en we zullen met podia waar SPRING voorstellingen presenteert in gesprek gaan over dit onderwerp.

Intern worden gesprekken over de code culturele diversiteit gevoerd. SPRING programmeert voorstellingen die horen in een cultureel divers programma. En bij de werving van bestuursleden of medewerkers is er aandacht voor dit onderwerp. Een helder beleid op dit vlak is echter nog niet geformuleerd. Komende tijd zal hier aandacht aan besteed worden.

Afwijkende exploitatie of tegenvallende inkomsten.

Bij een afwijkende exploitatie zal eerst en vooral gekeken worden naar het aantal te presenteren voorstellingen, dit is de meest flexibele variabele die direct resultaat kan opleveren. Anderzijds zal uiteraard gekeken worden of andere fondsen of sponsors aangesproken kunnen worden. SPRING heeft een bescheiden eigen vermogen weten op te bouwen waarmee tegenvallers opgevangen kunnen worden.

ORGANISATIE

De organisatie van SPRING bestaat uit 5 vaste medewerkers. De directie wordt gevormd door Rainer Hofmann, de algemeen en artistiek directeur, en de in 2015 aangetreden zakelijk leider Jeltsje In der Rieden. Zij was de afgelopen twee jaar waarnemend directeur van De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Daarnaast bestaat het vaste team uit festival coördinator Anne van der Weg (0,8 fte), marketing & communicatie coördinator Matthijs van Burg (0,8 fte) en Marijn Alders administratief medewerker (0,6 fte). Totaal fte vaste team: 4,0.

Om de slagkracht te vergroten maakt SPRING gebruik van twee adviseurs. René Vlemmix geeft advies

op het gebied van internationalisering en strategie. Karlien Vanhoonacker adviseert Rainer Hofmann bij de programmering.

Het vaste team wordt in aanloop naar het festival jaarlijks met tijdelijke krachten uitgebreid: de productieafdeling met (afhankelijk van de programmering) zes medewerkers en vier stagiairs, de marketingafdeling met vier medewerkers en twee stagiairs. Voor SPRING Academy worden twee tijdelijke krachten aangetrokken.

Binnen het team van tijdelijke krachten is er inmiddels een dusdanige continuïteit ontstaan dat efficiënt gewerkt kan worden en de organisatie een professionaliseringsslag heeft weten te maken. Desondanks is er nog steeds een disbalans tussen het aantal medewerkers en het aantal activiteiten dat SPRING ontplooit. De werkdruk is op afgelopen drie jaren erg hoog gebleken. Komende jaren wil SPRING de formatie enigszins uitbreiden. Dat is nodig om nieuwe activiteiten als SPRING in Autumn te kunnen realiseren. Uitbreiding van de formatie maakt het mogelijk om de artistiek directeur te ontlasten bij het fondsenwerven, zodat hij meer tijd kan besteden aan prospectie buiten Europa en de verbindingen met en binnen de stad.

SPRING volgt de CAO Nederlandse Podia.

Bestuur

SPRING is een stichting met een bestuur. In dit bestuur nemen vijf personen zitting: Max Merckx (voorzitter), Cees Vernooij (penningmeester), Hiske Arts, Barbara van Lindt, Lisa Skwirblies. Zij komen minimaal vier keer per jaar bijeen. De plannen (missie, strategie, beleidsplan en begroting) worden ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Het bestuur keurt het jaarverslag goed en ziet erop toe dat de accountant de jaarrekening goedkeurt. Gedurende het jaar houdt met name de penningmeester in de gaten dat te nemen risico's verantwoorde risico's zijn. Daarnaast heeft het bestuur ook een stimulerende en adviserende functie.

Het bestuur hanteert de Code Cultural Governance. De statuten zijn conform de code opgesteld, het bestuur onderschrijft de principes van de code.

PUBLIEKSBERADERING

SPRING heeft vanaf de start een duidelijke koers ingezet: een publiek opbouwen van oud-bezoekers van voorgangers Springdance en Festival a/d Werf én nieuwe bezoekers. Een goede wisselwerking en afstemming tussen marketing en programmering is essentieel daarbij.

In de eerste drie jaren zijn we erin geslaagd een publiek voor vernieuwende cross-overs tussen dans en theater op te bouwen. Enkele resultaten zijn zichtbaar in bijlage 1. Maar de groei is nog niet ten einde. SPRING zet de ingezette marketingstrategie 2013-2016 verder door en stelt zich ten doel de komende vier jaar het huidige publiek te vergroten én te verbreden.

Doelgroep(en)

Na de tweede SPRING-editie hebben we besloten tot een aanscherping van de marketingstrategie en profilering van het festival. Door één doelgroep die het dichtst bij de kern van het festival ligt als uitgangspunt te nemen (de kritische kenner) kunnen we ons beter positioneren daar waar de kans op resultaten het grootst is. Rondom de kerndoelgroep zit verdere groeiëntentie in publieksgroepen (jonge kosmopolieten en welgestelde cultuurnivoren).

Daarnaast richt SPRING zich ook op:

- Professionals zoals programmeurs en festivaldirecties (nationaal en internationaal)
- Studenten kunstvakopleidingen en young professionals/pas afgestudeerden (nationaal en internationaal)

Doelstelling

SPRING wil het bezoekersaantal laten stijgen van 20.000 in 2015 tot 30.000 in 2020.

Dit zal met name gerealiseerd worden doordat de impact van de programmering in de openbare ruimte toeneemt. Daarnaast zorgt de SPRING in Autumn-editie voor extra profilering van SPRING en maakt groei in bezoekersaantallen mogelijk.

Strategie

Om de doelstelling te bereiken wordt ingezet op:

- A) groei van de bestaande bezoekers (terugkeer en vaker bezoeken huidig publiek)
- B) groei nieuwe bezoekers (werving van nieuw publiek)

A) bestaande bezoekers:

■ CRM (Custom Relationship Management)

In samenwerking met mediapartner WeCross wordt voor 2017-2020 een nieuw CRM-systeem ontwikkeld. Door op één plek alle data (bezoekersgegevens) samen te laten komen met communicatiemiddelen (nieuwsbrieven, direct mails, Adwords e.d.) en gestelde doelstellingen/resultaten (bezoekersaantallen, omzet, zaalbezetting) kan SPRING beter inzicht krijgen wie haar bezoekers zijn. En op basis van (real time) analyse die bezoekers nog beter bereiken met gerichte communicatie zoals onlineadvertenties en op maat mailings. Meer meten is meer weten.

■ Community

De website van SPRING is niet alleen dé tool om data te verzamelen van bezoekers (zowel kaartkopers als website bezoekers), het is ook dé plek om SPRING inhoudelijk te profileren. Met News&More is SPRING een online platform gestart met achtergrondinformatie over de voorstellingen maar ook blogs en discussie. In 2016 wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het platform verder te ontwikkelen en meer interactie te laten ontstaan, niet alleen online met behulp van social media maar ook offline door activiteiten voor de community te organiseren. Die uitkomsten zijn bepalend voor de vorming van de community in de periode 2017 – 2020.

B) Nieuwe bezoekers

■ Samenwerking en partnerships

Door middel van een gerichte samenwerking met organisaties, opleidingen en media kan het publieksbereik worden verbreed. Denk aan co-ownership (gezamenlijke verantwoordelijkheid voor marketing) en cross-selling (verbanden leggen tussen elkaars 'producten'). SPRING in Autumn

in samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht heeft profilering van het festival als uitgangspunt en spreekt het wederzijdse publiek aan.

■ **Zichtbaarheid met programmering**

Door als SPRING in de publieke ruimte aanwezig te zijn met een hedendaagse, vernieuwende programmering komt een groot publiek in aanraking met het festival.

■ **Publieksonwikkeling/educatie**

Het belangrijkste educatieve onderdeel van SPRING is sinds 2013 SPRING Academy, gericht op studenten kunstvakopleidingen en young professionals. Via opleidingen en open inschrijving wordt elk jaar een nieuw publiek bereikt. Naast dit besloten educatieve programma heeft SPRING ook publieke onderdelen zoals de 'kijkcursus' SPRING Open Academy en de laagdrempelige formats Bar Talks en 10 Minutes 10 Questions.

■ **Ambassadeursprogramma**

Met studenten van HKU wordt een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden van een uitgebreid ambassadeursprogramma. Uit het pilot programma dat in 2015 is uitgevoerd blijkt dat de rol van de ambassadeurs van groot belang is en de mond tot mondreclame die het genereert van grote waarde.

Prijsstrategie

SPRING hanteert lage prijzen. Zowel bij bestaande als nieuwe bezoekers speelt het prijsbeleid een belangrijke rol. Zo wordt een nieuw (en breed) publiek getrokken door de gratis toegankelijke programmaonderdelen van SPRING in de openbare ruimte. De scherp geprijsde passe-partout is speciaal gericht op de kritische kenner (veel voorstellingen zien voor een bescheiden prijs). Een Double Bill is een 'lightversie' waarbij twee voorstellingen tegen voordelig tarief worden gebundeld.

SPREIDING

SPRING heeft een historie van ruim 30 jaar in Utrecht, met de voorgangers Springdance en Festival a/d Werf. Hierdoor is het festival diep geworteld in de stad. Een stad met een helder festival profiel door de aanwezigheid van een verscheidenheid aan festivals, van oude muziek tot film, van jeugd tot animatie.

Utrecht is makkelijk te bereizen, zowel nationaal als internationaal. De culturele infrastructuur is aangenaam, met een voor een festival goede concentratie in het centrum.

Met de samenwerking met Veem House for Performance (Amsterdam), het project SPRING OFF en het NL-Vlaanderen netwerk proberen we onze kunstenaars te verbinden met het nationale en internationale kunstenveld. Utrecht is onze basis, de wereld ons speelveld.

BIJDRAGE COPRODUCTIE

SPRING werkt in de internationale podiumkunsten. In het gebied van dans en cross-over kunnen de meeste kunstenaars hun werk slechts in coproductie met verschillende internationale partners realiseren. Organisaties delen risico en verantwoordelijkheid en geven de kunstenaar een netwerk, zichtbaarheid, publiek en presentatie mogelijkheden.

SPRING heeft bewezen een internationaal succesvol coproductent te zijn. De coproducties van de laatste 4 jaar zijn meer dan 600 keer uitgevoerd in Nederland en in het buitenland (zie: www.springutrecht.nl/spring-coproductions). Coproducties met bijvoorbeeld Jan Martens en Dries Verhoeven zijn in Europa en daarbuiten zeer goed ontvangen.

De keuzes voor de coproducties van SPRING zijn gebaseerd op het artistieke profiel van het festival: crossover, innovatief, jong (van geest), met eigen handschrift, gewaagd, experimenteel, nationaal en internationaal, politiek en sociaalbewust.

Coproductie betekent niet alleen financiële steun, maar ook betrokkenheid en vertrouwen. SPRING voert intensieve gesprekken met kunstenaars over hun interesses en plannen voordat het een coproductie aangaat. Dan geven wij kunstenaars alle vrijheid en ruimte die ze nodig hebben. Waar nodig bieden wij ook dramaturgisch en productioneel advies (hoofdzakelijk bij locatie-specifieke producties). Dus SPRING biedt: financiële steun, een publiek in Utrecht, ook voor gedurfd werk, de context van een consistente festivalprogrammering, een breed internationaal netwerk van partnerorganisaties en internationale zichtbaarheid door de aanwezigheid van veel programmeurs die een bezoek aan het festival brengen.

Op nationaal niveau scout Rainer Hofmann bij opleidingen zoals SNDO of DasArts naar jonge kunstenaars met

een internationale potentie. Op internationaal niveau zijn de EU-netwerken, die functioneren als een scouting systeem, cruciaal in de research naar kunstenaars

In de komende periode 2017 - 2020 zal SPRING 5 tot 7 voorstellingen per jaar coproduceren, in drie categorieën:

■ Lokale/nationale kunstenaars

SPRING neemt de verantwoordelijkheid voor het gebied van cross-over en performance in Nederland. Het ondersteunt jonge en gevestigde kunstenaars op dit gebied, verbindt ze met andere nationale en internationale coproductie en presentatie partners en geeft hen zichtbaarheid naar de internationale programmeurs. In het verleden heeft SPRING gevestigde artiesten als Dries Verhoeven, maar ook jongere kunstenaars als Julian Hetzel of Jan Martens geholpen om niet alleen om hun werk te realiseren, maar ook om het in internationale netwerken te introduceren.

Wij werken samen met organisaties als Veem House for Performance, Het Huis Utrecht of Noorderzon, met wie we soms coproducties delen.

■ Europese coproducties in Europese netwerken

SPRING werkt in verschillende netwerken ondersteund door het culturele programma van de Europese Unie. Deze netwerken fungeren niet alleen als scouting systemen, maar ze coproduceren ook kunstenaars, zij het hedendaagse dans-kunstenaars als bij het [DNA] Departure and Arrival project of kunstenaars die werken in de openbare ruimte, zoals die in het Urban Heat project. Kunstenaars eerder ondersteund in deze netwerken waren Holzinger / Riebeek, Lotte van den Berg, Edit Kaldor en Julian Hetzel.

De voorganger van ons huidige EU project [DNA], Départ, is onlangs door het directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur van de Europese Commissie geselecteerd als een 'succesverhaal', een project dat 'zich onderscheidde door zijn impact, bijdrage aan de beleidsvorming, innovatieve resultaten en / of creatieve aanpak'.

Al deze netwerken geven artistieke en financiële inbreng aan de kunstenaars, bieden hen een touring netwerk en verbinden ze met publiek in verschillende landen.

■ Niet-Europese artiesten

Zoals in deze aanvraag aangegeven zal SPRING haar programma openstellen voor meer niet-Europees werk en erkent daarmee de verschuiving van de economische en politieke macht weg van het westen. We willen meer verschillende stemmen en perspectieven introduceren. In veel landen is de productiestructuur en zijn de financiële capaciteiten niet vergelijkbaar met het Europese (co)productiesysteem. Wij zijn ervan overtuigd dat de Europese organisaties de plicht hebben om kunstenaars ook in andere delen van de wereld te ondersteunen en zichzelf moeten toestaan om te worden uitgedaagd door hun visie op de wereld. SPRING wil een voortrekkersrol spelen in deze opdracht.

SPRING is van plan om van een Aziatisch-Europees uitwisselingsprogramma op te zetten, gebaseerd op het model van de projecten van het Festivals in Transition netwerk, dat reeds vier 4-jarige projecten heeft uitgevoerd die periodes van onderzoek combineren met productieperiodes. In de eerste periode zal een klein aantal kunstenaars uit beide continenten worden uitgenodigd voor een aantal onderzoekslaboratoria in verschillende steden op beide continenten. De partnerorganisaties zullen programma's bieden en cureren op basis van lokale sociale en politieke kwesties. Deze labs

zullen kunstenaars en organisatoren helpen om elkaar te leren kennen en om ideeën over kunst, productiewijzen, sociale, culturele en politieke context uit te wisselen. Aan de andere kant geven de labs concrete input voor toekomstige producties. In de tweede periode coproduceren de partnerorganisaties nieuwe producties die gebaseerd zijn op het onderzoek. Deze producties kunnen touren langs de Europese en Aziatische partnerorganisaties.

Mogelijke partners: Spielart München, LIFT London, Kunstenfestivaldesarts Brussel, Steirischer Herbst Graz, TPAM Japan, Singapore international festival of arts, Kowloon Cultural District, Hongkong. Mogelijke financiële partners: Japan Foundation, Siemens Foundation, Hivos.

SPRING heeft drie financiële pijlers voor coproducties: Ammodo Fonds ondersteunt SPRING Festival met €50.000,- per jaar voor de komende drie jaar. De EU-projecten maken coproducties met een gemiddeld bedrag van €20.000,- per jaar mogelijk. De coproductie toeslag van FPK is de derde pijler met €25.000,- per jaar. Ammodo en EU geven een maximum van 50% van de kosten voor de gefinancierde projecten. Beiden baseren hun bijdrage op het matchingbeginsel. De overige 50% moet komen van de onderneming zelf of via andere middelen. Daarom is de FPK-toeslag van cruciaal belang bij het veiligstellen van de andere financiers en het optimaliseren van hun bijdrage.

De coproductie plannen zullen SPRING versterken in de rol van internationale partner in de podiumkunsten en als plaats voor artistiek onderzoek en presentatie. Ze versterken de internationale zichtbaarheid van de Nederlandse podiumkunsten, en natuurlijk zullen de kunstenaars wiens werk wordt mogelijk gemaakt in hun ontwikkeling worden ondersteund. Omdat de FPK-bijdrage bijna wordt verdrievoudigd door andere bronnen, zal de impact van de bijdrage substantieel zijn.

TOELICHTING BEGROTING 2017 - 2020

ACHTERGROND: SUCCESSEN NA FUSIE IN 2013 VERDER ONTWIKKELEN

SPRING is een jong festival dat in een korte tijd op de kaart is gezet. Komende vier jaar wil het festival ingezette lijnen continueren. Het is onze doelstelling de groei die het festival heeft doormaakt ook de komende jaren door te zetten. De grootste groeispurt vindt plaats in het 2017. Dit wordt mede bereikt door de nieuwe najaar editie: SPRING in Autumn. We bundelen krachten met Stadsschouwburg Utrecht, we vergroten de zichtbaarheid van SPRING en maken gebruik van het merk SPRING om (nieuw) publiek te bereiken en te binden. Het 10-daagse festival in het voorjaar wordt uitgebreid met 3 dagen in het najaar.

TOELICHTING BATEN 2017 – 2020

Directe opbrengsten

Publieksinkomsten

- In de publieksinkomsten rekenen we op groei van 20% betaalde bezoeken in 2017 ten opzichte van betaalde bezoeken in 2015. Deze groei zal grotendeels bereikt worden door SPRING in Autumn.
- Voor de daarop volgende jaren is een lichte groei van 5% begroot. Deze groei is in lijn met de groei die SPRING afgelopen jaar doormaakte.

Vergoedingen uit samenwerking

- De Stadsschouwburg is coproducent van het festival met een programmeringsbijdrage van € 40.000. In 2015 produceerde SPRING een voorstelling van Julian Hetzel. SPRING ontving hiervoor coproductiebijdragen. Voor komende jaren heeft SPRING (nog) geen plannen te produceren.

BIJDRAGEN

Fonds Podiumkunsten, Gemeente en Provincie

De ondersteuning die het Fonds Podiumkunsten, de Gemeente en de Provincie Utrecht bieden is de basis van de begroting en onmisbaar voor het bestaan van SPRING. Voor de begroting 2017-2020 is uitgegaan een bijdrage uitgegaan van totaal € 686.187.

De coproductiebijdrage van het Fonds van € 25.000, waarvoor SPRING ook aanvraagt, is een noodzakelijke aanvulling op zowel het bedrag dat Ammodo Fonds ter beschikking heeft gesteld voor coproducties, als de Europese gelden uit de samenwerkingsnetwerken t.b.v. coproducties.

Fondsen

Inkomsten private fondsen is aanzienlijk verhoogd: met ca. € 107.000. Komende jaren is jaarlijks € 50.000 toegezegd door Ammodo. We hopen deze relatie na 2018 voort te kunnen zetten. SPRING wil de formatie uitbreiden, waardoor er meer uren beschikbaar komen voor fondsenwerving. Dit zou zijn vruchten moeten afwerpen.

Europa

- SPRING neemt deel aan een aantal projecten medegefinancierd door Europa. Op dit moment is voor twee nieuwe projecten ondersteuning aangevraagd. SPRING gaat ervan uit dat in ieder geval één van de aanvragen gehonoreerd wordt. De uitslagen van deze subsidie-aanvragen zijn in het voorjaar 2016 bekend. Van de twee projecten die binnen komend kunstenplan aflopen, wordt verwacht dat er een vervolg zal komen. Het is zeer waarschijnlijk dat een opvolgend project weer gehonoreerd wordt. De inkomsten zijn daarom opgenomen tot en met 2020.

TOELICHTING LASTEN 2017 -2020

Beheerlasten personeel

- De beheerlasten personeel bestaat uit een algemeen directeur/artistiek directeur, zakelijk leider, coördinator marketing, festival coördinator en een administratief medewerker. Voor de honorering van dit kernteam volgt SPRING de CAO Nederlandse podia.
- Het is noodzakelijk de formatie uit te breiden met een assistent artistiek directeur/ ondersteuning fondsenwerving. Op deze wijze wordt de artistiek directeur ontlast zodat hij zich meer kan toeleggen op kernzaken zoals prospectie buiten Europa en verbindingen in de stad.

Activiteiten lasten materieel

- Deze zijn direct toe te rekenen aan het festival. Deze zullen komende jaren stijgen door de ambitie meer voorstellingen van buiten Europa te programmeren en door SPRING in Autumn.

TOT SLOT

SPRING heeft in het huidige kunstenplan veel steun gekregen om de fusie en onze plannen ten uitvoer te brengen: van Gemeente en Provincie Utrecht, het Fonds Podiumkunsten en de diverse private fondsen en (inter-)nationale partners. Deze steun heeft ons uitermate gemotiveerd om in een tijd van bezuinigingen een nieuw en relevant festival op te bouwen.

Wij geloven in de kracht van SPRING, en we zijn vastbesloten ons mooie festival in het nieuwe kunstenplan verder uit te bouwen. Zodat we kunnen laten zien wat de kracht van cultuur is, wat de kracht van jonge

makers is en wat de kracht van een internationale blik is. Met deze aanvraag van €150.000,- hopen we met FPK verder te bouwen aan een dynamisch, actueel en relevant festivalklimaat in Nederland.

**‘Art is an unwanted gift.
You receive it and
gotta deal with it.**

– Meg Stuart, oud-Springdance choreograaf

BIJLAGE 1

	2013	2014	2015
Bezoekers	14.889 bezoekers	14.496 bezoekers	20.292 bezoekers <i>Exclusief 10 daags locatieproject Wanna Play? (Dries Verhoeven): 26.183 bezoekers</i>
Gemiddelde zaalbezetting	Gemiddeld totaal 60,4%	Grote zaal (500+): 38,2% Midden zaal (100 – 500): 58,28% Kleine zaal (<100): 41,6%	Grote zaal (500+): 56,3% Midden zaal (100 – 500): 68,8% Kleine zaal (<100): 99,2%
Internationale professionals	-	17	72
Deelnemers SPRING Academy	43	46	146
Voorstellingen per bezoeker	-	1,5	1,9
Oud-bezoekers	-	FadW/SD: 21% SPRING: 33,5%	FadW/SD: 25% SPRING: 37%
Bezoekers website	45.196 bezoeken 29.536 unieke bezoeken	62.039 bezoeken 41.601 unieke bezoekers	103.660 bezoeken 72.349 unieke bezoekers
Social Media (dec)	Facebook: 2.293 Twitter: 2.424	Facebook: 3.100 Twitter: 2.850	Facebook: 4.875 Twitter: 3.322
Mediawaarde	€ 328.017	€ 261.547	€ 410.449

De systematiek die in 2013 is gebruikt om gegevens te verzamelen is een andere systematiek dan gebruikt in 2014 en 2015.
Daarom ontbreken in 2013 enkele gegevens.

