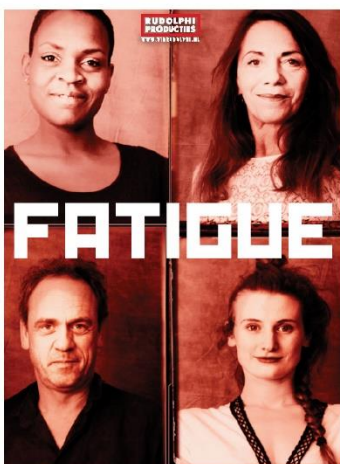
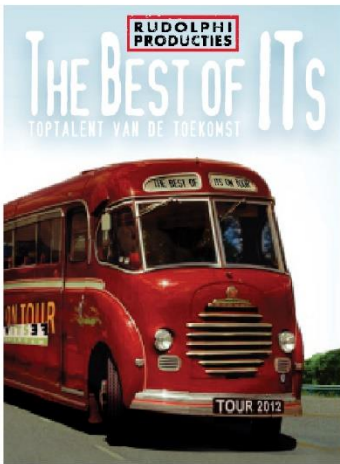
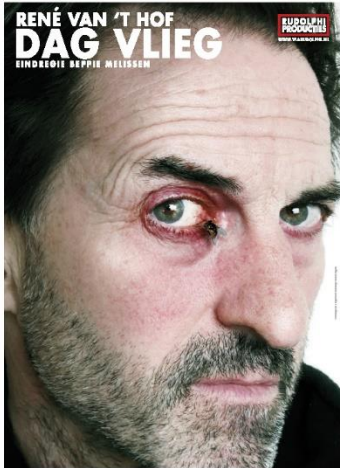

**RUDOLPHI
PRODUCTIES**

BELEIDSPLAN 2017-2020

1. Korte typering van de organisatie

Rudolphi Producties is een initiatief van Theaterzaken Via Rudolphi. Dit in 1987 opgerichte theaterbureau staat middenin de culturele keten. Van acquisitie tot marketing, van productie tot boekhouding, en bovenal vanuit een diepgeworteld geloof in de kracht van het theater plaatsen wij ons in volle overtuiging op het kruispunt tussen publiek en podium, tussen financier en maker, tussen briljant idee en bekwame uitvoering. In 2013 ontvingen wij de Prosceniumprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon, instantie of groep die een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het toneelklimaat.

Missie en hoofddoelstelling

De missie van Rudolphi Producties is het produceren en presenteren van nieuw werk van autonome makers van alle generaties en afkomsten. Het werk kenmerkt zich door een open houding ten opzichte van de wereld om ons heen zonder expliciet actueel te willen zijn. Het vakmanschap is van hoog niveau. Er wordt zowel voorwaardenscheppend als artistiek inhoudelijk geproduceerd.

Artistiek profiel

Rudolphi Producties is een theaterhuis nieuwe stijl. Marie-Anne Rudolphi en Maarten van der Cammen creëren als cultureel ondernemende intendanten een warme thuishaven voor de autonome en ongebonden maker. Onze makers delen een grote voorliefde voor fysiek spel. Onze wortels liggen in de mime en regelmatig levert een project nieuw Nederlands repertoire op. De kracht van ons artistieke profiel schuilt in de diversiteit van de makers. Als er één thema is dat alle producties met elkaar verbindt is het *De Ontmoeting*; ontmoeting tussen mensen, ontmoeting tussen culturen, ontmoeting tussen generaties en ontmoeting tussen makers en publiek.

Ontwikkeling

In 2013-2016 ontving Rudolphi Producties voor het eerst structurele financiering. In de eerste drie jaar hebben we inclusief het talentontwikkelingsprogramma *Het Debuut* tien voorstellingen geproduceerd voor een breed publiek. Interculturele verhalen zijn de afgelopen tijd steeds meer door ons bloed gaan stromen, tot groot genoegen van ons diverse publiek. En vanzelfsprekend hebben we ons met regelmaat ontfermd over de uitstromers van *Het Debuut* in de verdere ontwikkeling van hun carrière.

Rudolphi Producties en het veld

De komende jaren produceert Rudolphi Producties drie voorstellingen per jaar die gezamenlijk ruim 100 keer door het hele land spelen. De voorstellingen van Rudolphi Producties zijn in heel het land te zien, en daar buiten, tot aan Suriname. De Toneelschuur en Theater Bellevue zijn onze voor- en achterkamer. Het huis wordt verder gevormd door de kernpodia binnen en buiten de randstad. Deze podia nemen structureel al ons aanbod af en vormen de vaste basis van de speellijsten.

Doorstroming van talent

Mede dankzij de 'toeslag talentontwikkeling' die het FPK voor de periode 2013-2016 aan Rudolphi Producties toekende heeft een generatie theatermakers kunnen doorstromen van de kunstvakopleidingen naar de uitvoeringspraktijk. Wij gaan onverminderd hard door met *Het Debuut*, we breiden het uit en we werpen ons op als beschermheer van een toekomstige generatie autonome makers.

PARAMARIBO-TEXEL OP OEROL 2015 FOTO JETTE DERLAGEN

2. Artistieke uitgangspunten, signatuur en beschrijving van de activiteiten exclusief doelgroepen

Van 2003 tot nu

Rudolphi Producties is in 2003 opgericht en werkte met Martin Hofstra Raymond Thiry Marlies Heuer Moniek Hendrickx Rogier Schippers Wim Selles George Tobal Urland Nina Fokker Wies Fest Firma Draak Linda Lugtenborg Marijn Brussaard La Ilsa Bonita Michel Sluysmans Vincent van Warmerdam Ria Eimers Jan Kuyken Magne van den Berg José Kuipers Ria Marks Hans Dagelet Joke Tjalsma René van 't Hof Yvonne van den Hurk Herman van Baar Alexandra Broeder Bodil de la Parra Nadja Hüpscher Jette Derlagen Helen Kamperveen Leny Breederveld Sophie van Winden Eva Marie de Waal Paul Knieriem Marjan Luif en Maria Goos. Sinds wij in 2013 structureel van het Fonds Podiumkunsten en de gemeente Amsterdam financiering ontvangen speelden wij 352 voorstellingen voor ruim 40.000 bezoekers. Met *Het Debuut* zijn in drie jaar tijd 17 jonge makers ondersteund, die vervolgens weer doorstroomden naar productiehuisen, nieuwe makersregelingen en andere ontwikkelingsplekken in het veld.

De signatuur van onze makers

Wij noemen onze makers autonoom. Dat zijn ze in hun ongebonden positie in het veld, maar ook door de wijze waarop hun werk tot stand komt, vanuit improvisaties of nieuw geschreven tekst en muziek. Er is sprake van een herkenbare theaterbloedgroep bij Rudolphi Producties, waarbij bewegingstheater in fysieke en beeldende vormen vaste kenmerken zijn. Een grote gemene deler is het theatrale samenspel tussen gelaagdheid en toegankelijkheid. Lichtvoetigheid en humor gaan hand in hand met abstractie en experiment. Het werk combineert hoge kwaliteit met toegankelijke vorm. Wij zijn trots op onze steeds groeiende theaterfamilie.

De kracht van de diversiteit, de zwakte van het bestel

Rudolphi Producties is opgericht om een plek te creëren voor ongebonden makers die een wezenlijke bijdrage aan de diversiteit van het bestel leveren. In eerste instantie waren dit de ervaren grote namen, de 'ankerpunten'. In 2011 signaleerden wij stokkende doorstroming van de kunstvakopleidingen naar de uitvoeringspraktijk. Hierop lanceerden wij in samenwerking met het International Theatre School Festival (ITS) *Het Debuut*. De afgelopen jaren hebben wij een nieuw probleem zien ontstaan. Een generatie makers die zich al in productiehuisen, nieuwemakersregelingen of andere ontwikkelingsplekken in het veld bewezen hebben, worstelt met de stap naar echte zelfstandigheid. Deze zogenaamde 'second wave' is te klein voor het tafellaken en te groot voor het servet. Zij varen hun eigen artistieke koers. Ze hebben een groeiende afzet, veelal verzorgd door Theaterzaken Via Rudolphi. Deze analyse leidt ons tot drie pijlers voor de komende 4 jaar.

De ankerpunten

De gevorderde makers en de midcareers met een flinke staat van dienst. We koppelen hen aan jong regie-, scenografie- en compositietalent. De jeugd inspireert de oude garde en krijgt er een springplank voor terug. Deze ankerpunten zijn onder meer Magne van den Berg, René van 't Hof, Bodil de la Parra, Nadja Hüpscher, Nicole Beutler, de dames van Carver, Helen Kamperveen, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Marlies Heuer.

De First Wave

Ons talentontwikkelingsprogramma *Het Debuut*. Het succesvolle programma van een combinatie van de beste afstudeervoorstellingen van nieuwe makers, geselecteerd tijdens het ITS.

De Second Wave

Theatermakers die hebben bewezen vakmanschap met oorspronkelijkheid en zeggingskracht te kunnen verbinden. Ze zijn ons opgevallen in *Het Debuut*, hebben veelbelovende trajecten doorlopen bij productiehuisen of zijn ons getipt door onze partners in het veld. We zien in hen een interessante aanvulling op het bestaande aanbod. Ze ambiëren geen plek bij een landelijke BIS-instelling, ze willen hun eigen weg gaan. We hebben het over makers als Naomi Velissariou, Performance Collectief Urland, Stephanie Louwrier en Allang Vrienden van Abdelkarim el Baz, Werner Kolf en Mandela Wee Wee. Bij sommigen bieden wij enkel zakelijk-artistieke ondersteuning, bij anderen zullen wij als volwaardig producent optreden.

2.1 Beschrijving op projectniveau

ANKERPUNTEN 2017 & 2018

Voorjaar 2017: Laat

Van en met Beppie Melissen, Leny Breederveld, Joke Tjalsma en Raymonde de Kuyper; Teksten Maria Goos; Regie Eva Line de Boer; Coproductie Rudolphi Producties en Carver

Artistieke beschrijving

In 2011 stond een interview met de vier leukste actrices van Nederland in Vrij Nederland. Niet toevallig waren dat allemaal Carvervrouwen. Maar gek genoeg hadden Beppie Melissen, Raymonde de Kuyper, Leny Breederveld en Joke Tjalsma nooit exclusief met elkaar op het toneel gestaan. Nu wel. En het gaat natuurlijk over de liefde. Het verhaal van de man en de vrouw en zoeken, vinden, verliezen, leugen en bedrog, mistasten en doorzien.

Werkwijze en productie

Beppie Melissen: "Ondanks het feit dat wij officieel ons 'honk' Carver niet meer hebben, hebben wij nog wel steeds de behoefte om eigen 'origineel' toneelrepertoire te maken. En dus zijn wij weer bij mekaar gaan zitten. Wij willen eigen werk maken, op onze manier. Onderzoeken waar wij mee bezig zijn, wat de wereld om ons heen met ons doet en wat wij met de wereld doen. Krakkemikkig en slim, stom en intelligent, dapper en laf, eigen en banaal. In ieder geval WIJ. Wij aangevuld met een schrijver, nooit eerder gedaan. Wij die altijd via improvisaties scènes maken en uiteindelijk een compilatie maken van het materiaal, willen nu dat een schrijver met ons materiaal aan de slag gaat, zij moet daar een stuk van maken. Haar stuk, ons stuk.

Wij zijn op dit moment aan het zoeken naar de juiste werkmethode. Om het niet meteen een bejaarde-vrouwen-show te laten worden hebben we een fel, fris, jong, talentvol regisseuse gevraagd ons te begeleiden. Eva-Line de Boer is bereid dit op zich te nemen. Zij is enthousiast. Wij ook. Waar willen wij het over hebben. De liefde natuurlijk. De dood natuurlijk. Het eeuwig naast mekaar tasten. Onze angsten, ons verdriet, ons overlevingsmechanisme. Ons overlevingsmechanisme is vooral de humor. Humor, wij weten niet wat het is maar wij weten wel dat wij zomaar opeens om mekaar moeten lachen en daar dan bijna niet mee op kunnen houden. Dat als we een tijd niet hebben kunnen lachen we daar een beetje ziek van worden. Dat de ene lach de andere niet is. Maar dat goed lachen een soort van liefde is en dat dat met verdriet ook zo is. Dat wij allemaal ons verdriet en onze liefdes en vreugden hebben gehad en dat we vooral ook niet moeten zeuren."

JOKE TJALSMa, BEPPIE MELISSEN, LENY BREEDERVELD EN RAYMONDE DE KUYPER. FOTO ADRIE MOUTHAAN

Maria Goos schreef een eerste dialoogje.

JOKE: 'Als hij nu voor de deur zou staan en zou zeggen: 'Het spijt me zo, ik wil terug', dan zei ik: 'Kom binnen, we gaan een week in bed liggen en we praten er niet meer over.'

BEPIE: Denk je nou echt dat je hem alles kunt vergeven?

JOKE: O ja!

RAYMONDE: En als hij voor de deur zou staan en zou zeggen: 'Het spijt me zo, ik wil terug, ik heb de ziekte van Parkinson?'

Stilte. Ze kijken alle drie lang naar JOKE.

LENY: Nou?

JOKE: Dan zou ik zeggen: 'Wat vervelend voor jou. En je vriendin.'

De drie anderen knikken.

JOKE: Dansje?

De andere drie knikken.

Er volgt weer een dansje.

Eva Line de Boer regisseert de vier vrouwen. Zij studeerde in 2014 af met Euphoria, won ermee de Ton Lutzprijs, ontwikkelt op dit moment zich in een nieuwemakerastraject bij Festival Cement en regisseerde onlangs o.a. Joke Tjalsma in *Een coming of age voor bejaarden* bij tgBerg&Bos. Zij is ijzersterk in de vorm en krijgt nu de kans ook vanuit de emotie te regisseren. Het is dit soort kruisbestuiving van jong talent en ervaren makers waar wij in geloven.

Planning en speelplan

Het schrijven en repeteren vindt gefaseerd plaats tussen voorjaar 2016 en winter 2017. De repetities starten januari 2017. De première is op 18 maart in de Toneelschuur, er volgt een tournee langs de grotere vlakke vloer zalen en de voorstelling sluit af met vier weken Bellevue. 55 voorstellingen zijn reeds geboekt. Bij succes volgt er een reprise in een volgend jaar.

Doelgroep: Met *Laat* richten we ons in eerste instantie op liefhebbers van kwaliteitstoneel en het Carverpubliek. Daarnaast ontwikkelen we een campagne voor 40-50-60 plussers; mensen die zich herkennen in de thematiek en in dezelfde leeftijdscategorie zitten als de acteurs. De medewerking van Eva Line de Boer geeft een belangrijk aanknopingspunt om ook het jongere publiek te bereiken.

Najaar 2017: Drie Zusters, Tempo Doeloe

Tekst Bodil de la Parra; Regie Paul Knieriem; Spel Nadja Hüpscher, Bodil de la Parra en Esther Scheldwacht.

Artistieke beschrijving

Tempo Doeloe is de tijd die men niet heeft meegemaakt, maar waarmee de relatie nog niet verbroken is. Drie bejaarde Indische zussen slijten hun dagen in een serviceflat in Oegstgeest. Ze leven in een tropische cocon met bijbehorende Indische gewoontes en ingesleten verhoudingen. Als er een verdwenen fotoboek opduikt over hun kindertijd in voormalig Nederlands-Indië ligt het verleden op de schop. Het boek onthult een andere waarheid en de verhouding tussen de zussen komt op scherp te staan.

Bodil de la Parra: "Met *Ouwe Pinda's*, gemaakt in 2014, onderzochten wij de betekenis van het hebben van een Indonesische achtergrond. Gevoelens van ontworteld zijn, heimwee en verlangen naar tropisch vergane dagen, het wegstoppen van problemen in de nieuwe wereld, het zwijgen over het kampverleden, het bleek allemaal universeler dan gedacht. In een tijd waarin zoveel mensen zich naar Europa verplaatsen op de vlucht voor oorlog & economisch verval, kunnen wij vertellen over de gevolgen die dat heeft voor de families en hun nageslacht op de lange termijn. Wanneer is verplaatsing een verrijking voor iemands leven en dat van de omgeving? Betekent niet elke verplaatsing in eerste instantie achteruitgang voor het individu? Samen met onze Indische zuster Esther Scheldwacht gaan we dit uitzoeken."

Werkwijze en productie.

We schetsen een portret van drie zussen die niet alleen worstelen met zichzelf en met elkaar, maar ook met hun koloniale achtergrond en verleden. Geïnspireerd door *Drie Zusters* in het gelijknamige stuk van Anton Tsjechov, verlangen deze zusters van alles maar de vraag is of ze iets met deze verlangens doen. De tekst wordt geschreven door Bodil de la Parra, op basis van gesprekken met Nadja en Esther. Paul Knieriem, die ook *Ouwe Pinda's* regisseerde, is vanaf het begin bij het voorstellingsconcept betrokken. Hij vertaalt de urgentie van de tekst naar een dwingend ongebonden vorm zonder dat het nostalgisch wordt. Scenografen Van Houwelingen en Van der Hoek scheppen samen met lichtontwerper Gé Wegman de beklemmende wereld in sfeer en beeld.

Planning en speelplan

Drie Zusters, Tempo Doeloe wordt geschreven in het voorjaar van 2017 en gerepeteerd in augustus/september

2017. De voorstelling wordt gemaakt voor het midden- en kleine circuit. De première is in de kleine zaal van de Toneelschuur. *Ouwe Pinda's* speelde in het voorjaar van 2014 ruim 50 keer, grotendeels voor een publiek met Indische afkomst. Wij rekenen voor *Drie Zusters Tempo Doeloe* op een tournee van dezelfde omvang.

Doelgroep: Naast de reguliere theaterliefhebber richten we ons met *Drie Zusters*, *Tempo Doeloe* op het Indische Netwerk. TVR heeft o.a. door *Ouwe Pinda's* en eerdere producties van andere gezelschappen goede contacten met specifieke Indische netwerken als Indisch4ever, Indisch 3.0, het Indisch Herinneringscentrum en het tijdschrift Moesson. De contacten zijn reeds gelegd en zullen voor deze voorstelling worden opgehaald en uitgebouwd.

Ouwe Pinda's ALS LUNCHVOORSTELLING IN THEATER BELLEVUE, JANUARI 2014. FOTO BEN VAN DUIN

Najaar 2018: Liefdesverklaring (voor altijd) coproductie met NBprojects/Nicole Beutler en Het Zuidelijk Toneel
Concept Magne van den Berg en Nicole Beutler; Tekst Magne van den Berg; Mogelijke acteurs Viviane de Muynck, René van 't Hof, Marien Jongewaard, Cas Enklaar, Ria Eimers, Jose Kuijpers, Helmer Woudenberg, Willem de Wolf, René Groothof, Marlies Heuer, Raymonde de Kuyper; Muziek Gary Shepard.

Artistieke beschrijving

In 2018 maken Magne van den Berg en Nicole Beutler opnieuw een bewerking van het beroemde en beruchte *Publikumsbeschimpfung* (1966) van Peter Handke. In 2014 maakte Nicole samen met Magne van den Berg *Liefdesverklaring* een omkering van *Publikumsbeschimpfung* waarin zes jongeren een gesproken en bewogen ode aan het publiek en het theater brachten. Voor *LIEFDESVERKLARING (voor altijd)* herschrijft Magne van den Berg de tekst. In de nieuwe versie wordt theater niet meer alleen bezongen als een vrije ruimte waarin van alles mogelijk is. Optimisme en onbevangenheid worden vervangen door een doorleefde, kritische en filosofische houding ten aanzien van toneel en het publiek. Zo ontstaat een nieuwe toneeltekst die de basis vormt voor deze avondvullende voorstelling. Dit keer niet in samenwerking met de jonge, nieuwsgierige en ambitieuze spelers van *FABULEUS* die vooruitblikken naar een toekomst, maar met vier gerenommeerde acteurs aan het einde van hun carrière, die terugkijken op hun loopbaan.

Werkwijze en productie

Voor *Liefdesverklaring (voor altijd)* werken we samen met NBprojects en Het Zuidelijk Toneel. Nicole Beutler is een interdisciplinaire theatermaker. Haar werk is gecomponeerd theater en speelt zich af tussen theater, beeld en beweging – zij werkt met tekst even serieus als met beweging. De samenwerking met Het Zuidelijk Toneel is gebaseerd op wederzijdse affiniteit en het netwerk in het zuiden dat zich door deze samenwerking opent, plus de verbinding die zij maken naar het Belgische theaterlandschap.

Bijzonder is het team van spelers. We verzamelen een cast van klasse-spelers die individueel sterk zijn, open staan voor muzikale encenering, niet alleen goed kunnen bewegen maar een goede tekstbehandeling hebben. Bovenaan het lijstje staat Viviane de Muynck.

Planning en speelplan

Er wordt 10 weken gerepeteerd, verspreid over een langere periode. *LIEFDESVERKLARING (voor altijd)* gaat in Tilburg (standplaats van Het Zuidelijk Toneel) in première en sluit af in de oude zaal van de Stadsschouwburg Amsterdam, een zaal met geschiedenis die refereert aan de oeropvoering van *Publikumsbeschimpung* in 1966 in TAT, Frankfurt. De voorstelling reist langs het midden- en kleine zalencircuit in Nederland en België en wordt bij voorkeur ook gespeeld op lijsttonelen en in oude bonbonnières. Voor deze productie zoeken we nog een samenwerking met een Belgisch productiehuis, NBprojects voert hierover een gesprek met het Kaaitheater in Brussel. We verwachten 40 voorstellingen te spelen, waarvan 10 in het buitenland. Iva Horvat is de buitenlandse agent.

Doelgroep: Toneelliefhebbers, ouderen, muzik liefhebbers, dansliefhebbers. De promotie voor deze voorstelling verloopt via de kanalen van alle coproducerende partners die gezamenlijk een marketingplan zullen ontwikkelen.

FIRST WAVEMAKERS: HET JAARLIJKE DEBUUT

Artistieke beschrijving

Het Debuut is de landelijke bijdrage aan talentontwikkeling van Rudolphi Producties in de vorm van een tournee. Vanuit de overtuiging dat de huidige generatie talenten de kansen moeten krijgen die wij indertijd ook kregen, stellen wij ons netwerk, kennis en ervaring ter beschikking van drie jonge makers die wij tijdens het jaarlijkse International Theatreschool Festival scouten. De jury, bestaande uit Marie-Anne Rudolphi, Maarten van der Cammen, Marcelle Kuiper van stichting Melanie en een jaarlijks wisselend gastjurylid selecteert op basis van vakmanschap, maatschappelijke relevantie, theatrale zeggingskracht, originaliteit, intelligentie en praktische tourbaarheid. Dankzij van *Het Debuut* krijgen de makers de mogelijkheid hun eigen werk in een vroeg stadium aan het publiek te tonen. De titel *Het Debuut* appelleert aan iets spannends, iets fris, alsof het publiek bij een primeur wordt uitgenodigd.

Werkwijze en productie

De korte voorstellingen die deze selectie doorstaan en per stuk ongeveer 30 minuten duren worden tussen half september en eind oktober onder begeleiding van een professioneel artistiek, productioneel en technisch team samen in een minifestival langs de podia gestuurd. Soms wijken wij van dit concept af als het getoonde werk tijdens het ITs-festival daar aanleiding toe geeft. Zo selecteerden wij in 2015 enkel *La Isla Bonita*. Deze klassikale presentatie van de opleiding tot Theatraal Performer van de Maastrichtse Toneelacademie duurde ruim anderhalf uur. Wij besloten vanwege de grote urgentie van deze voorstelling een uitzondering te maken. De voorstelling trok volle zalen.

Speelplan

Inmiddels hebben zo'n vijftien theaters zich voor langere termijn aan *Het Debuut* gecommitteerd, aangevuld met podia die per seizoen besluiten of het in de programmeringpast. We rekenen op gemiddeld 20 voorstellingen per seizoen en hebben de ambitie uit te groeien naar 25 speelbeurten eind 2020.

Doelgroep

Met *Het Debuut* richten we ons op jong, breed cultureel geïnteresseerd publiek. Dit publiek wordt beïnvloed

door leeftijdsgenoten. Voor deze doelgroep vindt de campagne dan ook vooral plaats via online kanalen. Daarnaast richten we ons wat meer op het avontuurlijke publiek. Publiek dat meer dan 5 keer per jaar naar theater gaat en naast de traditionelere voorstellingen ook voorstellingen bezoekt van nieuwe makers en niet bang is voor experiment.

NEXT LEVEL HET DEBUUT 2014
FOTO JOCHEM JURGENS

METAMORPHOSEN HET DEBUUT 2014
FOTO JOCHEM JURGENS

LA ISLA BONITA HET DEBUUT 2015
FOTO JOCHEM JURGENS

NEXTWAVEMAKERS 2017 & 2018

Najaar 2018: Bar Hermes in coproductie met Stichting Naomi Velissariou

Concept en spel Naomi Velissariou; Tekst Naomi Velissariou en Jan Hulst; Muziek Jimi Zoet; Vormgeving Lena Newton

Naomi Velissariou studeerde in 2012 af aan de Toneelacademie Maastricht. Sindsdien werkt zij als theatermaakster bij Productiehuis Frascati. Vanaf 2017 ondersteunen wij haar stappen richting zelfstandigheid vanuit onze bijdrage talentontwikkeling. In 2018 wordt *Bar Hermes* de eerste gemeenschappelijke productie van Rudolphi Producties en Stichting Naomi Velissariou.

Velissariou is vertegenwoordiger van een nieuwe generatie die voorstellingen maakt waarin 'het dramatische' zelf het onderwerp is. Geen theater over theater, maar theater over een getheatraliseerde werkelijkheid. Hoofdt thema is identiteit en de manier waarop deze bewust wordt ingezet via beeld en media.

Met *Bar Hermes* keert Velissariou terug naar haar land van herkomst. Een kleine bar aan de Egeïsche Zee zit klem tussen de onuitputtelijke stroom vluchtelingen en de hordes toeristen op zoek naar goedkope Calamaris terwijl de Europese Unie met de Grexit dreigt. *Bar Hermes* wordt gemaakt in het voorjaar van 2018, gaat september 2018 in première in Theater Frascati en speelt tenminste 35 keer in de kleinere zalen.

Zomer 2017 en voorjaar 2018: Club Misfit van en met Stephanie Louwrier

Van en met Stephanie Louwrier; Regie Titus Tiel Groenestege; Muziek: Norman Kapoyos e.a.; Scenografie Edwin Kolpa en Gé Wegman

Stephanie Louwrier studeerde in 2012 af aan de opleiding tot Theatraal Performer aan de Toneelacademie Maastricht met haar veelgeprezen solo *Pauvre Lola*. Het succes van deze voorstelling dreef Louwrier in de armen van Hekwerk, het impresariaat van onder meer Youp van t Hek. Daar werd ze van theatraal performer kleinkunstenaar. In 2015 ontwikkelde Louwrier *Club Misfit* en paste daarmee niet meer in het plaatje van Hekwerk. *Club Misfit* staat in de grondverf, wij bouwen samen door, Stephanie is weer theatraal performer.

Louwrier: "Een Misfit is hoe ik mij vaak kan voelen. Iemand die er niet helemaal bijhoort. Wat misschien veel mensen raar vinden. Want Stephanie heeft het allemaal voor elkaar. Bij *Club Misfit* hoeven we ons even niet groot te houden, te lachen op de juiste momenten. We mogen ons ongemakkelijk voelen, het even niet weten. Een club voor de misfits in onszelf. In *Club Misfit* zet ik mijzelf onder een vergrootglas. Door middel van herkenbare situaties probeer ik het publiek mee te nemen in mijn hoofd. Ik laat mijn keldertjes zien, waarmee ik hoop dat we aan het einde van de avond met trots durven toe te geven dat we ons allemaal vaak ongemakkelijk kunnen voelen, dat we eenzaam en stiekem bang zijn. Mijn vorm is die van een absurdistische One Womanshow met muziek."

Club Misfit gaat uit op Oerol 2017 en toert in het voorjaar van 2018 door het kleine zalencircuit. Grootsgemonteerd eindigt *Club Misfit* mei 2018 in Theater Bellevue.

Vooruitblik 2019 en 2020

We houden voor de laatste twee jaar bewust de ruimte open om in te spelen op plannen die nu nog niet gemaakt zijn. We hebben al een aantal plannen in de steigers staan en zien wat er verder op ons afkomt.

- René van 't Hof maakt samen met Magne van den Berg een ode aan de broederliefde, gebaseerd op *True West* van Sam Sheppard. Magne schrijft, René speelt met hopelijk Bram Coopmans, Joppe van Hulzen regisseert. In 2015 regisseerde hij de televisiebewerking van *De lange nasleep van een korte mededeling* van Magne van den Berg, in 2011 geproduceerd door Rudolphi Producties.
- Eva Marie de Waal en Sophie van Winden maken bij ons eind 2016 *Holy F*, over de derde feministische golf, het eerste stuk in een beoogde pre-postfeministische drieluik. Er volgen stukken over het vrouwbeeld en schoonheidsideaal, en over Black Feminism.
- Abdelkarim el Baz, Werner Kolf en Mandela Wee Wee, verenigd in Allang Vrienden, speelden op de Parade 2014 *Boter, Kaas & Eieren*. Een frisse jonge energie met een onvermijdelijk verhaal over de jonge allochtoon die geen allochtoon is. Wij hebben ze uitgenodigd een vervolg te maken.
- Bodil de la Parra maakt een stuk over haar afgebrande ouderlijk huis aan de Zwarthovenbrugstraat in Paramaribo. Van dat huis is enkel nog de drempel intact. Bodil vraagt zich af wat er nog wèl over is van het verleden, en waarom ze zich zo thuisvoelt in dat land aan de andere kant van de oceaan.
- Helen Kamperveen en Manoushka Zeegelaar Breeveld ontwikkelen op ons initiatief *De Suriname Monologen*. Dit project wordt in de zomer van 2016 kleinschalig uitgetoetst op de Parade en we bouwen op basis daarvan verder.

ALLANG VRIENDEN

NAOMI VELISSARIOU

STEPHANIE LOUWRIER

3. Plaats in het veld

Rudolphi Producties is een theaterhuis zonder productiehuis te willen zijn. Wij bieden onze makers artistieke, zakelijke en publicitaire ondersteuning, maar beperken ons niet tot nieuwe makers. Alles is gericht op de inhoud van de voorstelling en alles is gericht op de output van de voorstelling.

Rudolphi Producties toont de rijkheid en diversiteit van het Nederlandse podiumkunstenaanbod: van mime tot muziektheater; van Naomi Velissariou en Umland tot aan de gerenommeerde Beppie Melissen, Magne van den Berg en Marlies Heuer; van de oer-Hollandse René van 't Hof tot aan de cultureel diverse makers als Nadja Hüpscher en Manoushka Zeegelaar Breeveld. De gemene deler: makende spelers met voorstellingen die reageren op de snel veranderende wereld om ons heen. Behalve maatschappelijk betrokken, zijn de voorstellingen van Rudolphi Producties vernieuwend, schurend en schuwen het experiment niet. Tegelijkertijd zijn ze nooit hermetisch en blijven ze verbinding zoeken met het publiek

Wij stimuleren de ontwikkeling van het aanbod en positioneren onszelf op meerdere plekken in de productieketen. We zijn verweven in deze keten, maar pogen vanuit een overkoepelende missie te opereren: aanbod dat het verdient gezien en getoond te worden maar elders geen plek vindt, geven wij de kans.

Wij staan opgesteld rondom de productiehuizen. De allerjongste makers die van scholen komen vinden een plek in *Het Debuut* om hun artistieke visie voor het eerst te tonen. We staan klaar bij de uitgang van de productiehuizen om in de Next Wave makers coproducerend en cultureel ondernemend te ondersteunen. We geven steeds meer cultureel diverse makers - die ondanks de relevantie van hun werk toch moeizaam aan speelplekken komen - onderdak. En de Ankerpunten staan bovenaan de productieketen; ze hebben zich bewezen en hun publiek aan zich gebonden.

We bouwen ons werk op een drietal substantiële samenwerkingsverbanden; op organisatieniveau, op lokaal niveau en op het niveau van de afname.

- 1) Theaterzaken Via Rudolphi verzorgt de gehele productionele keten, van idee tot verkoop, van publiciteit tot uitvoering.
- 2) Samen met Het Volksoperahuis en YoungGangsters zijn we een Amsterdamse alliantie aangegaan; Theaterzaken Amsterdam. Deze stichting heeft namens ons een gemeenschappelijke aanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst ingediend. Een deel van het aangevraagde budget komt ten goede van de afzonderlijke productiebudgetten van de gezelschappen, van een ander deel worden overkoepelende activiteiten georganiseerd. Deze verdiepende en verbredende randprogrammering moet het publiek nog beter met onze makers en het theater in zijn algemeenheid in contact brengen.
- 3) Met de podia de Toneelschuur en Theater Bellevue werken we al jaren samen. In nauwe samenspraak met beide podia plannen wij de tournees van al onze voorstellingen. We voeren gemeenschappelijke publiciteit en marketing. Theater Bellevue is bovendien Coalitiepartner van Theaterzaken Amsterdam, net als overigens Theaterfestival de Parade. Met de kernpodia in het land delen wij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de juiste afstemming tussen vraag en aanbod.

Rudolphi Producties in de pers

"De tournee die Via Rudolphi – op het laatste Gala van het Nederlands Theater, begin deze maand, nog onderscheiden met de Prosceniumprijs – deze nieuwe makers aanbiedt is sowieso een goede zaak. De spelers krijgen tourervaring en winnen hopelijk een eigen publiek. Nu met het verscheiden van het Bureau Promotie Podiumkunsten de serie Blind Date verdwijnt is dit een nuttig alternatief." – Simon van den Berg in de Theaterkrant van 22 september 2013

"Mijn slappe komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet vrijkomt, dat is de volledige en veelzeggende titel die schrijfster Magne van den Berg deze oefening in ongemak meegaf. Sociaal onhandige personages zijn haar handelsmerk. In eerder werk, zoals De lange nasleep van een korte mededeling, voerde ze het ongemak tot grote hoogten op. Met haar kenmerkende korte zinnen en de vele herhalingen schurkt haar tragikomische werk tegen het absurdisme aan." – Vincent Kouters in de Volkskrant van 23 maart 2013

"Aangrijpend weet Hüpscher het van heimwee vervulde leven van haar opa en oma te schetsen, die al vijftig jaar in Nederland wonen maar geestelijk nog altijd in het Indië van vroeger leven. Het is vooral de obsessie van De la Parra voor haar familieverleden die de voorstelling een dreigende dimensie geeft." – Kester Freriks in het NRC van 13 januari 2014

4. Ondernemerschap

4a Bedrijfsvoering en financiering

We kunnen onze bedrijfsvoering niet benoemen zonder eerst de relatie met en de werkwijze van Theaterzaken Via Rudolphi toe te lichten.

Het Moederschip

Theaterzaken Via Rudolphi is het cultureel ondernemende huis van Rudolphi Producties. Dit Amsterdamse theaterbureau speelt al sinds de oprichting in 1987 een belangrijke rol binnen de infrastructuur van theateraal Nederland en vormt volgens de VSCD een cruciale schakel binnen de culturele keten. Uit het rapport van de Prosceniumprijs die in 2013 door de VSCD aan dit bureau werd uitgereikt: *Het bureau investeert met volle overgave en op een zeer persoonlijke en zorgvuldige manier in het opbouwen van een band tussen makers en gezelschappen enerzijds en het podium en zijn publiek anderzijds. Het beleid is uitdrukkelijk gericht op bewerkstelligen van een duurzame relatie op langere termijn.*

Gedeelde verantwoordelijkheid

Elk gezelschap heeft zijn eigen stichting en zijn eigen artistieke profiel, Theaterzaken Via Rudolphi (TVR) is de gedeelde backoffice. De diverse schakels in de productieketen zijn in één organisatie ondergebracht. TVR verzorgt de zakelijke leiding, de acquisitie, publiciteit en marketing, boekhouding en financiering van de aangesloten gezelschappen en sinds 2013 verzorgt het ProductieCollectief van Janneke den Engels en Djoere de Jong de uitvoerende productie voor bijna alle gezelschappen. TVR is betrokken bij werkgeversvereniging de NAPK, Kunsten '92 en sinds 1987 lid van de IETM.

De steen in de vijver

TVR wordt zelf niet gesubsidieerd maar draait mee op de afzonderlijke stichtingen. Hierbij wordt het principe 'de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten' gevolgd. De meerwaarde van dit model heeft zich door de jaren heen bewezen; in de slipstream van de grotere gezelschappen kunnen nieuwe makers rijpen hand in hand met jonge zakelijk leiders. TVR huurt een bedrijfspand in Amsterdam-West waar naast repetitieruimte diverse werk- en vergaderplekken voor de makers en gezelschappen gecreëerd zijn. De dagelijkse ontmoeting tussen gezelschappen, theatermakers en kantoor wekt vertrouwen en werkt inspirerend. TVR stimuleert de uitwisseling van kennis en netwerken tussen de gezelschappen en versterkt hiermee zowel de gezelschappen als de sector. Sinds 2016 heeft TVR een eigen Broodfonds, een ziektekostenverzekering waar alle aangesloten groepen aan bijdragen en van kunnen profiteren. Jaarlijkse inleg is 1% van de loonsom.

Gedeelde afname

De verkoop van Rudolphi Producties wordt verzorgd door Theaterzaken Via Rudolphi, al 29 jaar een betrouwbare partner voor de podia. Doordat TVR al zoveel jaar een hoge kwaliteit en een veelvoud van voorstellingen aanbieden, hebben we contact met het hele circuit; groot, klein, randstad, achterhoek, festival, stadswijken. Dat vergroot de speelmogelijkheden van ons aanbod en dus ook van Rudolphi Producties. We hebben een 5+ regeling, die inhoudt dat als een theater minimaal 5 titels van ons afneemt er meer publicitaire ondersteuning op de plek zelf komt. Onze publiciteitsmedewerkers bezoeken die theaters om rechtstreeks het beleid te ontwikkelen en de activiteiten af te stemmen. We bewaken scherp de artistieke kwaliteit en beschermen daarmee onze geloofwaardigheid en betrouwbaarheid.

Over de vloer

Na het noodgedwongen stoppen van de 'Dag van de kleine zaal' hebben wij in samenwerking met de bureaus Alles voor de Kunsten en Bureau Berbee de handschoenen opgenomen en organiseren wij 'Over de Vloer'. Op deze dag, die enthousiast bezocht wordt, presenteren we gezamenlijk onze makers en producties van het volgende seizoen.

Specifieke afname

Per productie wordt gekeken waar deze het beste zou kunnen staan. Er is een vast en trouw circuit van zo'n 15 theaters die per tournee worden aangevuld met grotere of kleinere zalen. Zo is *Laat* een grotere vlakke vloervoorstelling die in de grote zaal van de Toneelschuur uitkomt en ook in de grote zaal van het Theater aan het Spui staat. We kiezen bewust voor de vlakke vloer vanwege de intimiteit en de kijkrichting. *Drie Zusters Tempo Doeloe* door Bodil, Nadja en Esther staan in kleinere vlakke vloerzalen, hierbij zoeken we vooral naar die

delen van het land waar veel mensen met een Indische achtergrond wonen. Bij Stephanie Louwrier hanteren we de tweetrapsraket: ontwikkelen en starten op Oerol, in het voorjaar tournee in de vlakke vloerzalen die groots wordt afgesloten in Amsterdam. *Liefdesverklaring (voor altijd)* in coproductie met NBprojects en HZT programmeren we ook in bonbonnières, waar ooit de Oer-Publikumsbeschimpfung van Handke voor gemaakt is. *Het Debuut* heeft de afgelopen jaren een vast circuit ontwikkeld in het kleine zalencircuit met een speciale focus op studentensteden en steden waar toneelacademies gevestigd zijn. Regelmatig worden voorstellingen uit *Het Debuut* nog doorgeprogrammeerd op kleine festivals en bijzondere speelplekken.

Production Value

De zakelijke kracht van Rudolphi Producties schuilt in production value. Bovenal moet alles wat wij doen aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. Wij representeren de toplaag autonome makers in Nederland. Die kunnen niet anders dan met de beste vormgevers, technici, productieiders en marketeers ondersteund en gestimuleerd worden. Ons ondernemerschap richt zich in alles op deze overkoepelende kwaliteit in de wetenschap dat deze kwaliteit zich terugbetaalt. Het vertrouwen in de artistieke kwaliteit levert mooie speellijsten op. Het vertrouwen in de overkoepelende publiciteit en marketing levert een gedegen publieksopbouw op. Het vertrouwen in het ondernemerschap levert betrouwbare aanvullende financiering op. In ultimo levert dit alles urgent, relevant en goed theater op.

Code Cultural Governance

Op het moment van schrijven is er een transitie van het bestuursmodel naar een raad van toezichtmodel die op 1 maart 2016 geëffectueerd wordt. Hierbij zijn de artistiek en zakelijk leiders beiden directeur/bestuurder geworden en wordt de Raad van Toezicht gevormd door de leden van het voormalige bestuur. Hiermee komen wij dicht bij werkelijke bedrijfsstructuur te staan. Directie/bestuur en de Raad van Toezicht van Rudolphi Producties volgen de aanbevelingen zoals die zijn vastgelegd in de Code Cultural Governance.

De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Charlotte Dingemans en leden Jan Zoet, Chris Keulemans, Jeannette Smit en Peter Swinkels.

Code Culturele Diversiteit

De afgelopen jaren zijn er als vanzelfsprekend makers met een diverse achtergrond binnengestapt. Met de voorstellingen Ouwe Pinda's en Paramaribo-Texel wisten we een groot publiek van Indische en Surinaamse afkomst in de zalen te krijgen. We bouwen door met Bodil de la Parra, Nadja Hüpscher en Esther Scheldwacht. Helen Kamperveen en en Manoushka Zeegelaar Breeveld gaan zich verdiepen in de Surinaamse verhalen met de Suriname Monologen en de mannen van Allang Vrienden komen bij ons hun volgende stap maken.

Financieringsmix

Onder de vleugels van Theaterzaken Amsterdam, de Amsterdamse bundeling van gezelschappen verbonden aan Theaterzaken Via Rudolphi, wordt één gemeenschappelijke aanvraag bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst ingediend. Deze bijdrage ondersteunt zowel de individuele producties als een overkoepelend programma om het aanbod steviger te wortelen in de Amsterdamse samenleving. Waar mogelijk wordt dit programma landelijk ingezet. In samenwerking met onze kernpodia brengen we hierdoor nog meer maatschappelijk belang aan in ons theater.

Met de diverse particuliere fondsen wordt inhoudelijk samengewerkt. Per project wordt onderzocht wat de aanknopingspunten zijn tussen de artistiek/maatschappelijke ambities van de makers en de kaders waarbinnen de afzonderlijke fondsen opereren. Stichting Melanie is vaste begunstiger van *Het Debuut*. Het BNG Cultuurfonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds steunen incidenteel.

De voorstellingen van Rudolphi Producties kunnen op een gezonde publieke belangstelling rekenen waardoor er nog steeds stevige uitkoopsommen door de theaters worden betaald. Alleen al deze publieksinkomsten vormen bijna 29% van de totale inkomsten van Rudolphi Producties. In percentages wordt Rudolphi Producties voor 51,9% gesteund door het Fonds Podiumkunsten en voor 11,8% door de Gemeente Amsterdam. De eigen inkomsten zijn 36,3% waarvan 28,6% publieksinkomsten. Uit private financiering dekken wij 7,7% van de totale kosten. Daarmee bedragen de totale andere inkomsten 48,1%.

De voorgenomen ambities voor 2013-2016 zijn in de eerste drie jaar ruimschoots gehaald, zowel voor wat betreft eigen inkomsten, private financiering als publieksbereik.

4b. Publieksbenadering

Inleiding

De voorstellingen van Rudolphi Producties hebben in de afgelopen jaren een zeer gevarieerd publiek bereikt. Voorstellingen spreken veel diverse publieksgroepen aan door de aansprekende persoonlijke en universele thema's en de toegankelijkheid van de vorm. Het meer reguliere theaterpubliek komt af op makers als René van 't Hof, Leny Breederveld en Magne van den Berg: makers die allen vaak een behoorlijke staat van dienst hebben opgebouwd en bekend zijn onder het theaterpubliek. Het jongere en avontuurlijke publiek weet inmiddels zijn weg goed te vinden naar *Het Debuut* en het multiculturele publiek wordt bereikt door voorstellingen als *Paramaribo – Texel* en *Ouwe Pinda's*.

Ambitie '17-'20

In de eerste drie jaar van Kunstenplan 2013-2016 hebben bijna 40.000 bezoekers hun weg naar onze voorstellingen gevonden. In de komende jaren blijft onze prioriteit het vergroten van het publieksbereik. Het doel is om in vier jaar tijd ruim 60.000 bezoekers te bereiken voor Rudolphi Producties.

Strategie

Omdit doel te realiseren maken we de volgende strategische keuzes die hieronder toegelicht worden:

1. Verhogen naamsbekendheid en branding Rudolphi Producties
2. Inzetten op publieksbinding/publieksretentie in de vorm van herhaalbezoek en loyaliteit (vrienden Rudolphi Producties)
3. Publiek (beter) leren kennen d.m.v kwalitatief en kwantitatief publieksonderzoek en CRM/kassa-analyses van theaters, waardoor marketing beter afgestemd kan worden op behoeftes publiek

Verhogen naamsbekendheid en branding Rudolphi Producties

Door Rudolphi Producties helder te positioneren bouwen we aan een sterk merk. De bezoeker gaat de kwaliteit van de afzonderlijke voorstellingen herkennen, ongeacht de maker of het verhaal dat hij/zij wil vertellen en een sterk merk zorgt o.a. voor vertrouwen, herkenning en binding (loyaliteit) van het publiek. Uiteindelijk kan dit leiden tot een voorkeurspositie ten opzichte van het concurrerende aanbod. De makers van Rudolphi Producties zijn gekende namen in het circuit dat we bespelen. Veel van hen zijn al jaren vertrouwde gezichten in het theaterlandschap en hebben op persoonlijke titel een trouwe schare volgers. Publiek komt dan ook vaak in eerste instantie af op de naam van de maker of het thema. Haar ontwerpen combineren dezelfde lichtvoetigheid en abstractie die onze makers op de vloer tonen.

Online zichtbaarheid

In de komende jaren zal ook hoog ingezet worden op online zichtbaarheid van Rudolphi Producties. Zichtbaarheid op social media draagt bij aan het verhogen van de naamsbekendheid en zorgt voor betrokkenheid en nieuwsgierigheid voor ons merk bij onze volgers en ons potentiële publiek. Rudolphi Producties krijgt een eigen account op Facebook en Instagram. We tonen dwarsverbanden met actuele zaken die in de media worden besproken en gerelateerd zijn aan de voorstellingen. Bovenal maken we de social media tot spreekbuis van de makers. We vergroten onze online zichtbaarheid door regelmatig advertentiecampaagnes uit te zetten op social media, true view campagnes op YouTube en Google AdWords campagnes. Voordeel van deze campagnes is dat je heel gericht kunt targetten op bijvoorbeeld locatie, interesses en leeftijd. Daarnaast zijn deze campagnes goed meetbaar en zijn ze gedurende de looptijd eventueel bij te stellen.

Samenwerking met podia

Tijdens de jaarlijkse presentatiedag van ons aanbod 'Over de Vloer' in Theater Bellevue komen alle programmeurs en marketeers van onze partnerpodia. Ze zien voorproefjes van het aanbod en weten daardoor in welke hoek ze het publiek moeten vinden. We bezoeken de podia regelmatig. Tijdens deze gesprekken koppelen we kwaliteit van de voorstelling aan de verwachtingspatronen van het publiek en ondersteunen we de podia met tekst- en beeldmateriaal. Aan het begin van het seizoen ontwikkelt Rudolphi Producties samen met de podia een gericht marketingplan op gezelschapsniveau waardoor veel meer nagedacht kan worden over de lange lijnen en waardoor de uitvoering minder adhoc is. Tenslotte bezoeken wij onze voorstellingen regelmatig tijdens de tournee. Ook dit vergroot de betrokkenheid en samenwerking met de podia.

Randprogrammering

Voor al onze voorstellingen ontwikkelen we onder de vleugels van Theaterzaken Amsterdam verdiepende en verbredende randprogrammering. De inhoud hiervan is altijd afhankelijk van de voorstellingen en wordt verder

afgestemd op de stad waar we spelen. De ene keer zijn het relatief eenvoudige inleidingen en nagesprekken, de andere keer gaan we meer de diepte in of houden het programma bewust ludiek. Rondom *Laat* organiseren we bijvoorbeeld een workshop liefdesbrieven schrijven, tijdens *Het Debuut* tonen we in Theater Bellevue afstudeerwerk van Rietveld- en Conservatoriumstudenten en bij *Drie Zusters Tempo Doeloe* schuift het publiek aan bij een Indische maaltijd terwijl Thom Hoffman een lezing geeft over zijn Beeldbank Nederlands-Indië.

Loyaliteitsprogramma

We bouwen ons loyaliteitsprogramma voor de vrienden van Rudolphi Producties uit en gaan op zoek naar manieren om onze vrienden in aanloop naar de voorstelling meer te betrekken, door bijvoorbeeld het aanbieden van exclusieve persoonlijke boodschappen/kijkjes achter de schermen, uitnodigingen voor doorlopen etc. Na afloop van de voorstellingen roepen we ons publiek actief op om vriend van Rudolphi Producties te worden. In de komende vier jaar moet onze vriendenclub worden uitgebreid tot ten minste 250 betalende leden, die tevens als ambassadeur voor onze voorstellingen optreden.

Publieksonderzoek

In 2017 voeren wij vanuit Theaterzaken Via Rudolphi een overkoepelend publieksonderzoek uit met al onze groepen over imago, publiekssamenstelling en uitwisseling, voorstellingswaardering en functionaliteit van de marketingmiddelen. We doen dit in samenwerking met onze partnerpodia en onder aanvoering van een gerenommeerd onderzoeksbureau.

5. Spreiding

De voorstellingen van Rudolphi Producties zijn in heel het land te zien, en daar buiten, tot aan Suriname. De tournees starten over het algemeen in Haarlem omdat daar in de luwte afgemonteerd kan worden en het werk voor het eerst getoond wordt. We eindigen graag in Amsterdam, omdat we houden van een stevig slotakkoord met veel publiek. De voorstellingen in Amsterdam staan altijd op partage, door daar te eindigen fungeert de Amsterdamse serie als een bezemwagen. Dit levert duidelijk meer publiek op, wat ook de eigen inkomsten natuurlijk gunstig beïnvloedt. De Toneelschuur en Theater Bellevue zijn onze voor- en achterkamer. Het huis wordt verder gevormd door Theater aan het Spui, de Verkadefabriek, de schouwburgen in Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Groningen en Gouda, de Zwolse en Tilburgse theaters, Lux te Nijmegen, Bouwkunde te Deventer, Ins Blau in Leiden, Corrosia in Almere, de Lieve Vrouw te Amersfoort en De Vest te Alkmaar. Deze podia nemen structureel al ons aanbod af. Met hen wordt zeer intensief overleg op het gebied van publiciteit en marketing. Zij zijn onze oren en ogen in het land, wijzen ons op nieuwe makers en ontwikkelingen. We hebben een rotsvast vertrouwen in elkaar.

De tournees worden verder aangevuld met andere theaters uit het circuit; Zoetermeer, Dordrecht, Maastricht, Breda, Enschede, Hengelo, Zaandam, Kikker in Utrecht, Podium Hoge Woerd in De Meern, Veghel, Hoofddorp, Capelle a/d IJssel, Assen, Helmond, Drachten, Leeuwarden, Woerden, Oss, en vele anderen.

We hebben een uitstekende band met de festivals en dan speciaal het Oerol Festival, waar de gezelschappen van Theaterzaken Via Rudolphi jaarlijks gegarandeerd twee speelplekken krijgen. Ook het contact met De Parade en Over het IJ gaat makkelijk en is direct. We nodigen de festivalprogrammeurs jaarlijks uit op ons kantoor waar de makers zichzelf aan hen presenteren.

6. Bijdrage talentontwikkeling

Continuïteit in talentontwikkeling

De bijdrage talentontwikkeling die Rudolphi Producties aanvraagt borduurt voort op de toegekende toeslag voor de periode 2013-2016. Het succes van wat inmiddels *Het Debuut* heet blijkt onder meer uit de doorstroming van makers als Urland, George Tobal, Marijn Brussaard, Firma Draak en La Isla Bonita. Deze makers zijn of worden opgenomen bij onder meer Productiehuis Frascati, Productiehuis Rotterdam, Theater Rast, het Jonge Harten Festival, Festival de Parade en Theater aan het Spui. *Het Debuut* blijft onderdeel van het talentontwikkelingstraject van Rudolphi Producties en wordt onderdeel van een artistieke drietrapsraket gecombineerd met een op maat gemaakt scholingstraject voor jong zakelijk talent.

1) Het Debuut als overstap van kunstvakopleiding naar professionele uitvoeringspraktijk

Direct gekoppeld aan de productie en tourneeplanning van *Het Debuut* krijgen de geselecteerde makers crashcourses cultureel ondernemerschap en workshops publiciteit en marketing. Uit gesprekken met zowel de net afgestudeerde makers als de diverse kunstvakopleidingen blijkt er te weinig ruimte binnen de curricula om hier aandacht aan te besteden. Daarbij ervaren studenten de zakelijke kant van de theaterpraktijk ook nog als een ver-van-hun-bedshow. Tijdens *Het Debuut* komen ze voor het eerst met de professionele uitvoeringspraktijk in aanraking en worden abstracte structuren concreet.

In de crashcourses cultureel ondernemerschap wordt het Nederlandse theaterlandschap geïntroduceerd, waarbij publieke en private financieringsvormen, de afzetmarkt in binnen- en buitenland en de koppeling van artistiek aan zakelijk inzicht behandeld worden. In de workshops publiciteit en marketing gaat het over de basics van publieksbenadering, doelgroepenbeleid, persbenadering en marketingstrategie. Voor deze begeleiding vragen wij €5.000 per jaar aan.

2) Doorstroming na het Debuut

Het Debuut is slechts een eerste stap richting zelfstandigheid. De makers zijn opgemerkt, nu moeten ze verder. Maar onze verantwoordelijkheid reikt verder. Er zijn steeds meer kunstenaars en er is steeds minder geld. Jong talent moet zich blijven presenteren. De Raad voor Cultuur schreef in de zomer van 2014 in de Cultuurverkenning: "De gesprekken met het kunstvakonderwijs en jonge kunstenaars maken duidelijk dat het op dit moment bijna onmogelijk is om voor talentvolle kunstenaars een agentschap of impresario te vinden." Sinds een aantal jaar voeren wij met diverse makers coachingsgesprekken die zich op dit probleem richten. Bram Janssen, Wilhelmer van Elfterink, Daniëlle van der Ven, Pamela Menzo, Lizzy Timmer, Naomi Velissariou, Urland, George en Eran en Thabi Mooi hebben we op deze wijze begeleid. Op dit moment helpen wij La Isla Bonita aan een traject dat hen via De Parade, het Fraslab en het Over het IJ festival richting een Nieuwe Makersregeling bij het FPK brengt.

Om deze begeleiding de komende jaren te kunnen uitvoeren/voortzetten vragen wij €5.000 per jaar aan.

3) Ondersteuning naar volledige zelfstandigheid

Een generatie jonge theatermakers stroomt uit bij de productiehuisen. Ze zijn bewezen talenten, beginnen een band met podia en publiek op te bouwen, vormen een wezenlijke bijdrage aan het Nederlandse theaterlandschap. Echter, de stap van productiehuis naar zelfstandigheid is te groot. Alle goede werken van de productiehuisen ten spijt, dit jonge talent komt niet bepaald zakelijk onderlegd de productiehuisen uit. Wij richten ons de komende jaren op de zakelijke ondersteuning van deze groep makers. In 2017 ondersteunen wij van de bijdrage talentontwikkeling Naomi Velissariou en Performance Collectief Urland. In 2018 stroomt Naomi Velissariou door als producerende maker in ons huis en stroomt makerscollectief La Isla Bonita in. In 2019 en 2020 houden we bewust open om op de actualiteit in te kunnen springen. Per maker in deze zogenaamde Next Wave vragen wij €20.000 aan. Hiervan financieren wij zakelijke leiding, publiciteit en marketing en coaching. Waar mogelijk maken we verbindingen. De artistieke overeenkomsten die Velissariou en Urland delen maken gemeenschappelijke zakelijke leiding en publiciteit en marketing interessant.

Talentontwikkeling zakelijk leiders

Analoog aan deze drietrapsraket in artistiek-zakelijke begeleiding van de jonge makers ontwikkelen wij een op maat gemaakt traject voor jong zakelijk talent. Dit doen we in samenwerking met de Opleiding Podiumproductie (OPP) van de Amsterdamse Theaterschool, Cultuur en Ondernemen en het Sociaal Fonds Podiumkunsten. Wij zien dat er te weinig jong zakelijk talent aanwezig is om al het theatraal talent te ondersteunen. Wij beginnen in 2017 met een opleidingstraject voor jonge zakelijk leiders. Studenten van de

OPP lopen stage bij *Het Debuut* en krijgen een eerste kijkje in de keuken van een professioneel theaterbureau. Na het afronden van hun opleiding worden ze gekoppeld aan de doorstromers uit *Het Debuut* of makers in de Next Wave van Rudolphi Producties. Begeleid door Maarten van der Cammen en Marie-Anne Rudolphi worden ze gecoacht op onder meer acquisitie, financieringsmodellen, effectief leidinggeven en communiceren, HR, cultuurbeleid en loopbaanbeleid en strategisch management. We koppelen deze jonge zakelijke talenten aan makers die wij ook artistiek begeleiden waardoor een logische synergie ontstaat.

7. Toelichting op de begroting, dekkingsplan en kengetallen

In 2013-2016 ontvingen wij €288.000,- subsidie voor 80 voorstellingen per jaar en het talentontwikkelingsprogramma. Rudolphi Producties vraagt voor 2017-2020 een bijdrage aan het Fonds Podiumkunsten van €375.000,-. Dat is gebaseerd op 100 voorstellingen van een gemiddelde complexiteit (kernbedrag €2500,-), €50.000,- voor het talentontwikkelingsprogramma en €75.000,- vaste voet. Dit is een hoger bedrag dan in de vorige periode. De verschillen zitten in meer voorstellingen (100 ipv 80), een uitbreiding van het talentontwikkelingsprogramma en een betere en meer marktconforme honorering van de medewerkers. In de meerjarenbegroting is ook rekening gehouden met een prijsstijging en stijging van arbeidsvoorwaardekosten van 2% per jaar, cumulatief. Dit is nodig om een verantwoord en passend arbeidsvoorwaardebeleid te kunnen voeren, wat een belangrijke voorwaarde is om de professionaliteit in de sector te borgen.

Bij de Gemeente Amsterdam vraagt Rudolphi Producties, via de Alliantie Theaterzaken Amsterdam, €85.000,- aan ter ondersteuning van de Amsterdamse activiteiten. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de vorige subsidieperiode, waarin we per gezelschap €37.500,- ontvingen. De intentie is om stapsgewijs te komen tot een gelijkwaardige verdeling.

Rudolphi Producties is een onderdeel van Theaterzaken Via Rudolphi dat een gedeelte van een pand huurt in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt. Theaterzaken Via Rudolphi loopt mee op de begrotingen van de bij haar aangesloten groepen en financiert zo de voorziening. Ook de impresariaatsfunctie van Theaterzaken Via Rudolphi draagt bij aan de voorziening. De ruimte bestaat uit een grote kantooretage van 250 m² (voormalig schoolgebouw) waarin kantoorpersoneel en theatermakers gebroederlijk naast elkaar en door elkaar aan het werk zijn. Om de lasten te verlichten worden ook werkplekken verhuurd aan gezelschappen en theatergerelateerde kleine bedrijven. Ook beschikt Theaterzaken Via Rudolphi over een studioruimte die verdeeld wordt over de aangesloten producerende groepen. De overgebleven periodes worden verhuurd aan derden. De beheerslasten van Rudolphi Producties bedragen 13,7% van de omzet, waarvan 9,7% aan personeelskosten. De coaching en begeleidingskosten voor ons talentontwikkelingsprogramma zitten daarbij.

Hierbij vraagt Rudolphi Producties een bijdrage aan het Fonds Podiumkunsten van €375.000 voor 15.000 bezoekers per jaar. Daarmee is het subsidie per bezoeker €25.

"MOVIES
WILL MAKE YOU FAMOUS,
TELEVISION
WILL MAKE YOU RICH,
BUT THEATRE
WILL MAKE YOU GOOD."

TERRENCE MANN