

**ULRIKE
QUADE
COMPANY**

ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020

INHOUD

- N°2* **HOOFDSTUK 1: EEN NIEUWE TRADITIE**
- N°4* **HOOFDSTUK 2: ARTISTIEKE VISIE**
- 2.1 **De pop als alter ego**
 - 2.2 **Samenspel van disciplines**
 - 2.3 **Artistiek team**
 - 2.4 **Doelstellingen**
- N°6* **HOOFDSTUK 3: ACTIVITEITEN 2017-2020**
- 3.1 **Theaterzaalvoorstellingen**
 - 3.2 **Series**
 - 3.3 **Samenwerkingen**
 - 3.4 **Projecten 2019-2020**
- N°11* **HOOFDSTUK 4: PLAATS IN HET VELD**
- N°11* **HOOFDSTUK 5: BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN**
- 5.1 **Bedrijfsvoering**
 - 5.2 **Efficiency**
 - 5.3 **Cultureel ondernemerschap en overige inkomsten**
- N°13* **HOOFDSTUK 6: PUBLIEK**
- 6.1 **Genre & producties**
 - 6.2 **Huidige doelgroepen, reputatie & bezoekersaantallen**
 - 6.3 **Nieuwe doelgroepen en publieksbinding**
 - 6.4 **Marketing & Publiciteit**
- N°15* **HOOFDSTUK 7: SPREIDING**
- 7.1 **Vestigingsplaats**
 - 7.2 **Speelplekken**
- N°15* **HOOFDSTUK 8: TALENTONTWIKKELING**
- 8.1 **Visie**
 - 8.2 **Samenwerking**
 - 8.3 **Activiteiten**
- N°16* **HOOFDSTUK 9: TOELICHTING MEERJARENBEGROTING**
- N°18* **BIJLAGE: TERUGBLIK IN CIJFERS**
- N°19* **BIJLAGE: ORGANOGRAM**

HOOFDSTUK 1: EEN NIEUWE TRADITIE

Het is vijftien jaar geleden dat Ulrike Quade haar eerste theatervoorstelling met poppen maakte. Ze begon samen met Duda Paiva onder begeleiding van de Japanse poppenmeester Hoichi Okamoto en de Australische, in Amsterdam gevestigde, poppenspeler Neville Tranter. Sinds negen jaar worden haar voorstellingen gemaakt door de Ulrike Quade Company. Wij worden voor de tweede keer structureel ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en de laatste vier jaar ook door de gemeente Amsterdam. In die periode hebben we ons ontwikkeld tot een volwassen theaterbedrijf met een vast artistiek kernteam en een eigen talentontwikkelingsprogramma. Als enige Nederlandse theatergezelschap maken we beeldend theater met poppen voor volwassenen. We hebben een groot en internationaal netwerk van coproducten en speelplekken weten op te bouwen. De laatste jaren zijn we ook structureel voor festivals gaan produceren en weten daarmee een nieuw publiek te bereiken. Vanuit deze solide basis groeien we nu verder en geven poppen een nieuwe rol in de Nederlandse theatertraditie.

De visie van Ulrike Quade op de functie van de pop in het theater heeft zich de afgelopen jaren doorontwikkeld. Waar de aantrekkingskracht eerst zat in de magie en poëzie van poppen, is de functie en betekenis van poppen in ons werk nu veel omvattender. We boetsen poppen als afbeeldingen van de mens. Door ze in een groter verband te plaatsen brengen we onze wereld in kaart. Met hun kwaliteit het onzichtbare zichtbaar te maken geven poppen ons inzicht in de psychologie van de mens. De uitdaging om ook de wereld waarin ze bewegen te tonen ligt in de encenering van de omgeving van de pop. Daarmee verschijnt het krachtenveld waarbinnen de mens beweegt op poëtische wijze ten tonele.

In Europa wordt op dit moment de eeuwenoude theatrale kracht van poppen herontdekt. Wij staan middenin deze ontwikkeling, wat ons nieuwe ingangen biedt bij gerenommeerde theaterhuizen en interessante mogelijkheden tot samenwerking. Daardoor hebben we de afgelopen jaren voor het eerst kunnen werken in de grote zaal. Dat heeft ons een nieuwe impuls gegeven om inhoudelijk groter te denken. Een ambitie is het maken van een eigen groteske opera met poppen. Poppen geven een uitvergroete betekenis aan muziek en zang. Die kracht gaan we gebruiken in een operaproductie met orkest.

Onze missie is de emancipatie van de pop in het hedendaagse theater. In Nederland, Europa en de rest van de wereld. Dat doen we door het maken van voorstellingen, die op innovatieve wijze disciplines samenbrengen, en met ons talentontwikkelingsprogramma, dat vakmanschap en innovatie in ons genre stimuleert. We zetten de pop centraal om zo de verschuivingen in onze maatschappij in relatie tot het individu in kaart te brengen. Voor de komende periode vraagt Ulrike Quade Company opnieuw ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten om hier mee verder te kunnen gaan.

DE WAND

HOOFDSTUK 2: ARTISTIEKE VISIE

2.1 DE POP ALS ALTER EGO

'Poppen brengen een andere realiteit de voorstelling binnen. Dat fascineert mij. Ik gebruik poppen juist omdat het géén mensen zijn, om het alledaagse te doorbreken en abstractie, absurditeit en poëzie de voorstelling in te loodsen.' – **Ulrike Quade**

Voor theatermaker Ulrike Quade is theater bruggen bouwen. Het is een manier om naar de ander toe te gaan; het maakt anders-zijn begrijpelijk en inzichtelijk. Ze benadert theater als een mengvorm van genres – mime, dans, performance, tekst-, poppen- en objecttheater – en wil die mengvorm verder ontwikkelen en verdiepen. Dat poppen daarbij haar steracteurs zijn is niet vreemd. Het zijn sterke 'transmitters', die bij een breed publiek zowel herkenning als emoties teweeg brengen. Overal ter wereld kent de mens poppen uit zijn kindertijd, een vaak onschuldig veilige plek en periode, waarin fantasie en verbeelding een groot deel van de realiteit uitmaken. De theatrale verbeelding van Ulrike Quade raakt aan die wereld. Onder andere door interdisciplinair te werken en maatschappelijk relevante onderwerpen in theater te vatten. Daarmee wil zij van beeldend theater met poppen een geliefde hedendaagse kunstvorm maken.

In Quade's theater gaat het altijd over de mens. Over het individu in zijn huidige tijd. Niet als een natuurgetrouwe afspiegeling, maar als een geabstraheerde versie die ons laat zien hoe het origineel is gevormd door de samenleving. Daarmee ontstaat een reflectiekader voor de vraag naar wat identiteit is. Waar is de mens van nu thuis? Hoe beweegt hij zich in de steeds sneller veranderende wereld? Daarbij beschouwt ze de mens in haar verhalen vanuit allerlei invalshoeken. Centrale figuur in de voorstellingen is stevast de performer, die is echter incompleet zonder pop. Niet als karikatuur of uitvergroting, maar als een inzoomen op een detail of karaktereigenschap, waarbij specifieke kenmerken worden geïsoleerd. De poppen worden gebruikt als verlengstuk van de mens en vormen zijn alter ego. Ze zijn een spiegel voor degene die ermee speelt.

We onderzoeken de onzichtbare verbinding tussen mens en maatschappij. Poppen vervullen daarbij verschillende rollen, met eigenschappen die alleen aan poppen toegeschreven kunnen worden:

~ *Poppen maken het onzichtbare zichtbaar.* Poppen verbeelden menselijke eigenschappen. Je kunt ze vergroten, verkleinen, halveren. Je kunt erin kruipen, of ze via touwtjes bespelen.

~ *Poppen passen in deze tijd van digitalisering.* De virtuele realiteit is oppermachtig en in die wereld verloopt communicatie via digitale symbolen. De pop als abstractie van de mens heeft raakvlakken met computers die kunnen praten, hologrammen, robotica, 3-D technologie (een 3-D geprinte versie van jezelf ligt binnen handbereik) en het post-humanisme.

~ *Poppen worden gemanipuleerd, net als mensen.* We leven in bewogen tijden. Op zich is dat niet bijzonder, we leven altijd in bewogen tijden. Maar doordat de legitimiteit van bestaande instituties (zoals Europa en 'de' politiek) wordt aangetast, zijn we ons weer meer bewust van hoe ons handelen is gedetermineerd door grotere systemen. In feite zijn deze vragen dezelfde die Sophocles bijna 2500 jaar geleden opwierp in Antigone en hebben ze vandaag de dag nog niets aan actualiteit ingeboet. Ging de interesse van Ulrike eerst uit naar de 'randfiguren' die zich onttrokken aan 'het' systeem. Inmiddels is haar interesse verschoven van de psychologie van zulke randfiguren naar de sociologie van het systeem. De actuele en urgente vraag is: welke systemen beheersen ons nu en in de toekomst?

2.2 SAMENSPEL VAN DISCIPLINES

Onze beeldende theaterwereld ontstaat in samenwerking met andere disciplines. We kiezen samenwerkingspartners die, net zoals wij, geïnteresseerd zijn in een verbintenis tussen kunstvormen. Deze coproducties leiden tot het ontwikkelen van nieuwe technieken en nieuwe vormen van interdisciplinair theater. Het beeld (decor, poppen en/of beeldende kunst), het spel (acteren, dans en/of mime) en de muziek gaan in ons werk altijd een wisselwerking aan en versmelten tot een eigen artistieke signatuur.

Beeld – De scenografie is het visuele kader waarbinnen de voorstelling zich afspeelt en decor, licht en poppen samenkomen. Niet statisch maar geanimeerd zijn deze elementen steeds in beweging.

Spel – Acteren met poppen is fysiek acteren. De inhoud van een project bepaalt de vorm en de (poppenspel-) technieken die gebruikt worden. We werken met bek-poppenspel, bunraku poppenspel, schaduwspel, marionettenspel, Noh-Theater technieken en maskerspel.

Muziek – Muziek is het ritme en de voortstuwende kracht van onze voorstellingen. Elektronische muziek gebruiken we veelal filmisch. Akoestische muziek gebruiken we vaak als spelelement; karakterisering en creatie van personages.

2.3 ARTISTIEK TEAM

De artistieke organisatie wordt geleid door Ulrike Quade. In de afgelopen periode heeft Ulrike zich ontwikkeld van speler/maker naar regisseur/maker. De artistieke signatuur van Ulrike Quade als regisseur/maker is daarmee meer voorop komen te staan. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid van het werk van de Ulrike Quade Company, ook als we samenwerken met andere (artistieke) partners.

Essentieel voor het interdisciplinaire theater van de Ulrike Quade Company is een duurzame meerjarige samenwerking met een aantal artistiek verwante kunstenaars. Daarom werken we met een vaste artistieke kern. Deze bestaat uit Floriaan Ganzevoort (decor en licht), Matt Jackson (poppen), Jacqueline Steijlen (kostuums), Thomas Lamers

ANTIGONE

(dramaturg), Hannah van Wieringen, Marcel Roijaards en Simone van Saarloos (schrijvers), Leonard Evers en Strijbos & Van Rijswijk (muziek en compositie).

In onze voorstellingen spelen acteurs, mimers en dansers. Ook muzikanten spelen mee als volwaardig (poppen)speler. Op dit moment werken wij samen met Niels Kuiters, Daan Colijn, Mehrnoush Rahmani, Wensley Piqué, Sacha Muller, Bart de Kater en Sterre Konijn.

Om ons te verhouden tot de recente ontwikkelingen op de internationale theatermarkt werken we met verschillende dramaturgen die fungeren als onze voelsprietten: Sibylle Troster (D) voor het internationale poppentheatercircuit en Martin Wigger (CH) voor het Duitstalige stadstheatercircuit.

2.4 DOELSTELLINGEN

Ulrike Quade Company heeft de komende jaren de volgende artistieke doelstellingen:

Inhoudelijk

~ Het verbeelden van de sterk veranderende positie van het individu in relatie tot instituten en de maatschappij. Om de psychologie van de pop te overstijgen en een sociologisch perspectief op de wereld te laten zien.

~ Bestaande toneelliteratuur. Onze theatervorm biedt een nieuwe perspectief op bestaande verhalen. In het verleden hebben we Antigone van Sophocles en repertoirestukken als Kasimir & Karoline van Von Horváth bewerkt. Daarmee nodigen we het publiek uit om bekende theaterstukken met een nieuwe blik te bekijken.

~ Rilke, Raspoetin, Lorca, Wilde, Chanel en Mahler. Allen leefden rond de eeuwwisseling van de 19e en de 20e eeuw. Via deze karakters zijn we ooggetuige van een tijd die de oorsprong was van de systemen die ons leven nu nog beheersen, maar die op dit moment ook afbrokkelen. Met deze individuen spiegelen we de ontwikkeling van onze wereldgeschiedenis op schaal en bevragen we de huidige structuur van onze maatschappij.

Verdiepen van vakmanschap

~ Het verder verdiepen en integreren van de rol van de muziek in ons werk. Traditioneel is muziek onlosmakelijk verbonden met de pop en zijn bewegingen. In samenwerking met diverse componisten gaan we de samenhang tussen (live) muziek, poppen en zang verder onderzoeken.

~ Het oprekken van het begrip theatervormgeving. We zoeken hiervoor input uit andere vakgebieden, zoals architectuur, beeldende kunst en mode. Daarmee verrijken we het theater met invloeden uit andere beeldende disciplines.

Artistiek ondernemen

~ Overall poppen. We laten poppen een rol spelen in opera's, dansvoorstellingen, teksttheater voorstellingen, op locatie, in installaties, performances en films. Zo verrijken we (theater)tradities en zetten poppen in een nieuw daglicht.

~ Series op speciale plekken. Door series te spelen (op

festivals, in theaters of op locaties) die niet of minder hoeven te reizen kunnen voorstellingen anders worden vormgeven en bereiken we een nieuw publiek.

~ Randprogrammering. We enceneren de wereld van het individu in de maatschappij. Om met ons publiek dieper in die relatie te duiken breiden we het randprogramma Q-extra uit.

HOOFDSTUK 3: ACTIVITEITEN 2017-2020

De voorstellingen die we in het komende kunstplan gaan produceren vallen in drie typen uiteen. Theaterzaalvoorstellingen, producties die in serie spelen en coproducties waarbij wij deelnemen in het project van een andere maker. Het gaat om gemiddeld drie nieuwe (co-)producties per jaar.

De speelbeurten die staan gepland voor 2017-2018:

Theaterzaal:

- **Coco Chanel**
- 30 voorstellingen Nederland, 6 internationaal
- **Dorian Gray**
- 40 voorstellingen Nederland, 3 internationaal

Series:

- **Kokoschka & Alma Mahler**
- 20 voorstellingen Nederland, 15 internationaal
- **Roadmovie**
- 18 voorstellingen Nederland

Samenwerkingen:

- **Raspoetin** (van Tolstoj)
- 5 voorstellingen Nederland, 15 internationaal
- **Dido Dido**
- 20 voorstellingen Nederland, 10 internationaal
- **Madama Butterfly**
- 20 voorstellingen internationaal

Het totaal aantal speelbeurten is begroot op gemiddeld 100 per jaar over vier jaar, inclusief (buitenlandse) reprises.

3.1 THEATERZAALVOORSTELLINGEN

COCO CHANEL

Als icoon van elegantie bevrijdt Coco Chanel met gedurfde ontwerpen de vrouw uit het korset van haar tijd. Als meester van de illusie koos Coco er consequent voor zichzelf te mythologiseren. Ze was een estheet die zich aan de schoonheid van haar ideeën wijdde. Maar ook een pragmatisch denker, die haar gehele leven lang wendbaar met de geschiedenis om wist te gaan en tijdens de Tweede Wereldoorlog de vijand te vriend hield.

In de voorstelling lopen modellen over een catwalk en zien we hoe kleding mensen maakt. De door Coco Chanel gekozen stoffen worden de nieuwe huid van de moderne mens. Flitsende beelden van haute couture op robotachtige metalen lijven nemen ons mee naar een wereld waarin jezelf als uniek en volmaakt presenteren de norm is. Het lijkt wel alsof de wereld zat te wachten op Coco's vindingrijke mode, om die vervolgens op te eisen als symbool voor de nieuwe vrijheden van de mens.

Coco Chanel is een zaalvoorstelling en inmiddels de derde coproductie met Jo Strømgren Kompani (JSK) in samenwerking met de Oslo Opera. De Nederlandse première is op 11 april 2017 in Theater Bellevue in Amsterdam, gevolgd door een Nederlandse tournee. Hieraan voorafgaand wordt gerepeteerd in Oslo en Amsterdam. De Engelstalige première is medio november in de Oslo Opera, gevolgd door een serie voorstellingen in Noorwegen. De voorstelling wordt vervolgens aangeboden aan de internationale markt in het netwerk van de agenten van de beide gezelschappen. De voorstelling wordt gerealiseerd door de artistieke kern van UQC aangevuld met medewerkers van JSK.

Extra doelgroepen:

- ~ modeliefhebbers
- ~ danspubliek (via Jo Strømgren)
- ~ beeldende kunst liefhebbers

DORIAN GRAY

Dorian Gray bezit waar velen naar verlangen: de eeuwige jeugd. 'Het Portret van Dorian Gray' is een macaber sprookje, dat eindigt met moord en zelfmoord. Oscar Wilde's boek vertegenwoordigt een radicale visie op conservatieve waarden. Het verhaal leert ons dat zelfontplooiing zich buiten de grenzen van de moraal afspeelt. Maar voordat deze les aan het publiek wordt geopenbaard is men al betoverd door de afgrond: de verleiding van het eeuwige leven.

Dorian Gray wordt een kameropera met Schubert-achtige salonmuziek, die geleidelijk aan onvolkomenheden vertoont. De perfectie van Gray's mooie jonge lichaam wordt gevangen in een asgrijs porseleinen poppenlijf, met als zwakke plek de mogelijke barst. Pijn van de ontkenning wordt met zang en dans te lijf gegaan. De innerlijke monologen van Gray worden geschreven door Hannah van Wieringen.

Dorian Gray is een zaalvoorstelling en coproductie met Silbersee in samenwerking met componist Leonard Evers. Deze productie is de eerste voorstelling van een drieluik over de relatie tussen poppen en muziek die we maken met Leonard Evers. Tweede en derde voorstelling van dit drieluik zijn Rilke en De Profundis. Het artistieke team van Dorian Gray is een samenvoeging van medewerkers van Silbersee en UQC.

De première van Dorian Gray vindt in september 2018 plaats in Theater Bellevue met aansluitend een tournee door Nederlandse theaters. In een aangepaste versie wordt de voorstelling aangeboden bij concertzalen (o.a. Muziekgebouw a/h IJ), als speciale serie rond de feestdagen in december 2018.

Extra doelgroepen:

- ~ muziektheaterbezoekers
- ~ literatuur cq. Oscar Wilde-liefhebbers

Theaterzaalvoorstellingen

Werkwijze

Het interdisciplinaire theater dat we maken vereist dat er gedurende het hele ontwikkelingstraject van de voorstelling nog aanpassingen kunnen worden gedaan aan decor, poppen, kostuums en muziek. We hebben ons werkproces daarom in fases onderverdeelt met ruimte en tijd om veranderingen door te voeren. We hebben relatief lange montageperiodes nodig om de disciplines bij elkaar te brengen. Daarvoor wijken we vaak uit naar locaties in het buitenland (bij coproductanten), omdat er in Nederland weinig plekken zijn waar zo lang gemonteerd kan worden.

Fases:

1. ontwikkeling van het concept en het beeld (samen met de dramaturg en het artistieke team)
2. poppen- en decorproductie en componeren muziek
3. repetities
4. afmaken decor, poppen & muziek
5. repetities en montage in een theater (min. 10 dagen tot max. 3 weken).

Speelplan

In Nederland hebben we een langdurige relatie opgebouwd met ruim 30 theaters, verspreid over het hele land, die jaarlijks onze voorstellingen boeken. Deze tournees worden geboekt door Bureau Berbee. In ons thuis theater Theater Bellevue in Amsterdam gaan onze voorstellingen in première. Door onze internationale coproductanten zijn we verzekerd van speelbeurten in het buitenland, aangevuld met de verkoop door internationale agenten BlahBlah Productions (Frankrijk) & Agente129 (wereldwijd).

Randprogrammering: Q-Extra

We ontwikkelen bij deze voorstellingen een verdiepend randprogramma onder de naam Q-Extra. Hiermee belichten we ieder thema vanuit verschillende perspectieven, waardoor de randprogrammering ook interessant is voor mensen die niet primair in theater geïnteresseerd zijn. Dit kan een inleiding of een nagesprek zijn, een foto-expositie, een kleine (kunst)installatie en achtergrondartikelen. We zorgen ervoor dat de voorstelling en de onderdelen van het randprogramma één geheel vormen. Een thema-avond met de voorstelling als hoofdbestanddeel. Dat betekent dat de inleiding bijvoorbeeld plaatsvindt aan tafel in het restaurant van het theater waar het publiek voor de voorstelling dineert. De inleiding roept bewust vragen op en verwijst naar de andere onderdelen van het randprogramma. Geïnteresseerde bezoekers e-mailen we achtergrondartikelen. Door deze extra publieksbenadering te integreren in de website en social media willen wij ons publiek meer betrekken bij de thema's die we onderzoeken.

3.2 SERIES

KOKOSCHKA & ALMA MAHLER

In de brieven van Oscar Kokoschka aan zijn geliefde Alma Mahler rijst het beeld op van een door hartstocht verteerde man. Als hun relatie eindigt laat Kokoschka een pop naar Alma's gelijkenis maken, zodat hij haar bij zich kan houden. Deze liefde geven we gestalte in een eenakter, waarin beeldend poppenspel en teksttheater hand in hand gaan. Wat voor geheim droeg Alma Mahler met zich mee dat ze een muze en zelfs fetisj werd voor haar vele minnaars?

Alma werd onder andere bemind door Oskar Kokoschka, Gustav Mahler en Walter Gropius. De mannen onderscheiden zich in hun talenten. Kokoschka is de man van het woord, Mahler de man van muziek en zang en Gropius is de man van het lichaam en beweging in de ruimte. In de voorstelling bespelen ze Alma Mahler als pop.

Kokoscha & Alma Mahler is een Bellevue Lunchtheater-voorstelling. De première staat gepland voor maart 2018 met aansluitend een korte Noorse tournee. Hannah van Wieringen schrijft de monoloog en MinEnsemblet bewerkt de muziek van Gustav Mahler. De repetities zijn in Noorwegen in november 2017 en in Nederland in januari en februari 2018.

Extra doelgroepen:

- ~ concert-, muziek- en muziektheaterpubliek
- ~ dans publiek
- ~ poëzie- en literatuurpubliek

ROADMOVIE

Weg willen, desnoods met geweld. Nooit volwassen worden, woedend van liefde, je nooit aanpassen. Een hallucinerende trip op zoek naar vrijheid. Weg, totdat er geen weg meer terug is. Een enkeltje Mars dan maar en vandaar verder de ruimte in. Tot je verdwijnt in de oneindigheid. Een zinderende voorstelling onophoudelijke opgezweept door muziek. Geïnspireerd op Bonnie en Clyde, die steeds op de vlucht waren tot ze eindelijk samen rust vonden in de dood.

Scenarioschrijver Marcel Roijaards schrijft een filmisch script voor deze roadmovie, die zich afspeelt langs de randen van de maatschappij. Componistenduo Strijbos en Van Rijswijk maakt de muziek voor de reis. In de voorstelling komen we uiteindelijk aan op een desolaat stuk aarde (een buitenwijk, een leegstaand flatgebouw of een woestijnachtige duingebied). Daar vormt zich een nieuwe maatschappij uit een bont bij elkaar geschaapt gezelschap van individuen, die eigenlijk niets met elkaar te maken willen hebben.

Roadmovie is een locatieproject dat we samen met tekstschrijver Marcel Roijaards en in coproductie met Strijbos & Van Rijswijk willen ontwikkelen voor Oerol/Over t'IJ 2018.

Specifieke doelgroepen:

- ~ festival- en locatietheaterpubliek
- ~ muziektheaterliefhebbers

Locatievoorstellingen

Werkwijze

De werkwijze voor voorstellingen die in serie spelen is tijdens de voorbereiding vrijwel hetzelfde als bij de voorstellingen die op tournee gaan langs de theaters. Het verschil zit vooral in de mogelijkheden tijdens de montage. Doordat er niet of nauwelijks gereisd hoeft te worden kan anders over de theatervormgeving wordt nagedacht.

Speelplan

Langere series spelen we op festivals als Oerol, Pop Arts Festival, Over het IJ en de Parade, in Theater Bellevue of op bijzondere locaties (zoals een bloemenkas in de coproductie met de Veenfabriek). De verkoop doen we zelf.

3.3 SAMENWERKINGEN

DIDO DIDO

Aan de basis van deze bewerking van Dido en Aeneas van Henry Purcell ligt de laatste aria van Dido en het antwoord daarop door het koor: wereldberoemd en wonderschoon. Terwijl de aria laag voor laag wordt opgebouwd, vult het toneel zich langzaam met musici, een zangeres, een danseres en een bunraku-pop. De laatste drie representeren allemaal DIDO: eerst zien we de stem en haar lichaam, dan het lichaam zonder stem en dan het poppen-lichaam, bewogen en beziel. Zo kunnen we de aria bijna als object horen, in haar meest pure vorm.

Ulrike Quade Company (UQC) zet in dit project de expertise op het gebied van bunraku poppenspel in. Het poppenspel wordt een onlosmakelijk deel van de dans en de muziek. De pop wordt vervlochten met het personage van Dido en de danstheater-werkelijkheid van deze opera.

DIDO DIDO is een coproductie met NBprojects en Silbersee. In deze productie zetten we de samenwerking met NBprojects op het gebied van bunrakupoppen voort, na eerder succesvol Antigone te hebben gemaakt. De voorbereiding is gedurende geheel 2017 en de werkwijze is gelijk aan onze andere producties. De première is in december 2017, daarna gaat de voorstelling op tournee langs Nederlandse theaters. Deze tournee wordt verkocht door het impresariaat van NBprojects, Theaterzaken via Rudolphi.

Extra doelgroepen:

- ~ muziekpubliek
- ~ danspubliek
- ~ operapubliek

MADAMA BUTTERFLY

Madama Butterfly is een van de meest succesvolle opera's van Giacomo Puccini. Het zestienjarige Japanse meisje

MANIACS

Cio-Cio San, bijgenaamd Madama Butterfly, betovert met haar onschuld, charme en schoonheid de Amerikaanse marineofficier Pinkerton. Ze trouwt met hem en schenkt hem een kind. In zijn afwezigheid ontwikkelt zij zich van naïef meisje tot sterke vrouw. Als Pinkerton terugkomt met zijn Amerikaanse vrouw om het kind op te halen, overziet ze haar treurige lot en berooft zich kalm van het leven.

In deze bewerking wordt gebruik gemaakt van Japanse theater technieken en de Japanse klassieke poppentheateropstelling. Met een verteller die de opera zingt, live instrumenten en een pop in de hoofdrol van Madama Butterfly. De pop is levensgroot en wordt bespeeld door vier mensen.

Madama Butterfly is een coproductie met De Munt Opera (BE), Operahuis Poznan (PL) en Hotel Pro Forma (DE). De repetities zijn in het voorjaar van 2017. Het Symphonieorkest van De Munt staat voor deze productie onder leiding van dirigent Kazushi Ono. De wereldpremière is in Brussel op 2 mei 2017, waarna de productie in Polen op het repertoire wordt genomen. De verkoop aan andere operahuizen is in handen van De Munt Opera.

Extra doelgroepen:
~ operapubliek

RASPOETIN (VAN TOLSTOJ)

Was Raspoetin werkelijk verantwoordelijk voor de ondergang van het Russische keizerrijk? Deze voorstelling werkt zich als een schaakspel door de Russische geschiedenis heen. Door de ogen van de ziener kijken we naar de ondergang van het Russische keizerrijk. Het schaakspel spiegelt de oorlogsvoering, de pionnen zijn de marionetten van het systeem en het einde is een tragedie.

De hofnar kan niet zonder het hof bestaan, net zoals de pop niet kan bestaan zonder poppenspeler. De voorstelling wordt een solo met de Russische keizer in de hoofdrol en Raspoetin de ziener als pop. We zien een keizer die alles verliest.

Raspoetin is een coproductie met Theater Waidspeicher in Erfurt (Duitsland). Premièrte is op 22 september 2017. Repetities zijn vanaf augustus in Duitsland. De voorstelling komt in Erfurt op het repertoire en zal op internationale festivals en een geselecteerd aantal plekken in Nederland spelen (verkoop via Bureau Berbee). De voorstelling wordt gemaakt met een Duitse cast bestaande uit leden van het tableau van het theater. Het artistieke team bestaat deels uit de artistieke kern van UQC en deels uit medewerkers van Theater Waidspeicher.

Specifieke doelgroepen:
~ poppenspel- en festivalpubliek
~ jongeren
~ internationaal publiek

3.4 PROJECTEN 2019-2020

Voor de periode 2019-2020 staan o.a. de volgende producties gepland. Ook voor deze periode staan gemiddeld drie nieuwe producties per jaar in de planning.

Brodeck

'Het verhaal van Brodeck' van Philippe Claudel is een non-historische groteske voorstelling over het nationaalsocialisme. De door Brodeck opgeschreven berichtgeving is een bekentenis over een fictief fascistisch dorp, dat 'een ander' niet accepteert en deze vreemdeling uiteindelijk vermoordt.

Het is een groots en donker dorpsverhaal met een Roy Andersson sfeer en met van Gogh's aardappeleter-achtige poppen. Het verhaal van Brodeck wordt gemaakt in een bloemenkas in samenwerking met de Veenfabriek.

Rilke

'Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge' van Rainer Maria Rilke beschrijft de waarneming vanuit het perspectief van Brigge, die begin van de 20e eeuw naar de stad gaat en het ritme van het moderne leven in groteske beelden en sprekende klanken weergeeft.

Deze voorstelling is een samenwerking met componist Leonard Evers en het Puppentheater Halle in artistieke samenwerking met de Hallse huisdramaturg Ralf Meyer.

Netwerk (werktitel)

Netwerk wordt een voorstelling die voortvloeit uit een langdurige samenwerking met NBprojects, verspreidt over vier jaar. Beginpunt vormt onze gedeelde fascinatie voor het bunraku theater, een vorm van poppenspel met veel choreografisch potentieel. We bouwen daarmee verder op de eerdere samenwerking Antigone (2012).

Ieder seizoen doen we een studie van twee weken met een eindpresentatie in Veem House of Performance, het Pop Arts Festival of Come Together festival in Amsterdam. In 2019 verwerken we de studies tot een voorstelling.

Yerma

Schrijver en poppenspeler Garcia M. Lorca noemt zijn stuk Yerma een tragisch gedicht. De jong getrouwde Yerma leeft in een hechte gemeenschap. Haar huwelijk is kinderloos. Yerma verlangt obsessief naar kinderen. Omdat het huwelijk kinderloos blijft, vermoordt Yerma haar man en daarmee haar hoop op moederschap.

Yerma's klaagzang wordt bewerkt tot een opera met een tot groteske proporties uitgegroeide dorpsgemeenschap. De tekst wordt geschreven door Hannah van Wieringen met een filosofische bijdrage van Simone van Saarloos.

De Profundis

De Profundis is een brief uit 1905, die Oskar Wilde tijdens zijn gevangenzetting wegens homoseksuele liefde schreef. De Profundis is tevens een muziekstuk van Arvo Pärt dat 'theater van de stemmen' genoemd werd. In beide gevallen

is de titel ontleend aan psalm 130 uit de Bijbel: 'Uit het diepste diep rop ik u aan'.

De voorstelling wordt een visuele kameropera op locatie, de compositie een koor van stemmen voor poppen.

HOOFDSTUK 4: PLAATS IN HET VELD

Ulrike Quade maakt deel uit van een generatie Nederlandse theatermakers die vanuit een sterk visuele focus werken. Binnen deze verwante groep makers is de Ulrike Quade Company het enige gezelschap dat werkt vanuit de poppen en objecttheater traditie. We maken beeldend theater met poppen voor volwassenen en hebben hiermee een sterke internationale reputatie opgebouwd.

Het afgelopen decennium hebben poppen een prominente plek weten te verwerven in het hedendaagse internationale theater. Niet alleen letterlijk als pop, maar ook door acteurs tot een pop te maken met behulp van maskers, grime en kostuum. Voorbeelden van verwante vooraanstaande Europese theatermakers die de zeggingskracht van poppen gebruiken zijn Philippe Genty (Frankrijk), Romeo Castellucci (Italië), Suse Wächter (Duitsland), Gisèle Vienne (Frankrijk/Zwitserland) en Susanne Kennedy (Duitsland/Nederland). Ook beeldend kunstenaars als Amy Cutler, Ron Mueck en Jonas Burgert en videokunstenaar Wael Shawky vinden hun inspiratie in poppen. Waar tot voor kort poppen veelal werden gezien als ouderwets en voor kinderen, (her)ontdekt de theaterwereld nu wat poppen toevoegen aan het spel van acteurs, de dans van dansers en de muziek van musici.

De Ulrike Quade Company draagt bij aan deze ontwikkeling. In samenwerking met een groot netwerk van internationale partners geven we het Nederlandse poppentheater hiermee internationaal een innovatief gezicht. Door de komende periode meer samen te werken met theatergezelschappen uit eigen land willen we deze vorm van theater met poppen ook in Nederland steviger op de kaart zetten.

In 2017-2020 werken we in Nederland onder andere samen met Nicole Beutler/NBprojects aan het verder ontwikkelen van een dansidroom met poppen. Met Silbersee (vh Vocaallab), de Veenfabriek en Strijbos & Van Rijswijk onderzoeken we de bijzondere relatie tussen muziek en poppen. Met Bellevue Lunchtheater werken we aan nieuwe theaterteksten speciaal geschreven voor theater met poppen. Maar we blijven ook internationaal samenwerken met Jo Strömrgren Kompani (NO), MinEnsemblet (NO), Theater Waldspeicher (DU), Theater Halle (DU), De Munt Opera (BE) en Konzert Theater Bern (CH).

Vanuit het bredere perspectief van beeldend theater zijn Hotel Modern, Boogaert/VanderSchoot, Baukje Schweig-

man en Jakob Ahlbom in Nederland verwante makers. Daarnaast biedt Feikes Huis als productiekern diverse (nieuwe) makers de ruimte om voorstellingen met objecten en poppen te maken. Als enige structureel gesubsidiëerde gezelschap in Nederland dat beeldend theater met poppen maakt, nemen wij in dit deel van het veld een centrale rol in. Met voorstellingen die zowel in Nederland als daarbuiten gewaardeerd worden en een succesvol talentontwikkelingsprogramma voor nieuwe makers.

HOOFDSTUK 5: BEDRIJFSVOERING EN FINANCIËN

5.1 BEDRIJFSVOERING

Ulrike Quade Company (UQC) functioneert volgens het bestuur+directie model en volgt de Governance Code Cultuur. In het jaarverslag wordt jaarlijks op compliance met de code gereflecteerd. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de directie, bestaande uit Ulrike Quade (artistiek leider) en Rutger Gernandt (zakelijk leider).

De vaste organisatie zorgt voor continuïteit in de bedrijfsvoering. Voor alle medewerkers worden de arbeidsvoorwaarden conform CAO Theater & Dans gevolgd. Door nieuwe arbeidswetgeving kunnen bepaalde werkzaamheden niet meer door zzp'ers worden uitgevoerd. We lossen dit op door het actief faciliteren van combinaties van soortgelijke functies bij andere gezelschappen (door middel van detachering). We hebben hier inmiddels ervaring mee en zijn positief over de mogelijkheden tot integraal personeelsbeleid met behoud van vrije aansturing. De indirecte personeelslasten zullen door deze ontwikkelingen beperkt stijgen vanwege toenemende verzekeringslasten en frictiekosten (o.a. bestaande uit transitievergoedingen en het sneller ontstaan van dienstverbanden van onbepaalde tijd).

Per voorstelling wordt een projectorganisatie geformeerd van zzp'ers en medewerkers met een tijdelijk contract. Omdat we langjarig samenwerken met een groot aantal medewerkers worden de werkomstandigheden regelmatig geëvalueerd. De verkoop van de voorstellingen is in handen van Inke Berbee/Bureau Berbee (Nederland en Vlaanderen) en sinds dit kunstplan ook Blah Blah productions (Frankrijk en Wallonie) en Agente 129 (wereldwijd).

UQC is lid van diverse organisaties die tot doel hebben de samenwerking in de theatersector te versterken en speelt hierin een actieve rol. Wij zijn lid van het Amsterdamse theateroverleg DaTho, branchevereniging NAPK en Europees van de IETM.

Diversiteit

De organisatie is op dit moment enigszins divers. Dit

geeft aanleiding om ook in de toekomst bij het zoeken van medewerkers bij gelijke geschiktheid te blijven kijken naar de bijdrage aan de diversiteit van de organisatie. Voor kleine organisaties als de onze is het echter ingewikkeld om cijfermatige doelstellingen voor diversiteitsbeleid te formuleren.

5.2 EFFICIENCY

De afgelopen periode zijn bedrijfsprocessen zoveel mogelijk geautomatiseerd en geoptimaliseerd, onder andere door nieuwe ICT-toepassingen. Voor de inhuur van technische apparatuur werken we structureel samen met de Theatermachine. Door het totale gecombineerde volume kunnen er scherpe prijsafspraken worden gemaakt met leveranciers. Voor internationale speelbeurten en coproducties worden veel vluchten geboekt. Door samen te werken met een gespecialiseerd reisbureau kunnen we vluchtencombinaties boeken die niet beschikbaar zijn via particuliere sites en besparen daarmee kosten. Van Lankveld is logistieke partner voor de opslag van ons decor en het buitenlandse transport. Hun kennis op het gebied van theaterlogistiek wordt gebruikt om zoveel als mogelijk met goedkope deeltransporten te kunnen werken.

5.3 CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP EN OVERIGE INKOMSTEN

Het cultureel ondernemerschap van UQC blijkt traditioneel uit het behalen van een relatief hoog percentage eigen inkomsten. Dat lukt ons onder andere dankzij (internationale) coproducties met financiële inbreng van de partners. Over de afgelopen drie jaar behaalden we gemiddeld 37 procent eigen inkomsten. Voor de periode 2017-2020 begroten wij een ambitieus gemiddeld percentage van 46 procent eigen inkomsten. Dit realiseren we voornamelijk door het intensiveren van samenwerkingen en een toename van het aantal speelbeurten in het buitenland.

Opbouw financieringsmix voor de komende periode is als volgt opgebouwd:

aandeel in %	2017	2018	2019	2020
<i>Publieksinkomsten</i>	11	18	16	22
<i>Partners en coproducenten</i>	32	19	31	20
<i>Bijdrage private fondsen & sponsoring</i>	4	4	3	3
<i>Bijdrage Fonds Podiumkunsten</i>	45	50	43	47
<i>Bijdrage Amsterdams Fonds voor de Kunsten</i>	7	8	7	8
Totaal	100	100	100	100
<i>Eigen inkomsten quote</i>	47	42	50	47

ad Publieksinkomsten - Door de al jaren dalende trend in uitkoop-/garantiesommen in de theaters blijkt het lastig om de publieksinkomsten op peil te houden. Deze ontwikkeling ligt deels buiten onze invloed, maar we proberen de relaties met de theaters te verstevigen en samen te werken aan een groter publieksbereik. Door structureel op festivals te spelen is hier nog ruimte voor groei in het aantal speelbeurten en de inkomsten. In het buitenland merken we eenzelfde trend van dalende uitkoopsommen, maar mede door een extra agent denken we daar een groei in het aantal speelbeurten te kunnen realiseren. Op basis van deze ontwikkelingen zijn de totale directe publieksinkomsten voor de komende periode conservatief begroot, waarbij moet worden opgemerkt dat een deel van de publieksinkomsten administratief bij coproducenten binnenkomt.

ad Partners en coproducenten - Een deel van door partners en coproducenten ingebrachte middelen bestaat uit bij hun binnengekomen publieksinkomsten. In zijn algemeenheid is het lastig iets te zeggen over dit aandeel omdat de omvang van de projecten, financiële draagkracht van de coproducenten en wie administratieve penvoerder is (in welk land) van belang zijn. Indicatief fluctueert het aandeel tussen de 30-50 procent van de totale bijdrage. Dit betekent dat het totale percentage publieksinkomsten in de praktijk flink hoger ligt. We werken samen met een groot aantal organisaties die een aanzienlijk deel van de kosten voor projecten dragen. In een zo vroeg mogelijk stadium worden intentieverklaringen en contracten overeengekomen. Desondanks is het wegvallen van coproducenten een reëel financieel risico, waar wij in het verleden ook mee te maken hebben gehad. Als een coproducent wegens overmacht uitvalt proberen we een alternatieve partner te vinden of het project uit te stellen. Omdat wij op dit moment meer potentieel interessante samenwerkingspartners hebben dan in de plannen passen, zullen we dit soort tegenvallers op kunnen vangen. Daarbij helpt dat de beleidshorizon van onze internationale partners voor het aangaan van samenwerkingen doorgaans veel korter is dan in Nederland.

ad Private fondsen - Private fondsen kennen expliciet subsidies toe voor projecten die buiten de reguliere activiteiten vallen en gericht zijn op het bereiken en binden van nieuw publiek. Daarom zullen wij bij particuliere fondsen aanvragen doen die gericht zijn op het bereik van nieuw publiek, zoals de randprogrammering (Q-Extra) of voor bijzondere (co)producties die door het thema, inhoud en/of samenwerking voor nieuwe publieksgroepen interessant zijn.

ad Sponsoring - Voor de toekomst zoeken wij bij voorkeur naar sponsoring waarbij er een inhoudelijke link is met de voorstelling, zoals Adams Percussie marimba's sponsorde voor Krabat. Voor de voorstelling over Coco Chanel zijn wij op zoek in de modewereld naar een sponsor voor de kostuums. Op kleinere schaal worden ook sponsorbijdragen gedaan. Zo krijgen we het schuim waarvan wij

de poppen maken tegen kostprijs geleverd, net als andere bijzondere materialen in het decor. De kantoororganisatie werkt sinds 2013 met gesponsorde projectmanagement-software van Podio en gesponsorde kantoorsoftware van Google en Microsoft.

Na de creatie van de voorstellingen bieden wij (via onze agenten) en coproductanten de producties aan in het internationale circuit. Deze verkoopcyclus loopt doorgaans 3 tot 5 jaar door. Zo is er ook voor de komende jaren nog interesse voorzien voor de productie Antigone die we in 2012 maakte met NBprojects. Hetzelfde geldt voor de producties MANIACS en De Wand. Dit soort internationale hernemingen worden (zoveel mogelijk) kostendekkend uitgevoerd, waar nodig met ondersteuning van de regelingen van het FPK en/of ambassades. In totaal is de prognose dat we daardoor gemiddeld 100 voorstellingen per jaar realiseren (versus 85 in de periode 2013-2016). De bijdrage van het FPK (gebaseerd op 80 gerealiseerde speelbeurten per jaar) wordt zodoende gebruikt voor de creatie en tournees van nieuwe voorstellingen.

HOOFDSTUK 6: PUBIEK

6.1 GENRE & PRODUCTIES

Beeldend theater met poppen heeft in Nederland geen lange traditie, al maken steeds meer Nederlandse theatermakers werk dat zich tussen mime, dans, performance, teksttheater en poppen- & objecttheater beweegt. Als genre is het nauwelijks breed bekend; veel van onze energie zit daarom in het vinden van nieuwe wegen om mensen kennis te laten maken met deze theatervorm. Wij bouwen daarmee aan het fundament voor de publieksopbouw van het genre.

Elk theaterseizoen wordt een nieuwe voorstelling gemaakt die aan de theaters wordt aangeboden. Daarmee bieden we continuïteit aan het publiek en bouwen we met de theaters aan een vaste kern van bezoekers in de speelplaats. De afgelopen periode hebben enkele vlakkevloertheaters moeten sluiten, waarmee een aantal speelplekken zijn verdwenen. We compenseren dit verlies door ook op podia in andere circuits te spelen, zoals op festivals en concertpodia. We spelen onze voorstellingen in steeds meer landen, vooral op festivals. Dit netwerk breiden we gestaag uit. Daarnaast spelen we door samenwerkingen met buitenlandse partners in toenemende mate ook in stadtheaters en operahuizen.

De artistieke doelstellingen (zie 2.3) zijn de leidraad bij het kiezen van de producties die we in het nieuwe kunstenplan maken. Door samenwerkingen duiken onze poppen op in voorstellingen in andere genres, waarmee we een nieuw publiek bereiken. Daarnaast kiezen we in

onze voorstellingen steeds voor een inhoudelijk element dat mensen direct aanspreekt. Daarmee interesseren we een nieuw publiek en bieden houvast door middel van bekend repertoire, een historisch figuur, een boek of een aangrijpend maatschappelijk fenomeen.

6.2 HUIDIGE DOELGROEPEN, REPUTATIE & BEZOEKERSAANTALLEN

De Ulrike Quade Company (UQC) heeft een kernpubliek van theaterliefhebbers en theaterprofessionals. Daarnaast bereiken we publiek met interesse in de genres beeldende kunst, mime, dans en muziek, mede door de diversiteit van onze coproductanten. Ons publiek gaat regelmatig naar het theater en heeft affiniteit met het aanbod in de vlakkevloerzalen. Op festivals is het publiek diverser en gemiddeld jonger. In landen met een poppenspeltraditie (zoals Frankrijk, Duitsland en landen in Oost-Europa) treffen we vaker echte liefhebbers van poppentheater.

Uit ons doorlopende publieksonderzoek blijkt dat onze voorstellingen door tweederde van het publiek (66%) goed tot zeer goed worden beoordeeld, en 91% geeft een voldoende of hoger. Tweederde (67%) geeft aan nogmaals een voorstelling van ons te willen bezoeken. Dit geldt ook voor het publiek dat voor het eerst komt, o.m. het festivalpubliek.

In de afgelopen periode hebben we de publieksaantallen weten te verdubbelen. Tussen 2013-2015 bezochten 32.501 mensen onze voorstellingen. Al onze activiteiten samen trokken 37.604 bezoekers, waarvan 54% in Nederland.

Bezoekerscijfers 2013-2016:

	2013	2014	2015	2016 (prognose)
<i>Aantal bezoekers</i>	13.134	12.121	7308	15.000
<i>Gemiddeld per voorstelling</i>	136	139	104	150

We halen ruim de doelstelling van 9.000 bezoekers per jaar, m.u.v. 2015 door het uitstellen van een project waardoor we minder voorstellingen speelden. Voor 2016 verwachten we 15.000 bezoekers. Daarmee komt het gemiddelde over vier jaar op 11.900 bezoekers per jaar. Voor de nieuwe kunstenplanperiode hebben we de ambitie om minimaal 12.500 bezoekers per jaar te bereiken. Een bescheiden groei t.o.v. de huidige periode die past bij het gemiddeld aantal voorstellingen per jaar en de circuits waarin we spelen.

6.3 NIEUWE DOELGROEPEN EN PUBLIEKSBINDING

De groei in onze publieksaantallen is het resultaat van het hogere aantal voorstellingen, de samenwerking met andere makers en een betere zichtbaarheid. Veel nieuw

publiek hebben we op festivals bereikt. De uitdaging voor de komende tijd is dat nieuwe publiek verder te vergroten en aan ons te binden. We streven ook naar een meer divers publiek. Ons huidige publiek is relatief wat ouder; een nieuwe focusdoelgroep is daarom de hoger opgeleide jongvolwassene.

Om een effectieve marketingstrategie te ontwikkelen die gericht is op het behoud van bezoekers moeten we ons publiek nog beter leren kennen. Door kwantitatieve gegevens uit de enquêtes te verrijken met kwalitatieve gegevens doen we nieuwe inzichten op. Door vaste en betrokken bezoekers meer aan ons te binden ontstaat een waardevolle community; ze worden ambassadeurs. De waarde van die betrokkenheid zoeken wij niet in financiële bijdragen, maar in het leveren van input voor het maak- en marketingproces, door actieve mond-op-mond reclame of de ondersteuning van een crowdfundingactie. Zo ontstaat een harde kern van bezoekers die de basis vormen van ons publieksbereik.

Met de groei van de voorstellingen neemt onze bekendheid in het festivalcircuit toe. Vrijwel alle succesvolle festivals hebben inmiddels een sterke positionering en een eigen publiek. Ons aanbod zal aansluiten op die positionering, uiteraard met behoud van onze eigen signatuur. Zo kunnen we het festivalpubliek ook 'eigen' maken en ontstaat er een productieve wisselwerking tussen festival, gezelschap én theaters.

6.4 MARKETING & PUBLICITEIT

Er zijn twee ontwikkelingen zichtbaar in onze speelcircuits. In de theaters gaat het steeds meer om de totaalervaring van een avond uit. Op festivals staat het publiek meer open voor experimenten en verwacht verrast te worden. Wij sluiten aan bij deze ontwikkelingen door anders te produceren voor festivals dan voor theaters. In de theaters biedt onze randprogrammering (zie hoofdstuk 2) een ervaring die verder gaat dan louter voorstellingsbezoek. Die randprogrammering komt tot stand in nauwe samenwerking met de theaters. Op festivals kunnen we producties brengen die meer experimenteren met vorm en inhoud, en jong talent de ruimte bieden.

In de mix van publiciteitsmiddelen vervangen we het drukwerk steeds vaker voor digitale media. Zichtbaarheid op social media is belangrijk om in beeld te komen, maar kaartjes worden vooral verkocht met nieuwsbrieven. Binnen de digitale kanalen wordt (bewegend) beeld steeds belangrijker. In plaats van trailers (2 minuten) maken we teasers (10-20 seconden), die beter aansluiten bij het mobiele social-mediagebruik. Gecombineerd met online advertentieruimte vergroten we de zichtbaarheid van deze teasers. We gaan dit bovendien lokaal inzetten: als iemand een teaser ziet moet de voorstelling ook binnen korte tijd in zijn buurt komen. Door sponsoring van Google kunnen we daar ook AdWord campagnes voor inzetten.

In printmedia neemt de ruimte voor podiumkunst af. We richten ons actiever op online podiumkunstanalen, weliswaar met een kleiner, maar wel effectiever publieksbereik. Door redactionele aandacht te koppelen aan advertentieruimte is het bovendien mogelijk het effect te verdubbelen. Desondanks is het belang van massamedia nog steeds groot, zowel in print als op televisie/radio. Deze kanalen blijven we benaderen, vooral met onderwerpen die nieuwswaarde hebben.

Met gerichte prijsacties stimuleren we herhalingsbezoek. Ten eerste zetten we samen met andere beeldend theatergezelschappen cross-selling projecten op, en stimuleren we de verkoop van elkaars voorstellingen. Ten tweede bieden we festivalpubliek op vertoon van hun festivalticket korting op kaarten voor een voorstelling in het theater.

De nieuwe focusdoelgroep jongvolwassenen willen we bereiken i.s.m. universiteiten en hogescholen. Studenten worden als groep benaderd door inhoudelijke dwarsverbanden te zoeken, en hen een aanbod te doen met speciaal voor hen georganiseerde randprogrammering. Net-afgestudeerden verliezen vaak hun studentenkorting; deze groep is gevoeliger voor kortingsacties die we hen gericht zullen bieden.

HOOFDSTUK 7: SPREIDING

7.1 VESTIGINGSPLAATS

Ulrike Quade Company is sinds de oprichting in 2007 gevestigd in Amsterdam. Hier worden onze nieuwe projecten geboren en ligt Ulrike's geschiedenis als maker. Hier is onze studio, wonen de meeste van onze (artistieke) medewerkers en is ons Nederlandse impresariaat gevestigd. Theater Bellevue is ons thuis theater, maar we spelen ook in diverse andere Amsterdamse theaters zoals De Meervaart, Frascati en Muziekgebouw a/h IJ. In het Ostadetheater organiseren we Q-labs en het Pop Arts Festival. Voor de projecten met Nicole Beutler werken we samen met het Veem Huis voor Performance en het Come Together festival. Ook samenwerkingspartner Silbersee is hier gevestigd. Voorstellingen op locatie spelen we op festivals als Over het IJ en de Parade.

7.2 SPEELPLEKKEN

In de rest van Nederland spelen we onze voorstellingen voornamelijk in vlakke vloertheaters. We hebben verspreid over het hele land een groep betrokken theaters opgebouwd die jaarlijks onze voorstellingen boeken. Daarmee is het door het theaterseizoen heen in alle regio's en grote steden mogelijk meerdere malen een theatervoorstelling van ons te bezoeken. Ons Nederlandse impresario bena-

dert elk jaar de theaters in het land en werkt actief aan het uitbreiden van de speelplekken. In totaal speelden we in de periode 2013-2015 op 46 verschillende podia in Nederland.

We spelen locatievoorstellingen op Oerol en de Parade. Voor de toekomst willen we dit uitbreiden met festivals als Festival Boulevard en De Karavaan. Ook de samenwerkingen met andere makers zorgen voor een spreiding over het land. De Veenfabriek opereert vanuit Leiden, Strijbos en Van Rijswijk vanuit Tilburg, Joost Vrouwenraets (GOTRA) vanuit Maastricht/Heerlen.

Daarnaast spelen wij veel voorstellingen in het buitenland. We spelen door heel Europa in o.a. België, Frankrijk, Noorwegen en Duitsland, Italië, Polen, Groot Brittannië en in landen op de Balkan. We verwachten dat dit aantal landen de komende periode nog verder toeneemt. In Frankrijk zoeken we samen met onze Franse agent actief naar nieuwe speelplekken, zodat hier langere aaneengesloten tournees mogelijk worden. In de rest van de wereld verwachten we voorstellingen te spelen in de Verenigde Staten, in Zuid-Amerika in o.a. Colombia, Brazilië, Chili en Panama en aan de andere kant van de wereld in China, Japan en ook Zuid-Afrika.

HOOFDSTUK 8: TALENTONTWIKKELING

8.1 VISIE

Nieuwe makers die bij ons een individueel traject volgen willen we bewust maken van de driehoeksrelatie tussen kunst (eigen makerschap en artistiek product), publiek en organisatie. In de eerste fase vertrekken we vanuit de organisatie en staat het vertalen van de artistieke visie in een artistiek proces centraal. Door nieuwe makers onze organisatie te laten ervaren, leren ze wat er komt kijken bij het maken van theater op professioneel niveau. Ze werken samen met het artistieke team en leren verschillende opvattingen en werkmethodes kennen. Het productieproces bewust meemaken is de eerste stap in de ontwikkeling tot theatermaker.

We dagen nieuwe makers uit de rol van het publiek al tijdens het maakproces mee te denken. Dat biedt de maker een perspectief op de autonomie die hij voor zichzelf wil opeisen, zonder het belang van zeggingskracht uit het oog te verliezen. Dat publiek bevindt zich zeker in de huidige tijd niet meer vanzelfsprekend in het theater. Daarom zoeken we samen naar alternatieve speelplekken.

Het makerschap en het artistieke product dat hier uit voortvloeit verhoudt zich in het beeldend theater altijd tot een internationale context. Daarom is het belangrijk dat de makers die context kennen, er op kunnen reflecte-

ren en zich er toe kunnen verhouden. We werken daarom actief samen in ons internationale netwerk om de nieuwe makers toegang te geven tot die context.

Naast deze individuele trajecten organiseren we ‘research academies’, Q-Labs, waarin we onbekend terrein verkennen en vakmanschap bevorderen. We leren makers nieuwe (poppenspel)technieken en zoeken naar andere visuele vormen voor theater. Door oude tradities te onderzoeken en in een nieuwe context te plaatsen komen ambacht en innovatie samen.

8.2 SAMENWERKING

In Nederland is er geen opleidingsmogelijkheid voor professionele poppenspelers. Wel is recent het Haags Theater Huis gestart met een opleiding voor amateurs en semi-professionals. Ook heeft Artez in Arnhem een vaste projectweek poppen- & objecttheater als onderdeel van de muziektheateropleiding, waar wij aan bijdragen. De spelers in onze voorstellingen hebben meestal gestudeerd aan een van de toneelscholen, de mimeopleiding of een dansacademie, maar zijn niet geschoold in poppenspel. Door het ontbreken van een opleidingsschakel in de keten ligt deze taak bij ons gezelschap.

Ulrike Quade Company wil een centrale rol spelen in de talentontwikkeling voor het beeldend theater. We hebben een structurele samenwerking met Likeminds voor de begeleiding van nieuwe makers. Daarnaast is er afstemming, uitwisseling van kennis en samenwerking op projectbasis met de AHK, Artez in Arnhem, Feikes Huis en Het Haags Theater Huis. Ook werken we samen met het Ricciotti Ensemble, waar onze vaste componist Leonard Evers artistiek leider is.

Omdat het beeldend theater en poppenspel sterk internationaal georiënteerd zijn, werken we ook buiten Nederland samen op het gebied van talentontwikkeling. Bijvoorbeeld met de internationale kenniscentra voor poppenspel, zoals het Centre de la Marionette in Wallonië. Maar ook met hogescholen en universiteiten voor de kunsten, zoals de Zurich University of the Arts (ZHdK). Met Nordland Visual Theatre (Noorwegen) werken we de komende jaren structureel samen in een uitwisselingsproject met zowel Noors als Nederlands theatertalent. Hiermee bieden we jonge Nederlandse theatermakers een platform om zich internationaal te profileren.

8.3 ACTIVITEITEN

Nieuwe makers

Met een geselecteerde groep nieuwe makers (maximaal vier tegelijkertijd) gaan we talentontwikkelingstrajecten van minimaal een jaar aan. Het uiteindelijke doel is dat de makers zelfstandig en met een eigen beeldend idioom gaan functioneren. Per deelnemer wordt een individueel traject uitgezet. Goed makerschap en innovatie zijn

kernwoorden. Hoewel maatwerk, volgen de trajecten hetzelfde stramien. Na een aantal individuele onderzoeken volgt een groter project en tenslotte een voorstelling (of installatie) die op verschillende plekken wordt getoond. De makers doen daarnaast mee aan de Q-labs. Likeminds begeleidt het leertraject als geheel; ze maken een praktisch plan met de deelnemers en houden de voortgang in de gaten. Naar behoefte kunnen de makers artistieke begeleiding krijgen van het artistieke team van Ulrike Quade Company of een externe coach. We beginnen in 2017 met Suze van Miltenburg, Tim Hammer, Noufri Affandy Bachdim en Ester Natziyl. Zodra iemand uitstroomt vullen we de vrijgekomen plek weer op. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid van een eigen plek voor de talentontwikkelingsprojecten in Amsterdam.

We motiveren de nieuwe makers naar het buitenland te gaan en daar festivals te bezoeken, regiassistenties te doen en eventueel een residentie, bijvoorbeeld bij onze partner Nordland Visual Theatre. Ze mogen daarvoor gebruik maken van ons uitgebreide internationale netwerk. Verder nodigen we buitenlandse programmeurs uit om naar het Pop Arts Festival te komen en daar het werk van de nieuwe makers te bekijken. Om speelervaring op te doen worden ze in Nederland gepresenteerd op het Pop Arts Festival en gaan we met ze op zoek naar alternatieve speelplekken, onder andere door in de buitenwijken van Amsterdam.

Q-LABS

Q-Labs zijn masterclasses, intensieve workshops, praktische onderzoeken en combinaties hiervan. We richten ons in eerste instantie op pas afgestudeerde acteurs, mimers, dansers en makers met belangstelling voor poppen(spel). Meer ervaren vakgenoten die al enige tijd met poppen werken en nieuwe technieken willen leren zijn ook welkom. Deze hoge ingangseis garandeert dat we artistiek gezien op een gevorderd niveau starten en vakmanschap altijd centraal kunnen zetten. Sommige (onderdelen van) labs zullen specifiek bestemd zijn voor poppenbouwers en andere theatervormgevers. Door ons in het verleden opgeleide spelers en makers hebben intussen hun weg naar collega (jeugd)gezelschappen gevonden en ze werken aan eigen projecten, onder wie Cat Smits, Jeannie Charlene, Johannes Bellinkx, Sanne van Dijk en Tarek Rammo.

In de periode 2017-2020 organiseren we jaarlijks vier Q-Labs (in totaal zestien). Elk laboratorium begint vanuit een artistieke vraag en probeert daarop een antwoord te ontwikkelen. Dit proces wordt vastgelegd en ontsloten via onze website zodat de resultaten als een knowledge base breed beschikbaar zijn. De vragen zijn ontleend aan vier thema's: 1. verhalen; 2. nieuwe technieken; 3. beelden/installatie; 4. muziek, stem en zang.

Het artistieke kernteam van Ulrike Quade Company is betrokken bij het begeleiden van de labs. Daarnaast werken we samen met Nicole Beutler en Joost Vrouwenraets (GOTRA) voor begeleiding op het gebied van beweging/dans. Met Hotel Modern, Feikes Huis, Artez en de AHK

is afgesproken om elkaars talentontwikkelingsprogramma's in een gezamenlijke netwerk onder de aandacht te brengen.

HOOFDSTUK 9: TOELICHTING MEERJARENBEGROTING

Algemeen

De begroting is opgesteld op basis van de productieplanning voor de periode 2017-2020 gemiddeld drie nieuwe projecten en vier (internationale) reprises per jaar. De gemiddelde omzet over vier jaar bedraagt €1,05 miljoen. De internationale reprises worden zoveel mogelijk kostendekkend uitgevoerd.

Baten

De inkomstenmix is in 4.3 toegelicht. De ramingen voor publieksinkomsten zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden: in het theatercircuit merendeels uitkoop en garantiesommen, in het festivalcircuit partageafspraken op recettebasis. Onder de eigen inkomsten zijn de coproductiebijdragen opgenomen. Per project worden afspraken gemaakt over de deling van de kosten tussen de partners. In deze inkomsten zitten ook een deel van de publieksinkomsten verdisconteerd die bij coproductiepartners binnenkomen.

Bijdragen uit private fondsen worden jaarlijks op €25.000 begroot. Dit bedrag is opgebouwd uit verschillende aanvragen die per project worden ingediend. Er wordt een beroep gedaan op o.a. Fonds21, VSB-fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, AMMODO en het Lira Fonds. Bijdragen uit sponsoring bedragen gemiddeld €9.500 per jaar. Dit is inclusief de vaste doorlopende sponsoring van kantoorsoftware.

Vanuit de regeling voor meerjarige structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten (FPK) vragen wij een bijdrage van €483.600 per jaar (was voor 2013-2016 €434.700 per jaar). Een toename van ongeveer 11%. Hieruit worden de extra producties en speelbeurten gefinancierd (van twee nieuwe producties naar drie nieuwe producties per jaar), maar ook de reëel stijgende kosten die door een achterblijvende OVA-indexatie niet worden gedekt. Door een toename van het aantal speelbeurten met 25%, dalen de totale kosten per voorstelling. In de bijdrage zit, net als in de huidige periode, een talentontwikkeling bijdrage verwerkt van 20% gebaseerd op het totaal aan productiesubsidie. Bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) wordt een bijdrage van €80.000 gevraagd (nu: €59.940). De extra gevraagde bijdrage zetten we in om onze talentontwikkelingsactiviteiten in de stad uit te kunnen breiden.

De beleidsdoelstellingen voor speelbeurten en eigen inkomsten zijn gebaseerd op de regeling van het FPK. Dat betekent dat we minimaal 80 voorstellingen realiseren en 40% eigen inkomsten genereren. De ambitie gemiddeld 100 speelbeurten per jaar te realiseren ligt hier ruim boven en is op basis van de prestaties uit het verleden realistisch en haalbaar. Er is voor gekozen subsidie aan te vragen op basis van minder speelbeurten dan gepland. Hierdoor groeit de begroting gematigd en bovendien dragen de kostendekkend gerealiseerde buitenlandse reprises zo bij aan het realiseren van een hoger percentage eigen inkomsten.

Lasten

De beheerslasten bestaan uit materiële en personele kosten. De laatste bestaan uit de zakelijk leider (1,0 vte), de artistiek leider (0,2 vte) en de boekhouder (zzp; ongeveer 0,2 vte). De materiële kosten bestaan voor ongeveer 1/3 deel uit huisvestingskosten (kantoor en opslag) en voor 1/3 uit kantoorkosten (waaronder de accountant, verzekeringen en contributie voor brancheverenigingen). De rest bestaat uit de kosten voor algemene communicatie en afschrijvingen.

De activiteitenlasten personeel bestaan uit de salarissen van medewerkers in loondienst en de honoraria van freelancers die bij de voorstellingen betrokken zijn. Hieronder vallen ook de medewerkers met een vast dienstverband: regisseur (0,8 vte), coördinator talentontwikkeling (0,5 vte), productie leider (0,5 vte), technisch coördinator (zzp; 0,2 vte), medewerker publiciteit en marketing (0,5 vte) en de atelierassistent (0,6 vte, leerwerk-traject). De stijging van de loonkosten van deze medewerkers is begroot op gemiddeld 2% per jaar, conform de analyse van het AVWN en het advies van de NAPK.

De activiteitenlasten materiaal bestaan uit productiekosten, voorstellingskosten en publiciteitskosten. Naast de kosten voor talentontwikkeling zijn hierin ook de kosten voor de talentontwikkeling opgenomen. Per voorstelling wordt gewerkt met een projectbegroting waarbij het totale budget is vastgesteld op basis van het aantal te verwachten speelbeurten en het speelfcircuit.

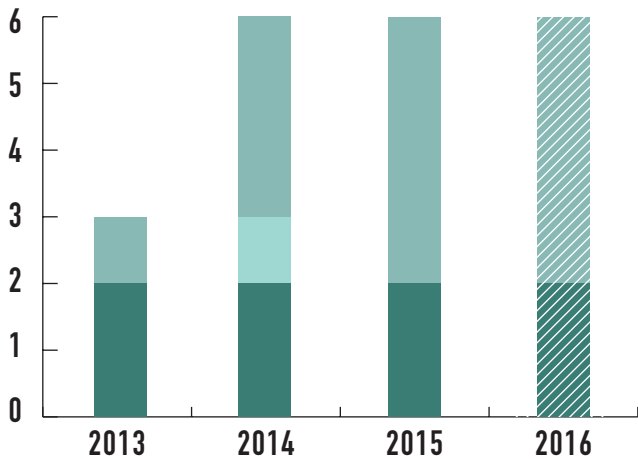
Voor 2017 zijn nog geen verplichtingen aangegaan (inclusief huisvesting en opslag) en de contracten met vaste werknemers lopen per 31 december 2016 af. De verwachting is dat we aan het einde van de huidige kunstenplanperiode een klein batig saldo hebben dat we aan de algemene reserve zullen toevoegen. Op de lange termijn streven we naar een weerstandsvermogen van 10% van de omzet, onder meer om de toenemende risico's op de personeelslasten te kunnen opvangen. Hiervoor zullen in eerste instantie de baten van succesvolle voorstellingen in het buitenland worden gebruikt.

BIJLAGE: TERUGBLIK IN CIJFERS

2013-2016

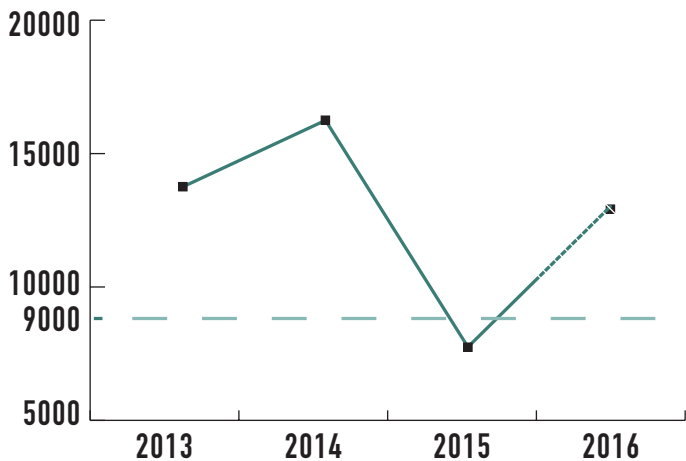
PERIODE VAN ARTISTIEKE GROEI EN EXPANSIE

Gerealiseerde producties

■ Reprise
■ Productie
■ Coproductie

Bezoekcijfers

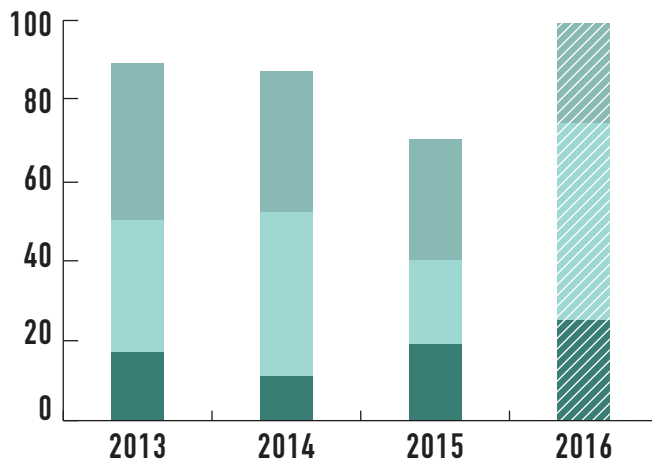

—■ Bezoekers
- - - Doelstelling: 9000 per jaar

Samenwerkingspartners en coproductoren

- Theater Bellevue + Bellevue Lunchtheater (NL)
- Tekstmederij (NL)
- Likeminds (NL)
- Jo Stromgren Kompani (NO)
- NVT (NO)
- Riksteater Oslo (NO)
- Olso Opera (NO)
- Staatstheater Oldenburg (DU)
- Theater Basel (CH)
- Ljubljana Puppet Theatre (SLO)
- KONJ (SLO)
- NBprojects (NL)
- Grand Theatre (NL)
- Frascati (NL)
- Oorkaan (NL)
- Strijbos & Van Rijswijk (NL)
- Feikes Huis (NL)

Aantal voorstellingen

■ Buitenland
■ Rest van Nederland
■ Amsterdam

Talentontwikkeling

- ~ 2 Q-labs per jaar (doelstelling: 1.5)
- ~ 8 nieuwe makers

BIJLAGE: ORGANOGRAM

ULRIKE QUADE COMPANY 2017-2020

