

Urban Myth

2017 -2020

Fonds Podiumkunsten

URBAN MYTH 2017 - 2020

Urban Myth ontwikkelt nieuw repertoire door middel van muziektheaterproducties voor de grote en kleine zaal waarbij we hedendaagse, maatschappelijke thema's aan de kaak stellen. Onze voorstellingen gaan over de Wereld-Stad. Of we nou willen of niet, in zowel de stad als de wereld hebben we met elkaar samen te leven. Daarom is het zo belangrijk elkaar te ontmoeten en het gesprek met elkaar aan te gaan. Om die ontmoeting tot stand te brengen, maakt Urban Myth gebruik van 'vergeten verhalen'. Ze vormen de inspiratiebron voor onze voorstellingen om zo onze gedeelde (Nederlandse) geschiedenis te tonen aan een (cultureel) divers publiek.

We doen dit omdat er bij het publiek, en ook bij ons, behoefte is om verhalen te zien die aansluiten bij een tijd waarin verschillende culturen samenleven, maar die zich niet altijd bewust zijn van de verhalen die ze met elkaar delen. Die verhalen worden in het witte theaterveld te weinig verteld of slechts vanuit een 'wit' perspectief, en zeker niet in de grote zaal. Naar onze bezoekersaantallen te oordelen, is er (desondanks) aantoonbaar grote vraag naar die verhalen.

Het lukt ons met onze producties om het theateraanbod cultureel diverser te maken en we bereiken zowel blank als zwart publiek. We confronteren onze bezoekers met eigen, vaste denkpatronen en proberen door verschillende (conflicterende) perspectieven op een verhaal op het toneel samen te brengen het perspectief van de bezoeker te keren. Om dit te bereiken maken we nieuw, eigen, actueel repertoire, op basis van iconen uit soms eeuwenoude verhalen over de verschillende culturen die Nederland rijk is. Het gaat ons om de verhalen uit referentiekaders anders dan het louter blanke Nederlandse, die nu niet of nauwelijks voorkomen in de Nederlandse theaterprogrammering. Via muziek maken we ons theater toegankelijk, maar we maken geen entertainment: na afloop zindert de foyer van het nagesprek over de thema's die in de voorstelling aan bod kwamen.

Onze producties zijn de afgelopen jaren 'zwarter' en politieker geworden: we voelen een toegenomen segregatie in de maatschappij en maken ons daarover zorgen. Als geëngageerde theatermakers moeten we dit gevoel vertalen naar het toneel.

Over vier jaar willen we hét toonaangevende zwarte theatergezelschap van Nederland zijn. We maken voorstellingen voor grote en kleine zaal die zo sterk zijn dat het reguliere theater niet om ons heen kan. Ons publiek is zowel zwart als blank als alles daartussen – we zijn geen gesegregeerde zuil, maar een volwaardige, geïntegreerde speler. Door middel van ons theater veranderen we het perspectief van het publiek.

Om onze missie te bereiken willen we de komende jaren werken aan onze artistieke kwaliteit en onze zichtbaarheid vergroten. We verbreden onze artistieke kerngroep met meer makers, en daarnaast gaan we in samenwerking met Podium Mozaïek voorstellingen produceren met nieuwe makers. Nieuwe verhalen uit onze achterban komen voort uit onze communityprojecten in Amsterdam Zuidoost, Utrecht en Schiedam. We hebben de afgelopen jaren samengewerkt met vernieuwers op hun eigen vakgebied (modeontwerper Marga Weimans, schrijfster Karin Amatmoekrim, schrijver en regisseur Koos Terpstra, vernieuwers van de Surinaamse jazz FraFra Sound, toneelschrijver Jibbe Willems). Ook de komende jaren gaan we op zoek naar mensen die binnen hun vakgebied de grenzen exploreren.

Een onderdeel van onze missie blijft onveranderd ten opzichte van 4 jaar geleden: wij maken het theateraanbod en het theaterpubliek cultureel diverser.

2. Artistieke uitgangspunten, signatuur en beschrijving activiteiten

Stad en Wereld

De Nederlandse steden zijn onomkeerbaar cultureel divers geworden en soms brengt dat spanningen met zich mee: om elkaar en elkaars motieven beter te begrijpen moeten we elkaar ontmoeten en elkaars verhalen leren kennen. Die verhalen worden nu alleen nog niet verteld en de ontmoeting vindt te weinig plaats. Wij hebben in onze voorstellingen laten zien dat dat allebei wel kan. En dat je dat het best kan doen aan de hand van de geschiedenis die we met elkaar delen: we maken al veel langer onderdeel van elkaars leven uit dan we denken. Er zijn al historische personages geweest die zich bezig hebben gehouden met vragen over ras, kleur, gender en identiteit. Door die personages en hun verband met onze eigen geschiedenis te tonen, brengen we een gesprek op gang op basis van her- en erkenning, in plaats van verschil.

We zoeken voor onze producties inspiratie bij (historische) personages die niet megingen met de massa en die daardoor grenzen doorbraken van bijvoorbeeld ras en gender. Wij vertellen hun verhaal met een link naar het heden en confronteren het publiek zo met hun eigen denkkaders. De afgelopen jaren toonden we de verhalen van de jazzmuzikant Kid Dynamite in de Amsterdamse jaren 30 en de eerste zwarte vrouwelijke Surinaamse dokter in de jaren 50 tot de zwarte plantagehoudster Elisabeth Samson en de Amerikaanse Ella Fitzgerald. Allen hebben het lef gehad tegen de stroom in te zwemmen op zoek naar hun eigen identiteit. Hun strijd en uitdagingen hebben niets aan actualiteit verloren.

Werkwijze producties (Negroes with Guns, Celia, Lolita, Motowns Machiavelli)

De driehoek regisseur, dramaturg, muzikaal leider is essentieel voor het ontwikkelen van projecten voor de grote en kleine zaal van Urban Myth. Regisseur Jörgen Tjon A Fong ontwikkelt de structuur van de voorstelling in samenspraak met Robbert van Heuven (dramaturg en journalist) op basis van uitvoerige historische en muzikale research. Omdat onze voorstellingen vaak op historische figuren zijn gebaseerd, is er veel historisch bronmateriaal waaraan we een theatrale draai kunnen geven.

Hoewel onze producties hun wortels hebben in de realiteit is het nadrukkelijk niet de bedoeling om documentair theater te maken. Voor de voorstelling Celia bijvoorbeeld is het historisch juist dat Celia Sanchez en Celia Cruz zich in 1961 in New York bevonden op het moment dat Fidel Castro de VN toesprak. De ontmoeting die in de voorstelling plaatsvindt, is aan de fantasie van Tjon A Fong, Van Heuven en tekstschrijver Koos Terpstra ontsproten.

Tekstschrijvers zijn van groot belang bij de ontwikkeling van onze voorstellingen. In de afgelopen jaren hebben we regelmatig samengewerkt met Jibbe Willems (die ook het script voor de voorstelling Negroes with Guns in 2017 zal schrijven). Naast een geweldig tekstschrijver is Jibbe een schrijver die zich goed in andere culturen kan verplaatsen. De verongelijkte Nederlandse voetballer Winston Bogarde bijvoorbeeld die zich in onze voorstelling Kabel door zijn Surinaamse achtergrond (onterecht) gehinderd voelde vooruit te komen. Of de zus van Kid Dynamite die in de voorstelling uitlegde waarom in haar optiek het leven van Dynamite gedoemd was te mislukken doordat hij niet de juiste Winti-rituelen had gevolgd. Deze karakters werden voor een Surinaams publiek invoelbaar gemaakt door een schrijver die nog nooit een voet in Suriname had gezet, maar wel in staat bleek de kern van die cultuur te raken.

Voor Lolita gebruiken we de tekst die Marjolijn van Heemstra in 2008 voor Urban Myth schreef als basis. Na de succesvolle tournees van Ella in Nederland en in Suriname zal Tjon A Fong in de komende jaren ook meer teksten voor de kleine zaal ontwikkelen, onder begeleiding van Koos Terpstra.

Toneelbeeld en kostuums bij de voorstellingen Negroes with Guns en Celia worden in samenwerking met kunstenaar en modeontwerpster Marga Weimans ontwikkeld.

In de afgelopen jaren hebben we met verschillende muzikaal leiders gewerkt die een sleutelpositie innamen in het werkproces.

Muzikale research

Muziek heeft altijd een grote rol gespeeld bij de voorstellingen van Urban Myth. In de producties van de afgelopen jaren, waarbij Nederlands-Surinaamse iconen centraal stonden, was elke productie een zoektocht naar de Nederlands-Surinaamse muziekgeschiedenis.

Bij de voorstelling *Kid Dynamite*, die handelde over de eerste generatie zwarte jazzmuzikanten in Amsterdam, stond het verhaal en de muziek van de legendarische saxofonist Kid Dynamite centraal. Kid Dynamite was instrumenteel voor de ontwikkeling van Suri-Jazz: jazz waar traditionele Surinaamse muziek zoals Kawina en Kaseko aan werden toegevoegd. De composities werden door Fra Fra Sound in samenwerking met Jörgen Tjon A Fong voorzien van nieuwe arrangementen. Het werk van *Dynamite* werd gecombineerd met composities van Max Woiski en Louis Davids om een muzikaal tijdsbeeld te schetsen.

In Elisabeth Samson stonden Surinaamse kinderliedjes centraal. Liedjes die elk kind met een Surinaamse ouder kent, maar waarvan de betekenis vergeten is. Door de liedjes in een andere context te plaatsen werd tijdens de voorstelling duidelijk dat de liedjes vaak wrede situaties tijdens de slavernij beschrijven. Bij het publiek verdwenen de nostalgische herinneringen bij de realisatie van de originele betekenis van die liedjes in de voorstelling.

Bij Sophie en Nola gebruikten we Surinaamse muziek uit de jaren 50 als leidraad voor de voorstelling. De invloed van fanfares uit Nederland en Duitsland was in de jaren 50 groot in Suriname en de muziek kreeg in nieuwe arrangementen een jazz-swing van de arrangeurs van Fra Fra Sound.

Ella Fitzgerald stond er om bekend happy-go-lucky nummers te zingen. Licht repertoire waar haar stem zich goed voor leende. In tegenstelling tot bij voorbeeld Billie Holiday was bij Ella de worsteling van haar leven op het eerste gezicht niet in haar muziek terug te horen. Wij lieten door het repertoire opnieuw te laten arrangeren door Danny van Kessel de muziek van Ella aansluiten op de verschillende situaties en levensfasen die in de voorstelling aan bod kwamen. Door de populariteit van Fitzgeralds muziek lag het risico van de sing-a-long-voorstelling op de loer. Door het gebruik van haar onbekendere repertoire, songs van haar inspiratiebronnen als the Boswell Sisters en nieuwe arrangementen hebben we dat weten te omzeilen en werd de muziek de dragende kracht onder de voorstelling.

De muzikale research is voor ons daarom van even groot belang als het historische onderzoek. Er wordt bij elk project gezocht naar de juiste balans tussen het vertellen van het verhaal, het geven van een tijdsbeeld en het versterken of juist contrasteren van het gesproken woord. We maken in veel gevallen gebruik van bestaande muziek, in verband met het eerder genoemde tijdsbeeld van de historische verhalen die we vertellen. Maar we vragen altijd om een nieuw arrangement.

Zowel muzikaal leider van Fra Fra Sound Vincent Henar, als arrangeur Danny van Kessel hadden in het verleden weinig ervaring met het maken van muziek voor muziektheaterproducties. Beiden zijn expert in hun vakgebied: Henar in de Surinaamse Jazz en van Kessel op het gebied van de Amerikaanse Jazz en Caribische muziek. Het is gelukt gezamenlijk een taal te vinden waarbij de muziek en tekst een geheel vormen en een ondeelbaar element zijn geworden van de voorstelling. Ook het werken met live muzikanten levert een dynamiek aan de voorstelling die een grote stuwung aan het verhaal geeft.

We zijn blij met wat de zoektocht binnen de Surinaamse muziek ons heeft opgeleverd. Net zoals de Surinaamse maatschappij is het een amalgaam van verschillende culturen. De komende jaren

onderzoeken we andere muziekvormen die ook van grote invloed zijn geweest op de Nederlands-Surinaamse cultuur.

Voor de komende projecten maken wij naast live muzikanten ook gebruik van een aantal producenten en dj's die we de opdracht geven muziek te herinterpreteren. Deze muziek zal door dj's op het toneel ten gehore worden gebracht en bij een aantal voorstellingen gecombineerd worden met akoestische instrumenten en zang. We willen hiervoor onder anderen samenwerken met producent en componist Perquisite (bekend van Pete Philly & Perquisite) Jeroen van Olffen (die veel ervaring heeft in hiphop en met reclamemuziek) en dj Lovesupreme (die diverse projecten in het theater gedaan heeft). Net als bij de arrangeurs van de voorgaande producties vragen we de producenten nummers opnieuw te bewerken of te remixen waardoor er nieuwe interpretaties van bestaande nummers ontstaan die in een andere context opeens een andere betekenis krijgen. Daardoor wordt Motown's Machiavelli bijvoorbeeld geen sing-a-long-musical, maar een voorstelling waarbij de muziek op een verrassende manier het verhaal ondersteunt. En waarin de nummers van bijvoorbeeld Marvin Gaye niet alleen liefdesliedjes zijn, maar ook fikse kritiek op Berry Gordy bevatten.

Werkwijze

Elk seizoen maken we:

- Een voorstelling voor de grote zaal.
  - Een voorstelling voor de kleine zaal. Die voorstelling is of:
    - een nieuwe tourneevoorstelling die het seizoen erop in reprise gaat. Deze voorstelling gaat veel spelen, waardoor we de opbrengsten ervan kunnen investeren.
- Of:
- in het seizoen zonder nieuwe voorstelling voor de kleine zaal maken we een onderzoeksvorstelling. Deze dient om te experimenteren met nieuwe vormen en onszelf en de thematiek te blijven ontwikkelen. Deze voorstelling speelt alleen in Bijlmer Parktheater in Amsterdam.
- Een voorstelling van een nieuwe maker.
  - Een communityproject.

Grote Zaal

Negroes with Guns

(repetitieperiode: november - december 2017, speelperiode: januari - mei 2017)

Negroes With Guns is een muzikale theaterproductie gebaseerd op het boek van Christine Otten. Haar boek verschijnt eind 2016; het stuk gaat in april 2017 in première in de Stadsschouwburg Amsterdam.

Zowel de voorstelling als het boek zijn gebaseerd op het leven van Robert Williams. Williams was een Afro - Amerikaanse burgerrechtenstrijder en streed er onder andere voor de Afro-Amerikaanse gemeenschap te bewapenen om zichzelf te kunnen verdedigen tegen het geweld van onder andere de Ku Klux Klan. Door zijn activisme werd hij als gevaarlijk beschouwd door de Amerikaanse overheid. Nadat een arrestatiebevel was uitgevaardigd door de FBI is hij gevlucht naar Cuba, waar hij ontvangen werd door Fidel Castro.

Na vier jaar in Cuba te hebben gewoond vertrok hij naar China waar hij ook warm ontvangen werd. Toen de relatie tussen de Verenigde Staten en China (onder anderen door Nixon's historische reis) begonnen te ontdoeien, mocht Robert Williams met zijn gezin naar de Verenigde Staten terugkeren.

Negroes With Guns wordt een muziektheaterproductie waarin de dreiging van terreur als pressiemiddel wordt onderzocht. Wanneer is dreigen met geweld geoorloofd? Wie bepaalt wie terrorist of vrijheidsstrijder is? Welke offers worden er gebracht om een hoger ideaal te bereiken? Williams' kinderen hebben op jonge leeftijd deze strijd bewust meegemaakt. Ze hebben in Cuba en China gewoond. Hun visie op de gebeurtenissen (waarin ze het geloof in hun vaders strijd nooit hebben verloren) zal een centrale rol in de voorstelling spelen.

Het verhaal van Williams blijft interessant en actueel. Met betrekking tot de huidige situatie in zowel de Verenigde Staten als in Nederland. In beide landen lijkt een herijking aan de gang te zijn waarin de diverse groepen in de samenleving opnieuw positie ten opzichte van elkaar moeten bepalen. Er lijkt een verharding plaats te vinden waarin (onder andere ingegeven door social media) de grootste schreeuwer de meeste aandacht krijgt. Maar, ook weer ingegeven door social media, onderwerpen die de reguliere media laten liggen een groter bereik krijgen.

Het verhaal van Williams staat symbool voor het heft in eigen hand nemen, tegen de stroom in durven zwemmen, waarbij er niet altijd de juiste keuzes worden gemaakt.

Het is niet de bedoeling dat de voorstelling een verheerlijking van geweld wordt, maar juist de nadruk legt op hoe moeilijk de nuance is. Hoe kan je zonder jouw idealen te verloochenen het juiste doen? Ook is het interessant hoe Williams als een politieke pion is ingezet op bepaalde momenten van zijn leven. Het is niet zonder reden dat de man die door de Verenigde Staten als staatsvijand werd gezien met open armen in het communistische Cuba en China werd ontvangen. Zoals we ook bij Kid Dynamite hebben gedaan, laten we op het onderwerp verschillende perspectieven zien waarbij het publiek zelf stelling moet nemen. Daarnaast zal het door het gebruik van muziek een toegankelijke voorstelling worden die ingewikkelde thema's niet uit de weg gaat.

Producer Perquisite Perquisite en bluesliefhebber Huub van der Lubbe zullen de zwarte muziek uit de jaren '60 en '70 opnieuw interpreteren. Het worden geen karaokecovers van de klassieke nummers, maar nieuwe interpretaties waarbij elektronische remixes gecombineerd worden met akoestische instrumenten en zang van Huub van der Lubbe en Manoushka Zeegelaar Breeveld.

Aan Negroes with Guns werken mee: Christine Otten, Huub van der Lubbe, Perquisite, Manoushka Zeegelaar Breeveld, DJ Lovesupreme en Thirsa van Til.

Script: Jibbe Willems

Negroes with Guns is al aan twintig grote zalen van de Nederlandse theaters verkocht.

Celia | Fidel | Celia

(repetitieperiode: november - december 2017, speelperiode: januari - mei 2018)

Introductie

In *Celia* vertelt Urban Myth met scherpe teksten, groot gemonteerde beelden en swingende muziek het spannende en ook nu nog relevante verhaal van twee iconische vrouwen: Celia Cruz en Celia Sanchez. Tijdens de koude oorlog probeert de Cubaanse revolutionaire Sanchez de bekende zangeres Cruz over te halen om terug te komen naar Cuba om zo het land te helpen opbouwen na de revolutie. Daarmee ontstaat een conflict dat gaat over idealisme, solidariteit, vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid.

Urban Myth is een van de weinige gezelschappen in Nederland die de actualiteit en vraagstukken over culturele identiteit in de grote theaterzaal met elkaar in verband brengt en zo nieuwe invalshoeken zoekt om een cultureel divers Nederland te onderzoeken.

De voorstelling

September 1961. De Cubaanse delegatie voor de Verenigde Naties is gedwongen te verhuizen naar een klein kamertje in Harlem. Terwijl Fidel Castro op die paar vierkante meter Malcolm X en de

Russische Nikita Chroetsjov ontvangt, heeft zijn medestrijdster en naaste secretaris Celia Sanchez een afspraak met die andere Celia, Celia Cruz. De beroemde Cubaanse zangeres vluchtte na Fidels machtsovername naar de Verenigde Staten en weigert terug te komen zolang de communisten aan de macht zijn. Sanchez wil Cruz overhalen om terug te komen om haar muzikale talent te gebruiken bij het opbouwen van een nieuw Cuba, met een nieuwe identiteit. Tussen de twee sterke vrouwen ontstaat een spannend conflict waarin idealisme, solidariteit, individuele vrijheid en collectieve verantwoordelijkheid door elkaar lopen, schuren en botsen.

Voor welk ideaal zet je je in? Met wie ben je solidair? Hoe verhoudt individuele vrijheid zich tot een verantwoordelijkheid naar het collectief? En welke positie moet de kunstenaar innemen ten opzichte van deze dilemma's? Deze samenhangende vragen vormen het startpunt van de voorstelling Celia | Fidel | Celia van Urban Myth. Daarmee is de voorstelling een logisch vervolg op onze vorige voorstelling Sophie en Nola en op de langere thematische en artistieke lijnen die we als gezelschap al een aantal jaar onderzoeken. Tegelijkertijd proberen we die thematiek ook deze keer weer voor een zo groot mogelijk publiek aantrekkelijk te maken met swingende muziek en toegankelijke, snelle en groot gemonteerde theatrale vorm.

Urban Myth heeft een stijl ontwikkeld waarin de teksten, muziek, een op het publiek gerichte speelstijl en een spectaculaire en aantrekkelijke beeldtaal de belangrijkste pijlers zijn. De tekst zal worden geschreven door Jörgen Tjon A Fong en Koos Terpstra. Terpstra en Tjon A Fong kennen elkaar al vanuit de tijd dat Tjon A Fong bij Terpstra's NNT regisseerde. In de toneelteksten van Terpstra voel je de geëngageerde noodzaak. Ze zijn geestig en scherp en vragen om een 'epische' speelstijl: ze spelen graag met de theatrale situatie en met verhouding tussen personage en acteur. In zijn uitgebreide oeuvre probeert Terpstra ook regelmatig via historische onderwerpen iets te zeggen over het heden, zonder al te nadrukkelijk te willen actualiseren.

Daarmee past de pen van Terpstra precies bij de stijl van Urban Myth. Ook wij voelen de noodzaak het over actuele thema's te hebben, proberen dat op een toegankelijke manier te doen, in een speelstijl die nooit de theatrale situatie ontkent. Terpstra heeft, net als wij, de behoefte om de toeschouwer met zijn humor en toegankelijkheid op te laten gaan in de voorstelling om hem of haar vervolgens te ontregelen en aan zijn of haar vaste denkpatronen te morrelen.

Het toneelbeeld van Celia | Fidel | Celia laten we volledig bepalen door het licht: het licht vormt het decor. Het vervult zo verschillende functies. Ten eerste wordt het ingezet om de verschillende personages van elkaar te isoleren door scherpe kadrering en opvallend kleurgebruik. De vrouwen bevinden zich op dezelfde plek, maar toch niet. De wereld van Cruz is even kleurrijk als haar even extravagante karakter. De wereld van Sanchez is net als haar revolutionaire idealen (en de foto's die er van haar zijn) vooral zwart-wit.

Met Nils Fischer en Timbazo onderzoeken we Salsa en de Cubaanse son. De salsa van Celia Cruz klonk in elk Surinaams gezin, maar behalve feestmuziek heeft de Cubaanse muziek een grote mate van storytelling die we in de voorstelling ook zullen gebruiken. De teksten blijven in het Spaans maar de verhalen van de songs zullen in de dialogen verweven worden. Het script is geschreven door Koos Terpstra.

Aan Celia | Fidel | Celia werken mee: Manoushka Zeegelaar Breeveld, Thirsa van Til, Gery Mendes, Muziek: Nils Fisher en Timbazo

Paint it Black (januari - mei 2019)

I.s.m. Amsterdam Museum

Rembrandt, Rubens, Sluijters, Appel: allemaal hebben ze zwarte mannen en vrouwen geschilderd. Ook in het Amsterdam van Rembrandt liepen al donkere mensen rond. Zwart is niet iets van de

laatste eeuw, maar hoort al 700 jaar bij (de kunst) in Nederland. Tentoongesteld wordt het nauwelijks; musea weten vaak zelf niet dat ze 'geschilderde zwarten' in huis hebben.

In samenwerking met het Amsterdam Museum en verschillende kunsthistorici vullen we de onbekende verhalen in van de zwarte modellen en figuren op het doek in de Stadsschouwburg. Een collagevoorstelling.

De muziek zal bij de voorstelling gemaakt worden door jonge singer/ songwriters als Sabrina Starke en Gerson Main. Wat is hun interpretatie van de werken? Waar Starke vaak een mooie emotionele onderlaag in de muziek weet te raken, heeft Main een meer humoristische invalshoek in zijn werk.

Linnaeus (januari - mei 2020)

I.s.m. Surinaams Klassiek

Linnaeus ordende de plantensoorten, waaronder ook een groot aantal Surinaamse plantensoorten. Of nou ..., hij stuurde 'zijn apostelen' uit over de hele wereld om plantensoorten te ontdekken en in kaart te brengen. Bij zijn Zweedse onderzoeker Daniel Rolander (1725-1793) die hij naar Suriname stuurde, verliep dat niet volgens plan. Rolander vond vele inheemse planten en insecten. Hij wilde deze informatie echter niet zomaar met Linnaeus delen. Deze twist liep zo hoog op, dat Linnaeus er alles aan deed om Rolander een slechte naam te bezorgen. Met succes. Het werk van Rolander ging grotendeels verloren.

We maken een voorstelling in de stijl van Sophie en Nola. Spannend, swingend en met veel muziek, ditmaal van de Surinaamse klassieke componist Helstone. We werken samen met de initiatiefnemers van Surinaams Klassiek die met succes in het Bijlmer Parktheater concerten hebben georganiseerd. Zij zullen het werk van de Surinaamse klassieke componist Helstone voor deze voorstelling opnieuw arrangeren voor een vijfkoppig klassiek ensemble.

Kleine Zaal, tourneevoorstelling met reprise in jaar erop

Lolita

(repetitieperiode: juli augustus 2017, speelperiode september - december 2017, reprise september 2018 - maart 2019)

Regie: Jörgen Tjon A Fong. Tekst: Marjolijn van Heemstra & Jörgen Tjon A Fong

Centraal in onze voorstelling staat de ingewikkelde relatie tussen moeder Charlotte en dochter Lolita die door toedoen van Humbert Humbert onder druk komt te staan.

In het boek wordt de 37-jarige docent Humbert verliefd op de 12-jarige Lolita. Om dicht bij haar te zijn trouwt hij met haar moeder, die kort daarop overlijdt. Humbert en Lolita leven als man en vrouw, maar geven zich uit voor vader en dochter. Na twee jaar neemt Lolita de benen. Wij laat Lolita en haar moeder aan het woord. We beleven het verhaal opnieuw, maar dan door hun ogen gezien. De vrouwen analyseren haarscherp de handelingen van de man, maar laten daarbij zichzelf niet buiten schot. In onze versie is Charlotte wit en Lolita zwart. Hierdoor ontstaat een nog grotere miscommunicatie. Zoals Robert Vuijsje over zijn eigen gekleurde zoon zegt: 'Het begon ermee dat ik naar mijn zoon keek en dacht: jij weet dingen die ik niet weet. Ik ben 39 jaar ouder, maar jij hebt ervaringen die ik niet ken. Je hebt een donkere huidskleur en kroeshaar. Door hoe je eruitziet, heb jij nu al kennis over zaken die ik nooit helemaal zal kunnen begrijpen.'

In alle decennia na het verschijnen in de jaren 50 zijn de morele gedachten over dit boek steeds opnieuw een goede spiegel van de maatschappij. Anno 2017 gaat de seksualisering van jonge meisjes steeds verder, en wordt de maatschappelijke verontwaardiging ten opzichte van pedofilie tegelijkertijd steeds groter. In de voorstelling gaan we op zoek naar morele grenzen.

Producer en dj Jeroen van Olffen bewerkt het brede repertoire van Serge Gainsbourg opnieuw en brengt de muziek live achter de draaitafels ten gehore.

Kleine zaal, onderzoeksvoorstelling

Human zoo (oktober - november 2018)

Eind 19e en begin 20e eeuw ontstonden in Europa allerlei menselijke dierentuinen, waar men donkere mensen kon gaan bekijken. In 1881 waren op de Koloniale Tentoonstelling in Amsterdam 'Surinaamse negers en indianen' te zien, maar ook bewoners van Nederlands-Indië. Miljoenen bezoekers kwamen voor het eerst een gekleurde bekijken. Zelden leidde dit tot respect. Meestal werd het idee gevoed dat er een hiërarchie in rassen bestond.

Een onderzoeksvoorstelling, muzikaal ondersteund door de dans- en percussiegroep Untold uit Amsterdam Zuidoost. Ons publiek komt om de performers te bekijken, maar wordt uiteindelijk op het podium bekeken door de performers. Niet alleen kijkt wit naar zwart. Zwart kijkt ook naar zwart: de onder Surinamers omstreden winti-cultuur wordt grondig onderzocht.

Kleine Zaal, tourneevoorstelling

Motown's Machiavelli (oktober - december 2019, reprise oktober 2020 - maart 2021)

In 1988 verkocht Berry Gordy zijn levenswerk Motown voor 61 miljoen dollar. Motown veranderde het leven van veel zwarte Amerikanen. Maar zijn leiderschap zorgde ook voor veel vijanden. Wij combineren het boek *De Vorst* van Machiavelli, over macht krijgen en macht behouden, met het verhaal van Berry Gordy. Want ook als je naar het verhaal van Berry Gordy kijkt lijkt het Machiavelliaanse adagium zijn motto: Wees pragmatisch als machthebber. Want het doel heiligt de middelen.

Een mix van storytelling, stand up en een concert. We koppelen met deze voorstelling net zoals bij Ella een iconisch figuur aan een universeel, actueel thema. Het doorbreken van een glazen plafond en het bereiken van een positie van macht in een tijd waarin alles erop wijst dat het onmogelijk is deze positie te bereiken. Muziek en segregatie, armoede, uitsluiting en The American of de hedendaagse European Dream.

Pianist Danny van Kessel arrangeert Motown nummers opnieuw voor piano, bas en drums. DJ Lovesupreme smelt nieuwe interpretaties van Motown-klassiekers samen met deze akoestische instrumenten.

Kleine zaal, onderzoeksvoorstelling

Het Conflict (oktober - november 2020) – onderzoeksvoorstelling

Een voorstelling op basis van het kunstwerk Het Frisia-Nederlandconflict. Kunstenaar Ruiters Janssen werd geïnspireerd door een fragment uit het boek van Joris Luyendijk Het zijn net mensen. Daarin verplaatst Luyendijk het Midden-Oostenconflict naar Nederland. De Friezen tegen de Nederlanders: er komt oorlog, de jonge staat Frisia verovert Nederland, er zijn aanslagen en guerrilla's. Uiteindelijk komt er een vredesproces en krijgen de Nederlanders Limburg, een stukje van Brabant en een Zeeuws eiland, bewaakt door Friese troepen. Wij verplaatsen het conflict naar 2017. De vluchtelingen hebben zich gegroepeerd en een stuk Nederland tot hun woongebied uitgeroepen, beveiligd door een vluchtelingenleger. Wat gebeurt er met de Nederlandse identiteit?

Muzikaal wordt Het Conflict een zoektocht naar een nieuw volkslied. We vragen een aantal muzikanten samen met dichters om een nieuw volkslied te schrijven voor Friesland, een aantal om het Wilhelmus opnieuw te interpreteren.

Toelichting communityproject

Onze community bestaat al jaren, maar we geven ze de komende jaren een prominente rol in onze organisatie. De leden van onze community houden ons scherp en mede dankzij hun input weten we wat er speelt in de subgroepen van onze maatschappij. Andersom bieden wij hen een unieke kans om hun eigen verhalen op het podium gespeeld te zien door gerenommeerde acteurs.

De dialoog met de community wordt zowel online als offline gevoed. Online op dagbasis, door interactie en participatie. Offline is er elk jaar een communityproject: themabijeenkomsten die dienen als onderzoek voor presentaties en voorstellingen waarbij de input van onze community centraal staat.

Bij het opzetten van de communityprojecten werken we samen met onze partners, in het bijzonder met CBK Zuidoost en Bijlmer Parktheater. We zijn met de gemeente Schiedam in gesprek en met de Surinaamse organisatie Tori Oso uit Utrecht om onze partner te zijn bij het uitvoeren van de projecten in die steden.

Communityprojecten

- **Eeuwige Trouw (augustus - september 2017)**
- **BraSa/ Familie (augustus - september 2018)**
- **Under my skin (augustus - september 2019)**
- **Njang/ Eet (augustus - september 2020)**

Talkshows

S.Y.L - Support your Lifestyle (door het seizoen heen in 2018, 2019, 2020)

Om een band op te bouwen met nieuw publiek en ons vaste publiek te interesseren voor de voorstelling en hun thema's, organiseren we elk seizoen een aantal talkshows. Onder andere in het Bijlmer Parktheater, in de Utrechtse Stadsschouwburg en de Schouwburg Rotterdam. Deze avonden zijn eerder bij de voorbereidingen van voorstellingen uiterst vruchtbaar gebleken. Sylvana Simons is de gastvrouw tijdens deze avonden.

Doelgroepen

Voor een toelichting op de doelgroepen die we willen benaderen verwijzen we u graag naar hoofdstuk 4B Publieksbenadering.

Verkoop

Na een periode waarin theaters huiverig waren om voorstellingen te boeken die putten uit een 'ander' referentiekader, merken we nu dat er grote interesse is in de voorstellingen van Urban Myth. Zowel voor grote als kleine zaal. De voorstelling Ella werd tijdens de eerste tournee, verkocht door George Visser, 14x in de kleine zaal gespeeld. Nadat we de verkoop in eigen hand namen via Theater Dept. speelde Ella meer dan 30x tijdens de reprisetournee.

De verkoop van Negroes with Guns (op dit moment ongeveer 20x verkocht voor de grote zaal) is in handen van oud-theaterdirecteur Jeanne Kers. We zijn met een aantal impresariaten in gesprek om de voorstellingen Lolita en Celia te verkopen voor seizoen 2017 - 2018.

Overzicht projecten 2017 - 2020

Jaar-nummer			Titel	voorstelling n Amsterdam	voorstellingen NL	totaal aantal voorstellingen	bezoekers Amsterdam	bezoekers NL	totaal aantal bezoekers
2017-1	I	grote zaal	Negroes with Guns	2	18	20	1000	6300	7300
2017-2	I	nieuwe maker	Rajae	3	20	23	240	1600	1840
2017-3	I	Reprise	Ella Reprise	4	20	24	320	1600	1920
2017-4	II	kleine zaal	Lolita	4		4	320	0	320
2017-5	II	community	Eeuwige trouw	4	2	6	320	160	480
2018-1	I	grote zaal	Celia	2	15	17	900	5250	6150
2018-2	I	nieuwe maker	Sergio Ijssel	4	4	8	320	320	640
2018-3	II	kleine zaal	Lolita	3	20	23	240	1600	1840
2018-4	II	Talkshows	SYL	4		4	200	0	200
2018-5	II	onderzoek	Human Zoo	4		4	320	0	320
2018-6	II	community	Bra- Sa	4		4	200	0	200
2019-1	I	grote zaal	Paint it Black	2	18	20	900	4500	5400
2019-2	II	nieuwe maker	Thirsa van Til	4	6	10	320	480	800
2019-3	II	kleine zaal	Motowns Machiavelli	3	25	28	375	2500	2875
2019-4	I	Talkshows	SYL	4		4	200	0	200
2019-5	I	community	Under my skin	4		4	200	0	200
2020-1	I	grote zaal	Linneaus	2	18	20	900	4500	5400
2020-2	II	nieuwe maker	nbn	8		8	640	0	640
2020-3	II	Reprise	Motowns Machiavelli	2	25	27	250	2500	2750
2020-4	I	Talkshows	SYL	4		4	200	0	200
2020-5	II	onderzoek	Het Conflict	4		4	320	0	320
2020-6	I	community	Njang - Eet	4		4	200	0	200
				79	191	270	8885	31310	40195

Thema: The fabric of the city and the fabric of the world

Alle voorstelling zijn thematisch terug te brengen naar de leidraad in ons werk: The fabric of the city and the fabric of the world. Het weefsel dat de stad vormt: elk draadje, of zelfs een vezel daarvan, staat voor een leven, een eigen verhaal, een reeks gebeurtenissen. Alleen als alle vezels en draden verweven zijn, kunnen ze samen de stof vormen: the fabric of the city.

Wij gaan op zoek naar de persoonlijke geschiedenissen die samen ons gedeelde erfgoed vormen. In The fabric of the world komen de voorstellingen voor de grote zaal en kleine zaal samen. Bij die producties gaan we op zoek naar de internationale verhalen, universele thema's met een link naar de actualiteit.

The fabric of the city staat daarbij voor de lokale verhalen die we maken met de nieuwe makers en in onze talkshows en communityprojecten: kleine, persoonlijke verhalen met een grote relevantie voor onze achterban.

3. Plaats in het veld

Urban Myth is een uniek muziektheatergezelschap in Nederland dat structureel cultureel divers theater maakt voor zowel grote als kleine zaal. Dat onderscheidt ons van anderen omdat ander

cultureel divers theater zich beperkt tot de kleine zaal of kortlopende initiatieven. Het is overigens niet onze wens om hierin uniek te zijn. Wij geloven dat cultureel divers theater als genre alleen kan floreren als er meer structureel cultureel divers aanbod zou zijn. Door alleen kortlopende initiatieven te faciliteren, krijgt het cultureel diverse theater niet de kans om de kwaliteit te verhogen, een volwaardige speler te worden, om de concurrentie aan te gaan met reguliere gezelschappen.

Wij willen onze eigen positie de komende jaren versterken. Door meer te spelen en meer tijd te nemen voor onze producties, waardoor de artistieke en inhoudelijke kwaliteit groeien. We zoeken de dialoog met andere cultureel diverse gezelschappen waar we eerder al mee samen hebben gewerkt of met wie we al contact hebben. Van Raymi Sambo tot de gebroeders Timisela, van Well Made productions tot Zouka Media van Abdelkarim el Fassi of John Leerdam en Right about now Inc. We delen de behoefte van deze makers om eigen 'nieuwe', verbindende verhalen te vertellen. De herkenning en validatie van de (eigen) historie is een van de belangrijkste sleutels voor het succes van de producties die deze gezelschappen maken. De komende jaren willen we als 'cultureel diverse sector' meer de krachten bundelen om gezamenlijk sterker naar buiten te treden.

Onze bezoekersaantallen bevestigen de behoefte aan kwalitatief hoogwaardig cultureel divers theater, bij zowel wit als zwart publiek. De voorstellingen van Urban Myth zijn de afgelopen seizoenen zeer goed bezocht (gemiddeld 70% bezetting). Ook de tijdsgeest vraagt om theater dat zich maatschappelijk engageert op cultureel diverse thema's. Denk aan de zwartepietendiscussie, de #OscarsSoWhite, rapper Fresku die de publieke radiozenders uitdaagt om eindelijk ook eens hiphop te draaien. De theaters weten ons te vinden, zeker nu ze hebben gezien dat er publiek voor onze voorstellingen is.

Het komend kunstenplan is het belangrijk om te bekijken hoe wij als Urban Myth de cultureel diverse theatersector kunnen helpen versterken. Welke allianties kunnen we smeden zonder de eigen identiteit te verliezen? Er zijn al gesprekken gaande over een festival met voornoemde artiesten.

Niet alleen met andere gezelschappen willen we de samenwerking zoeken. We doen dit ook met (binnen en buiten de podiumkunsten):

- Stadsschouwburg Amsterdam: uitbreiding van onze bestaande, vruchtbare samenwerking. Nu niet alleen huisvesting en speelruimte, maar ook wederzijdse kennisdeling (financiën, publieksbereik, achterban, P&O).
- Podium Mozaïek op gebied van talentontwikkeling van nieuwe makers. Jörgen Tjon A Fong treedt op als verbindende coach op regievlak en Robbert van Heuven op dramaturgievlak.
- Bijlmer Parktheater als locatie en publieksbereik voor het communityproject. Ook zijn de premières van de kleine zaal voorstellingen hier.
- Nowhere voor repetitieruimte: cultuurpand, net als wij op zoek naar andere verhalen, nieuwe vormen, betekenisvolle ontmoetingen en jonge talenten. Daarnaast treden we incidenteel op als coach in het artiestenprogramma van Nowhere.
- CBK Zuidoost voor de communityprojecten.
- Amsterdam Museum voor Paint it Black.
- Surinaams Klassiek voor Linnaeus.
- Diverse lokale samenwerkingspartners voor de communityprojecten, zoals Lady Africa, Bloei&Groei Zuidoost, Diversity Rules.
- Stadsschouwburg Rotterdam
- Stadsschouwburg Utrecht
- Gemeente Schiedam

4. Ondernemerschap

Organisatie

Urban Myth bestaat op dit moment (februari 2016) uit een artistiek leider in dienst en een zakelijk leider op freelance basis. Zij bepalen gezamenlijk het beleid onder verantwoordelijkheid van een bestuur op afstand. Afhankelijk van de lopende projecten wordt expertise ingehuurd op het gebied van marketing, productie, techniek. Acteurs en overig artistiek personeel zijn niet in dienst maar worden op freelance basis ingehuurd.

Stichting Urban Myth volgt de code Cultural Governance. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. De bestuurders zijn relatief kort geleden aangetreden. In 2016 worden de administratieve aanbevelingen van de CGG doorgevoerd.

De Code Culturele Diversiteit zit in de genen van Urban Myth, en wordt op alle beleidsterreinen toegepast en gehaald.

Hoewel we een succesvol jaar achter de rug hebben met veel voorstellingen die goed verkopen, heeft Urban Myth een kritische grens bereikt en is het noodzakelijk de vaste organisatie uit te breiden. De huidige organisatie van ongeveer 1 fte mist de omvang en middelen om de groei van Urban Myth op professionele en structurele manier te bestendigen. Urban Myth wil niet stil blijven staan, maar doorgroeien. Door een stabiele basis te creëren kunnen we dit vormgeven. Belangrijke onderdelen zijn:

- De zakelijk leider zal voor 0,8 fte in dienst treden.
- Voor de pr en publiciteit nemen we iemand voor 0,6 fte aan. Daarmee houden we deze functie op bescheiden omvang, maar we hopen met projectaanvragen uitbreiding te kunnen realiseren.
- De verkoop van onze voorstellingen wordt door derden uitgevoerd op basis van verkoopperecentages.
- Door voorstellingen te produceren die naast een relevant thema ook commercieel interessant waren. Door de organisatie klein en scherp te houden. Door veel goodwill van alle betrokkenen.

Dat zal betekenen dat een aantal taken uit handen van de artistiek leider wordt genomen, waardoor hij zich meer kan focussen op de artistieke inhoud. Tegelijkertijd houden we de organisatie klein en flexibel, zodat we kunnen inspelen op financiële en organisatorische factoren.

De marketingmedewerker zal als belangrijkste opdracht krijgen een nieuw marketingplan op te stellen en uit te voeren. De naamsbekendheid van Urban Myth moet worden vergroot en het merk en netwerk Urban Myth moet versterkt worden.

De zakelijk leider is verantwoordelijk voor alle noodzakelijke zakelijke activiteiten die de producties van Urban Myth mogelijk maken. In de komende periode zal vooral de samenwerking met mogelijke partners ten behoeve van synergievoordeel verder worden uitgewerkt. De Stadsschouwburg Amsterdam waarmee al vergaande afspraken zijn gemaakt is daarin eerste gesprekspartner, maar ook de bestaande afspraken met podium Mozaïek en het Bijlmer Parktheater worden uitgebreid. Nieuw is de samenwerking met NOWhere in Oost. Daarnaast heeft de zakelijk leider de opdracht om de afhankelijkheid van subsidies te verminderen. In 2015 hebben we daar eerste stappen in genomen die we in 2016 en verder hopen te kapitaliseren. De gesprekken met bedrijven zoals Rabobank voor sponsoring worden voortgezet. Het toekennen van de structurele subsidies van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten zal de druk op de organisatie doen afnemen op het gebied van fondsenwerving.

2016 wordt beschouwd als een overgangsjaar waarin we de organisatie willen klaarzetten voor een nieuwe periode van vier jaar. Zo zal de planning en organisatie van producties in een vroeger stadium worden opgestart. Waardoor de risico's van mogelijk tegenvallende fondsenwerving in een vroeg stadium kunnen worden opgevangen.

De stichting Urban Myth streeft naar een gezond eigen vermogen van ongeveer 10%. Dit betekent dat het eigen vermogen zal moeten groeien tot ongeveer € 50.000. Hier wordt op gestuurd. Urban Myth streeft uiteindelijk naar een EIQ van 30% en denkt dit vooral te kunnen realiseren door groei in publieksinkomsten. Door een betere pr en betere verkoop van voorstellingen. Maar ook door succesvolle voorstellingen, zoals Ella, vaker in reprise te verkopen. Daarnaast zal de investering in uitbreiding van de uren zakelijke leiding zich moeten terugverdienen in een toename van sponsorgelden en overige private inkomsten. Uiteindelijk zal Urban Myth daardoor minder afhankelijk te zijn van fondsbijdragen.

Coproducenten

Door de intensieve samenwerking met de Stadschouwburg is Urban Myth niet alleen inhoudelijk versterkt, de samenwerking op het gebied van huisvesting en faciliteiten biedt veel financiële en kwalitatieve voordelen. De afspraken met podium Mozaïek en Bijlmer Parktheater zijn vernieuwd en worden voortgezet. De nieuwe samenwerking met NOWhere is nieuw en niet in deze begroting gekwantificeerd.

Fondsen

Urban Myth is gedeeltelijk afhankelijk van fondsbijdragen voor de projecten die georganiseerd worden. In 2015 was dat aandeel ongeveer 28% van de inkomsten (incl bijdrage AFK). Dat percentage zal in de komende jaren gelijk blijven.

4b. Publieksbenadering

De gehele marketingstrategie van Urban Myth zal in de komende kunstenplanperiode gericht zijn op "Het verleiden, veroveren en verbinden van onze doelgroepen". We hebben daartoe publieksonderzoek laten doen naar onze bezoekers en potentiële bezoekers, we hebben onze doelgroep in segmenten verdeeld en bijbehorende toegepaste strategieën ontwikkeld. We koesteren ons huidige publiek en gaan op zoek naar nieuw publiek.

Naast de reguliere productmarketing werken wij de komende jaren aan ons merk en imago met als doel: (h)erkenning van Urban Myth als hét toonaangevende interculturele theatergezelschap van Nederland. Voor versterking van deze positionering werken we samen met diverse partners. In samenwerking met zowel podia en collega-cultuurmakers als onze huidige doelgroep verleiden en veroveren we nieuw publiek en werken we aan de binding van onze bezoekers. Wij streven er naar een relatie op te bouwen met onze huidige achterban, van loyale bezoekers tot aan betrokken merkambassadeurs en medewerkers. De komende jaren vraagt de promotie van Urban Myth daarom om een specifieke aanpak, een duidelijke strategie, die van Imago Marketing in combinatie met Community Marketing en Diversity Marketing.

Waarom een Imago-campagne?

Onze naamsbekendheid is hoog in Amsterdam en Rotterdam. We leveren een grote bijdrage aan het verbinden van de verschillende culturen in de wereld |stad, door verhalen te vertellen en diversiteit meer betekenis te geven. Urban Myth heeft in de Randstad een groep loyale bezoekers. Omdat het er niet om gaat om deze doelgroep alleen op korte termijn iets voor ons te laten doen, maar door ze aan ons te verbinden kiezen wij er voor om verhalen met hen te delen. Kritische burgers worden op die manier betrokken bij ons verhaal. Ze gaan meedenken met de verteller en worden in beweging

gebracht. Om de relatie met deze loyale groep te versterken en een nieuwe doelgroep te bedienen gaan wij ons meer richten op community building. Juist omdat we hen niet alleen op avonden en in de programmering maar op dagelijkse basis centraal willen stellen.

Onderzoek

Om de achterban direct te betrekken bij ontwikkeling van nieuwe diensten, programmering en bij de verbetering van het marketing & communicatie beleid wordt een groep ambassadeurs gevraagd om regelmatig samen te komen voor een brainstorm. Deze brainstormsessies hebben als doel ideeën te verzamelen over hoe Urban Myth zich kan innoveren terwijl onze signatuur van verhalenverteller gewaarborgd blijft.

De uitkomst van deze brainstorms in 2015 geeft aan dat de storytelling een belangrijke strategie is die wij de komende jaren zullen uitbouwen tot het DNA van Urban Myth. Dat betekent dat behalve de artistiek leider en de creatieve raad (acteurs en programmamakers) elke medewerker het verhaal kent en uitdraagt. Bij storytelling vraagt dit proces veel flexibiliteit, denkkraft en mankracht van een organisatie.

Resultaten Publieksonderzoek naar aanleiding van Sophie en Nola

- **Het Urban Myth-publiek is hoog opgeleid, iets ouder en qua kleur gemêleerd**

Sophie en Nola van Urban Myth heeft een overwegend hoog opgeleid publiek getrokken, dat voor een groot deel uit vrouwelijke veertigers en vijftigers bestond. Maar liefst driekwart identificeert zich (ook) met een Surinaamse culturele achtergrond, maar er zijn zeker ook bezoekers met andere culturele achtergronden geweest, zo blijkt uit de publieksenquête. Dit beeld wordt bevestigd door de ambassadeurs die aangeven dat Urban Myth bij de laatste voorstellingen een qua kleur gemêleerd publiek trekt, dat hoog opgeleid is en overwegend boven de 35 jaar. Uit de enquête blijkt dat de meeste bezoekers regelmatig naar theater gaan. Slechts een kleine minderheid werkt in de theatersector. De ambassadeurs noemen dat zij bij Urban Myth vaak bekenden tegenkomen en het publiek zien als bestaande uit 'mijn mensen'.

- **Zeer goede waardering voor Sophie en Nola**

Sophie en Nola is enorm goed gewaardeerd door het publiek dat op deze voorstelling af is gekomen: gemiddeld kreeg de voorstelling in de enquête een 8,6. Het thema en de Surinaamse connectie bleken zeer belangrijke factoren in die aantrekkingskracht, maar ook de vorm (combinatie van muziek, toneel en dans), de cast en aanbevelingen van anderen bleken belangrijke trekkers. Ook in het panelgesprek met de ambassadeurs werd de voorstelling geprezen: men vindt dat Urban Myth een nieuwe theatertaal aan het ontwikkelen is die van hoge kwaliteit is. De voorstellingen spreken zowel hoofd als hart aan en sluiten aan op de gemengde culturele identiteit die zij zelf ook hebben.

- **Veel interesse in toekomstige voorstellingen**

Zowel in de enquête als in het panelgesprek is aangegeven dat men erg graag nieuwe voorstellingen wil bezoeken die in de lijn liggen van Sophie en Nola. In het panelgesprek is aangegeven dat die voorstellingen zich zeker niet in Suriname hoeven af te spelen als ze maar wel thema's behandelen die met het thema gemengde identiteit (zwart/wit) te maken hebben en de huidige samenleving een spiegel voorhouden. Indien de verhalen en personages onvoldoende bekend zijn, kan de cast of bijvoorbeeld de muziek of dans ook als trekker fungeren.

- **Trots op rol van Urban Myth in de samenleving**

De ambassadeurs zijn trots op de rol die Urban Myth speelt in de samenleving. Het is voor hen bijzonder om hun eigen identiteit gerepresenteerd te zien in het theater. Dat lijkt niet te betekenen dat zij niets van hun gading vinden in de Nederlandse theaters. Ook uit de enquête blijkt dat de

meest bezoekers van Sophie en Nola vinden dat er voldoende aantrekkelijk aanbod te zien is in de theaters in hun regio. De rol van Urban Myth lijkt breder te zijn. In het panelgesprek is bijvoorbeeld gesproken over hoe wit de Nederlandse televisie is en hoe het voor hun witte vrienden moeilijk is om de emoties van hun niet-witte vriend te begrijpen. De voorstellingen van Urban Myth kunnen een rol spelen in het over het voetlicht brengen van culturele identiteiten die nog altijd niet erg zichtbaar zijn, terwijl ze langzamerhand voor steeds meer Nederlanders herkenbaar zijn.

Promotieactiviteiten

De promotieactiviteiten worden per productie bepaald en afgestemd op de doelgroep. Hierbij is gekozen voor een combinatie van traditionele en nieuwe media. Free publicity is nog steeds een belangrijk middel en vormt samen met folders, flyers, affiches, lezersacties en arrangementen een belangrijk deel van de offline communicatie. Hierbij wordt onze achterban/ ambassadeurs ingezet en nauw samengewerkt met maatschappelijk relevante partners, de kunst en culturele branche en collega's in de sector. Online tools worden steeds belangrijker in de voorgenomen marketingmix en zullen de komende jaren verder worden uitgebreid.

Website en nieuwe media

De nieuw te ontwikkelen website is die van een communitysite en zal fungeren als een middel om met onze achterban in dialoog te blijven. Naast inhoudelijke thema's, voorstellingsinformatie en speellijsten, zal ook de segmentatie van de doelgroepen worden doorgevoerd, juist ten behoeve van het dialoog en het op maat aanbieden van producten en samenwerkingsprojecten (tips), blogs en verhalen.

Met onze voorstellingen en programmering spreken wij een aantal doelgroepen aan waarbinnen nog groeipotentie is. Behoud en uitbreiding van deze groep is onontbeerlijk als maatschappelijk en financieel draagvlak voor onze activiteiten. Onze doelstellingen per doelgroep:

1. Nieuw publiek

Om potentieel publiek te bereiken zoeken wij per voorstelling partners die de juiste tone of voice hebben en de locaties kennen om onze programmering onder de aandacht te brengen. Zo bereikt onze boodschap ook publiek dat niet van huis uit het theater bezoekt. De marketing bij ieder van deze projecten beoogt deze bezoekers te verleiden ons ook op te zoeken in het theater. Door samenwerking te zoeken maken wij gebruik van elkaars netwerk.

2. Jongeren

Door slim samen te werken met theaters en productiehuis NOWhere kunnen wij deze groep op maat bedienen. Podium Mozaïek, Bijlmer Parktheater en NOWhere kunnen ons faciliteren in het bereiken van deze groep.

3. Huidige achterban/ publiek

We zijn er in geslaagd om een vaste kern van mannen en vrouwen in de leeftijdscategorie van 25 - 65 jaar te bereiken. Ook zijn we in nauwe samenwerking met de afdeling Marketing & Publiciteit van de Stadsschouwburg voorstellingen gaan aanbieden aan de Lastminute Ticket Shop. Het Urban Myth bestand bestaat nu uit ruim 1000 unieke e-mailadressen.

In nauwe samenwerking met onze partners in de verschillende stadsdelen gaan wij voorstellingen (in Amsterdam regio) gefaseerd uitbreiden. Met het organiseren van themabijeenkomsten op ludieke culturele locaties weten wij publiek uit alle bevolkingsgroepen- en lagen te bereiken. Door een platform te ontwikkelen waarin wij hen in de gelegenheid stellen om direct met ons in gesprek kunnen, leggen wij een cruciale basis voor dialoog. Hiermee leggen we een cruciale basis voor onze toekomstige generatie theaterbezoekers.

5. Spreiding

Urban Myth is ontstaan in Amsterdam, gevestigd in de Stadsschouwburg en speelt door het hele land. De grote zaal voorstellingen zijn producties die tot dusver vooral in de Randstad hebben gespeeld, omdat ze vaak ook Randstedelijke thema's behandelden. Daarnaast is het grootste deel van het publiek woonachtig in de vier grootste steden. Met de grote zaal productie Negroes with Guns (voorjaar 2017) worden voor het eerst de grote zalen in heel Nederland aangedaan (20 voorstellingen door het hele land). Dit wordt doorgezet met de voorstellingen die in 2017-2020 op het programma staan.

Bij het verkopen van voorstellingen wordt in eerste instantie gekeken waar het publiek zit. Het merendeel van de Afro-Caribische achterban van Urban Myth woont in de Randstad. Het thema of de acteurs zijn verder vooral bepalend of theaters geïnteresseerd zijn in het boeken van een Urban Myth voorstelling.

De kleine zaalproducties zoals Ella, Lolita en Motowns Machiavelli worden geboekt door kleinere theaters door heel Nederland. Ella 2015/2016 heeft bewezen dat 20 tot 30 voorstellingen per jaar in alle provincies haalbaar is. Kenmerk van de voorstelling is dat we ook buiten de Randstad een gemengd publiek weten te bereiken.

Daarnaast hebben de voorstellingen van Urban Myth met succes in Suriname op tournee geweest. Zowel Kid Dynamite als Ella hebben voor uitverkochte zalen in Suriname gespeeld. Die warme band die we met onze Surinaamse partners hebben willen we ook in de komende jaren bestendigen. We zullen niet alleen voorstellingen spelen maar ook, zoals we in voorgaande jaren hebben gedaan, workshops geven en duurzame projecten met als doel kennisuitwisseling opzetten.

6. Talentontwikkeling

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de doorstroom van jonge makers die een cultureel divers verhaal in het theater willen vertellen is gestagneerd. Ook Jörgen Tjon A Fong zag als programmeur van de Stadsschouwburg Amsterdam dat het cultureel diverse theateraanbod de afgelopen jaren verschaald is.

Wij willen verantwoordelijkheid nemen om nieuw talent uit te dagen om voorstellingen te schrijven en te regisseren die uiteindelijk door kan stromen naar de grote zalen. We hebben daarom de krachten gebundeld met Podium Mozaïek. Zij zullen de voorstellingen van de nieuwe makers zal produceren en begeleiden en de voorstellingen landelijk zal gaan verkopen. Daarnaast nemen we ook ruimte bij onze eigen projecten op om jonge makers na het afronden van hun eigen project mee te werken aan de Urban Myth-projecten van 2018 en 2019 voor de grote zaal. Jörgen Tjon A Fong en dramaturg Robbert van Heuven hebben hierbij een coachende rol.

Het zijn makers die op hun eigen manier invulling geven aan het gedachtegoed van Urban Myth en daarmee ons verhaal verder helpen ontwikkelen. De eerste stap daartoe is al genomen door het aanstellen van een **artistieke raad** bestaande uit: dramaturg en journalist Robbert van Heuven, actrice en theatermaker Thirsa van Til en actrice, zangeres en schrijver Manoushka Zeegelaar Breeveld. Zij zijn de afgelopen jaren erg nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Sophie & Nola, Opo Kondre en Celia.

In samenwerking met Podium Mozaïek bieden we vier makers een **Nieuwe-Makers-traject** aan. Tjon A Fong heeft in de afgelopen jaren lesgegeven en makers gecoacht op de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en aan de universiteit van Londen aan de Royal Central School for Speech and Drama. Ook coacht hij in het kader van de Nieuwe Makers-regeling van het Fonds Podiumkunsten Irish Kensenhuis, waarvoor hij door Podium Mozaïek benaderd is. Uit deze succesvolle samenwerking ontstond het idee voor het Nieuwe Makers-traject. Ook omdat er bezuinigd is op productiehuisen en MC is weggefallen, willen we nieuwe makers op deze manier een podium bieden. Op termijn moeten er naast de producties van Tjon A Fong ook andere makers in de SSBA te

zien zijn. In samenwerking met Podium Mozaïek bieden we Rajae El Mouhandiz, Sergio IJssel, Thirsa van Til en een nog onbekende nieuwe maker een podium. Dat betekent dat Jörgen Tjon A Fong binnen Urban Myth als artistiek leider en als regisseur, ook als **coach** zal fungeren, waarbij hij de signatuur van Urban Myth bewaakt.

Voorstellingen nieuwe makers

Rajae El Mouhandiz (maart 2017)

Rajae El Mouhandiz is zangeres en regisseur. Haar roots liggen in Noord-Afrika en in Nederland en beide culturen staan aan de basis van haar werk. Ze is gevierd om haar soulvolle Maghreb-jazz en regisseerde de korte documentaire HOPE over haar identiteit die genomineerd werd voor de NFF-prijs.

Als uitgangspunt voor de voorstelling neemt Rajae haar migratieverhaal uit Marokko, de breuk van haar ouders en de alomtegenwoordige ontheemding. Haar persoonlijke verhaal vertelt ze met parallellen met migranten van nu. Thuis en ontheemd zijn in 5 levenslessen. De voorstelling wordt gemaakt in samenwerking met de band van Rajae.

Sergio IJssel (maart 2018)

Sergio IJssel is tv- en toneelacteur (opleiding DNA en toneelschool HKU) en regisseert voor Urban Myth zijn eerste voorstelling. Een voorstelling over geluk zoeken, ingegeven door het stigma dat vluchtelingen hebben gekregen. Basis voor de voorstelling is het boek De Ontelbaren van de Vlaamse auteur Elvis Peeters. Is de mens niet altijd en eeuwig op zoek om 'ergens een bed te maken'? Dit verlangen overstijgt de politieke, religieuze en economische verschillen tussen mensen. IJssel koppelt deze thematiek aan zijn eigen verhaal: waren hij en zijn familieleden toen zij vanuit Suriname naar Nederland kwamen ook gelukszoekers? En zijn we dat niet allemaal? Dj Lovesupreme zal de muziek voor deze voorstelling ontwikkelen.

Thirsa van Til (maart 2019)

Thirsa van Til is actrice en toneelschrijfster. Ze werkte al vaker voor Urban Myth, zowel als actrice als schrijfster. Nu gaat ze als maker aan de slag. In haar voorstelling zet ze het verhaal van de vreemdeling binnen de Nederlandse samenleving af tegen het verhaal van de autochtone Nederlander die zich noodgedwongen moet verhouden tot deze nieuweling. Haar onderzoek voor deze voorstelling richt zich vooralsnog op Martha Gellhorn, een Amerikaanse oorlogscorrespondente die verslag heeft gedaan van bijna alle belangrijke conflicten op het wereldtoneel van de 20e eeuw. Zij probeerde met haar schrijven de Amerikaanse lezers (bijna altijd tevergeefs) te doordringen van de menselijke ellende die oorlog met zich mee brengt. Wat de boer niet kent, waar hij geen kader voor heeft, kan bijna nooit rekenen op empathie.

Nieuwe maker: Nog onbekend (maart 2020)

We laten deze plek bewust open.

We zijn er op gespist de komende jaren nieuw talent te ontdekken die we in de gelegenheid willen stellen een voorstelling te maken

7. Toelichting op begroting, dekkingsplan en kengetallen

De meerjarenbegroting van Urban Myth is opgebouwd vanuit projectbegrotingen en een jaarlijkse beheerskostenbegroting. Daarbij zijn de ervaringscijfers van 2014 en vooral van 2015 gebruikt. Urban Myth heeft een groei doorgemaakt die naar verwachting zich doorzet. De plannen voor de komende vier jaar zijn daarmee realistisch begroot.

De dekking van de begroting wordt gevormd door drie grote en een aantal kleinere posten.

De aanvragen Meerjarensubsidie bij het Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Kunst maken respectievelijk 37% en 38% uit van de dekking. Deze aanvragen zijn ingediend maar nog niet toegekend.

De publieksinkomsten bedragen 18% van de totale inkomsten. De gerealiseerde zaalbezetting van gemiddeld 70% in 2015 is doorgezet naar komende jaren. Ticketprijzen variëren tussen € 18,50 en € 25.

Opgeteld met de andere eigen inkomsten komt het EIQ op 26,9% uit. Daarmee voldoet Urban Myth aan de EIQ van 22,02%.

De fondsaanvragen bij kleinere publieke en private fondsen zijn nog niet ingediend. De hoeveelheid aanvragen en aangevraagde bijdragen zijn vergelijkbaar met de huidige hoeveelheid in 2015.

Urban Myth blijft ook in 2017-2020 gebruikmaken van de faciliteiten van de Stadsschouwburg Amsterdam. Er wordt kantoorruimte gehuurd die groot genoeg is voor drie personen. De Stadsschouwburg co-financiert jaarlijks een project en ondersteunt Urban Myth in de kosten voor huisvesting. Daardoor kan de organisatie klein blijven en kunnen de kosten voor huisvesting tot een minimum beperkt blijven. Tegelijkertijd biedt het mogelijkheden tot co-producentschap en uitwisseling van kennis. De sterke pr-afdeling werkt goed samen met de pr-medewerkers van Urban Myth.

De personeelskosten beheer nemen fors toe. Dit is toe te schrijven aan het aanstellen van een medewerker pr in vaste dienst en een uitbreiding van uren voor zakelijke leiding. Waar in de afgelopen vier jaar is gewerkt met 0,2 fte zakelijk op freelance basis, wordt dit uitgebreid naar een noodzakelijke 1,4 fte voor beheer in dienst.

De personeelskosten activiteiten groeien ook. Dit wordt veroorzaakt door een toename van activiteiten, waardoor er meer honoraria worden uitgekeerd. Daarnaast zal de artistiek leider een fulltime dienstverband aangeboden krijgen (0,7 wordt 1,0 fte).

Acteurs en artistieke medewerkers worden betaald volgens de adviezen uit de cao Theater en dans (voorgesteld wordt 130% van het brutosalaris in loondienst). Er worden voornamelijk freelance contracten afgesloten.

De publiciteitskosten nemen toe omdat er noodzakelijke investeringen in een nieuwe website moeten worden gedaan. Daarnaast is het van belang de branding van Urban Myth op te pakken.

Overige medewerkers worden op projectbasis ingehuurd. De financiële administratie en de salarisadministratie worden uitbesteed. De verkoop van de voorstellingen zal ondergebracht worden bij een impresariaat.

Tenslotte

Om de kwaliteit van cultureel divers theater te vergroten is een breed palet aan makers en continuïteit van aanbod nodig. Urban Myth is succesvol geweest in het maken van voorstellingen voor de grote en de kleine zaal, en voelt een grote verantwoordelijkheid om de kennis en ervaring over te dragen aan nieuwe makers. We vergroten ons publieksbereik en kweken nieuw theaterpubliek door onze communityprojecten. We voegen nieuwe, actuele, cultureel diverse en geëngageerde voorstellingen voor de grote en de kleine zaal toe aan het Nederlandse theateraanbod.

We zijn ons er van bewust dat we daarbij een ambitieus plan voorleggen maar weten dat we de juiste mensen in huis hebben om het succesvol ten uitvoer te brengen. Wij staan klaar om een plan uit te voeren dat het theateraanbod en het theaterpubliek van Nederland kleurt met een breed palet aan producties.