

STIJL

HOGE FRONTEN

Lieke Benders

2017-2020

Activiteitenplan van Stichting Hoge Fronten 2017-2020

Profiel instelling

1. Hoge Fronten

De voorstellingen van Hoge Fronten nodigen het publiek letterlijk en figuurlijk uit om in beweging te komen. Op zoek te gaan naar universele gelijkenissen, dwars door alle geloven, overtuigingen en individuele waarden en waarheden heen. In haar werk benadrukt Lieke Benders op speelse en poëtische wijze het maatschappelijke belang van nuance, mededogen en empathie.

Lieke Benders maakt sinds 2010 bij Hoge Fronten voorstellingen op het grensvlak van theater en beeldende kunst. De voorstellingen zijn onder te brengen in drie stijlen of een combinatie daarvan:

- Beeldend theater ('i-Am', 'Glas in lood')
- Locatietheater ("Rotgod", 'Mis voor ongelovigen')
- Ervaringstheater ('TODOS', 'Gluren', 'Verdrietfabriek')

Met het ontstaan van een verhaal, vanuit een zeer persoonlijke invalshoek, ontstaat de passende vorm. Graag draagt Lieke Benders hierbij haar eigen ontvankelijkheid voor 'kleine observaties' over aan het publiek. Haar levensopvattingen klinken door in haar werk: kritisch zijn ten opzichte van de eigen waarneming en nieuwsgierig zijn naar en open staan voor de blik van een ander.

In 2016 bestaat Hoge Fronten zes jaar. Sinds haar oprichting in 2010 staat de organisatie onder leiding van theatermaker Lieke Benders en wordt Hoge Fronten ondersteund door het Fonds Podiumkunsten, de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Middels diverse samenwerkingen en coproducties heeft Hoge Fronten ieder jaar één of twee nieuwe producties en één of meerdere reprises geproduceerd; structureel afwisselend voor jeugd en volwassenen, zowel in de zaal als op locatie. Met gespreide, uitgebreide speellijsten realiseerde Hoge Fronten in binnen- én buitenland een ruime publieksopkomst. Ook viel Hoge Fronten in de prijzen: 'niet wiet, wel nel' ontving in 2013 de VSCD Zilveren Krekel voor de beste jeugdvoorstelling en de locatievoorstelling 'Gluren' werd in 2014 genomineerd voor de BNG jonge theatermakersprijs.

De organisatie van Hoge Fronten is flexibel. Zij wortelt graag voor een langere periode op diverse plekken en locaties om daar onderdeel te worden van een (nieuwe) omgeving. Door de mensen uit deze omgeving te ontmoeten en bij de productie te betrekken, vindt Hoge Fronten beter haar publiek. Bijzonder aan de voorstellingen van Hoge Fronten is dat ze zó zijn opgezet dat ze op verschillende plekken inpasbaar zijn zonder hun karakter te verliezen. Op elke plek zijn ze zichzelf én anders. Voor het publiek is dit vaak een reden om dezelfde voorstelling in een andere context/omgeving opnieuw te bezoeken. Lieke Benders heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met dit concept waarbinnen ze een voorstelling steeds transformeert naar een nieuwe omgeving en deze letterlijk en figuurlijk opnieuw op zijn plek zet.

Ontwikkeling

Lieke Benders komt steeds meer los van vaste patronen binnen het creatie- en productieproces. Ervaringen in het locatiewerk leiden naar een voorkeur voor installatiewerk en experimentelere c.q. onconventionelere vormen van theater maken waarbij zij steeds verder op zoek gaat naar manieren om langdurige verbindingen aan te gaan met mensen, plekken én thema's, zowel persoonlijk als online. Hierbij maakt zij steeds meer gebruik van de media. Het uitdragen van een genuanceerd geluid en het uitnodigen tot een maatschappelijk gesprek ziet zij als belangrijke taak en onderdeel van haar werk.

2. Artistieke uitgangspunten, signatuur en beschrijving activiteiten

Inhoud

"Mijn ideeën wortelen hier; het resultaat speel ik overal. Waar ik mij vroeger voor schaamde, omarm ik nu."

Lieke Benders in de Volkskrant

Geografische oorspronkelijkheid

Lieke Benders groeide op in de jaren 80 in een van oorsprong katholieke samenleving, waarin ondanks het wegvallen van het actieve kerkbezoek genoeg organisaties en rituelen overbleven die van grote invloed waren: de scouting, de schutterij, carnaval, het koor en de scholen waar iedere dag gebeden werd. Deze vorming geeft kleur aan haar theaterwerk dat ook buiten de provinciegrenzen en zelfs over de landsgrenzen heen herkenning vindt.

De voorstellingen hebben vaak een autobiografische oorsprong. De levenswandel van Lieke Benders zelf, zoals het opgroeien naast de kerk in Sittard, het studeren in Engeland op 17-jarige leeftijd, het lopen van de pelgrimsroute naar Santiago, maar vooral het weg willen uit de regio om vervolgens toch besluiten te blijven, is een voedingsbron en centraal uitgangspunt voor teksten en concepten. Sterker nog: het is deze zuidelijke achtergrond en ondergrond die het werk van Benders zo eigen maakt en oorspronkelijkheid toont in vorm, inhoudskeuze en thematiek.

Nieuwsgierigheid

Lieke Benders was als kind al nieuwsgierig naar het andere. Het één wordt interessant als je het andere ernaast kunt zetten; dan is niets meer vanzelfsprekend. Zo is er de herinnering aan het nieuwe meisje in de klas, afkomstig uit Guatemala, dat naar buiten stormde toen ze voor de eerste keer sneeuw zag en spontaan sneeuw begon te eten. Benders vond dit een prachtig idee en at mee. In onze hedendaagse samenleving zijn steeds grotere prikkels nodig om bewust te worden van wat men ziet, hoort of voelt. We lijken nauwelijks nog oog te hebben voor het detail. Voor Lieke Benders zijn echter juist de 'kleine observaties' van belang. Door kleine zintuiglijkheden op te pakken, uit te lichten en te vergroten worden deze weer zichtbaar. Zo worden elementen die als vanzelfsprekend worden beschouwd weer onder de loep genomen, bekritiseerd of op een ludieke manier tentoongesteld. Benders spiegelt de dagelijkse gang van zaken en laat er opnieuw naar kijken.

Verlangen naar zachtheid en persoonlijke nuance

Lieke Benders maakt met Hoge Fronten theater als tegenkleur. In een maatschappij waar competitie, prestatie, harde uitspraken, *time is money* en schokeffecten iets opleveren, kiest ze voor de andere kant. De toon is nadrukkelijk niet agressief, schreeuwend of schokkerend. Nuance en mededogen vormen haar methode om het publiek uit te nodigen om een thema tot zich te nemen.

"Waarom uitgesproken zijn het hoogste goed is vraag ik me eigenlijk af. De bescheidenheid en nuance lijken daarmee ook in mijn werk te zitten. Niet te verwarren met aarzeling, of meningloos zijn. De mentaliteit van menig Nederlander lijkt momenteel te zijn: "Ik wil zeggen wat ik denk!" (zonder nuance, zonder fundering) Een polariserende samenleving. Er is niks mis met filosoferend werk, dat geen eenduidig zwart-wit antwoord in zich draagt. Wat geen stelling neemt, maar juist blootlegt."

In deze gedachtegang staat Lieke Benders niet alleen.

Herman Finkers over zijn Oudejaarsconferentie: *"Niet gaan preken, dat is mijn functie niet. Mijn functie is dat ik de engel eruit trek. Ik heb heus wel meningen. Aan meningen geen gebrek."*

Maar er zijn al zo veel meningen op de wereld. Op de radio word je er gek van. Ik hoor veel liever iemand die ergens verstand van heeft en iets te melden heeft waarvan ik denk: hé, zit dat zo, dat wist ik niet."

En auteur Dimitri Verhulst over 'Problemski Hotel': *"Dit is gemaakt door mensen die niet pretenderen dat ze weten dat ze de waarheid kennen en vooral niet dat ze weten wat de oplossing is, maar die in eerste instantie proberen te kijken. Het is pas door eerst goed te observeren dat je eventueel tot een oplossing kan komen. We leven in een tijd van meningenfabrieken, de koeien geven meer meningen dan melk tegenwoordig. Ik heb die niet. Ik probeer te kijken en dan zien we wel verder, maar eerst juist kijken. En er wordt zo vaak gezegd het zo makkelijk is kijken, dat is verdomd moeilijk man: kijken.... De film vormt geen oordeel en er mag ook een goede pot gelachen worden."*

Dit wil overigens niet zeggen dat Lieke Benders moeilijke onderwerpen mijdt. Zij kiest voor een andere manier van opdienen. Zonder een expliciete of eenzijdige mening neer te leggen, maar met ruimte voor een gesprek. Om meningen te bevragen. Ze elkaar te laten ontmoeten en raakvlakken te vinden van waaruit verschillen besproken worden.

Voortbordurend op deze gedachte voelt Lieke Benders binnen haar werk momenteel de urgentie om een langdurig project te starten rond één kernidee, STIL, dat gedurende een periode van vier jaar als een sneeuwbal steeds meer zaken meeneemt. Vanuit een uitgebreide focus op één thema wil zij de kern tot op het bot vatten en de kleine observaties tot in het ultieme uitwerken. Nieuwe ontmoetingen, het veranderen van omgevingen en het volgen van haar nieuwsgierigheid zijn instrumenten om dit concept te verwezenlijken.

Activiteiten

Projectplan STIL 2017 – 2020

'STIL' is een vier jaar durend theaterproject; een reeks van creaties van Lieke Benders geproduceerd door Hoge Fronten.

Lieke Benders: "Ik stel me voor dat we allen meebewegen in een stroom, een voorwaartse stroom, steeds sneller en sneller. De vooruitgang. Zien we nog wel alles om ons heen? Wat als we stoppen? Wat als we even stil gaan staan en kijken naar die beweging om ons heen. Soms kan het inzicht dat je opdoet door stil te staan meer in beweging zetten dan het voortbewegen zonder reflectie."

Beweging en stilstand

Alles moet door, verder en beter. Als er beweging in zit, gaat het niet achteruit. Maar wat is de waarde van stilstand in onze maatschappij, welke kracht of breekbaarheid ligt erin verscholen? Stilstand is een perspectief. Lieke Benders is gefascineerd door mensen die door een vrijwillige keuze of gedwongen stilstaan binnen onze maatschappij. Wat betekent stilstand voor de kluizenaar, de monnik, de asielzoeker, de gevangene, de fysiek beperkte, de psychiatrische patiënt, enz. En dan zijn er ook mensen die beroepsmatig met stilte te maken hebben: de jager, de herder, de visser, de bibliothecaris, de taxidermist, et cetera.

Als een kruising tussen Cindy Sherman en Günter Wallraff duikt Benders onder in de levens van mensen wiens leven 'stilstaat'. Zij gaat op zoek naar wat dit voor hen betekent en stelt zich hierbij de opdracht om naar aanleiding van deze ontmoetingen steeds een werk te creëren met uiteenlopende partners: choreografen, filmmakers, decorbouwers, filosofen, wetenschappers, muzikanten, acteurs, schrijvers of de ervaringsdeskundigen zelf.

De invulling van de diverse onderdelen ligt nog niet volledig vast, maar er is wel een heldere lijn. Per jaar worden vanuit de volgende uitgangspunten 3 tot 4 deelprojecten gecreëerd:

- één project op een bijzondere locatie dat linkt aan het thema;
- één of twee project(en) i.s.m. een andere artistieke kring waarin het beeldende centraal staat;
- één project i.s.m. een schrijver;
- één project in samenwerking met iemand die door zijn beroep of persoonlijke omstandigheden veel te maken heeft met stilte (en/of stilstand).

Het doel is om aan het einde van elk afzonderlijk project het werk te tonen. Dat gebeurt in twee basisvormen:

- een (korte) presentatie/installatie met een verdiepend randprogramma, dat overal kan plaatsvinden en bijvoorbeeld geprogrammeerd kan worden in kleine theaters en theaterfoyers.
- een locatiegebonden performance die gespeeld wordt op de specifieke plek waar deze gemaakt is en vervolgens naar gelijkaardige plekken in heel Nederland en Vlaanderen omgezet wordt. Denk aan een bibliotheek, museum, klooster of leegstaand pand.

Daarbij zal ook het internet (websites & social media) zich als toonplek manifesteren.

Gedurende vier jaar zoomt Lieke Benders in op STIL. Via ontmoetingen en 'laboratoriumsessies' bekijkt zij het thema stil(stand) steeds vanuit een ander perspectief. Dat creëert één doorlopende reeks van werken. De vorm van die werken kan variëren van video-installaties, korte performances, toneelteksten, exposities tot input van het publiek zelf, installaties of beeld. Door het creëren van evenementen, stille happenings en verzamelingen van gebeurtenissen in documenten en beelden legt zij ontdekkingen vast en neemt ze het publiek mee op haar vier jaar durende reis. Uiteindelijk zullen de diverse projecten samensmelten in één reizende manifestatie; een theateraal Kröller-Müller - mét beeldentuin en buitenpaviljoen – dat op verschillende festivals in het land te zien zal zijn. Het werk is in de maakperiode van drie jaar te volgen in steeds wisselende toonmomenten op meerdere locaties. De grande finale in de vorm van een 'theater biënnale' volgt in het vierde jaar: met een pop-up manifestatie over de stilte. Een groot werk waar je doorheen kunt lopen en waarin alle werken en evenementen samenkomen.

Op weg naar dit einddoel nodigt Lieke Benders andere denkers, binnen en buiten het kunstveld, uit om zich tot het thema stilstand te verhouden en in dit proces met haar samen werk te maken en te presenteren. Ze denkt hierbij o.a. aan:

- Beeldend kunstenaars: Levi van Veluw, Ad van Iersel
- Geluidsontwerper: Jolle Roelofs
- Decorontwerpers: Guus van Geffen, Marq Claessens
- Schrijvers: Jibbe Willems, Joke van Leeuwen, Saskia de Haas
- Acteurs: Marie Groothof, Eva Zwart,
- Cabaretiers: Herman Finkers en Tim Kamps
- Jonge makers: Rita hoofdwijk en studenten van de toneelacademie of andere kunstvakopleidingen
- Filosofen/Wetenschappers: Charles Vergeer, Midas Dekkers en Joke Hermsen e.v.a.

Door langdurig in het thema te duiken en het van alle kanten te belichten, ambieert Lieke Benders een maatschappelijk gesprek op gang te brengen over de waarden van stilstand én het verrassende inzicht dat kan ontstaan wanneer vanuit het perspectief van stilstand naar de hedendaagse samenleving wordt gekeken.

Vaste partners in ontwikkeling, toonplekken en samenwerking

Hoge Fronten/Lieke Benders werkt graag en vaak grenzeloos samen. Door eerdere samenwerkingen, ook in België, is Hoge Fronten uitgegroeid tot wat ze nu is. Hoge Fronten wil deze ervaringen en positie benutten als pijlers onder STIL.

Dommelhof (BE), Cultura Nova en Oerol hebben reeds toegezegd dat zij STIL gedurende de periode van vier jaar ondersteunen en het werk willen tonen. In het verlengde van deze festivals worden ook contacten gelegd met trouwe partners als Theaterfestival Boulevard, Wintervuur (BE), Over Het IJ Festival, Theater op de Markt (BE) en Onderstroom Vlissingen. En er zijn nieuwe contacten: onder andere Werkplaats Diepenheim en klooster Wittem hebben toegezegd dat zij graag aansluiten als werkplaats, partner en toonplek van projecten van STIL.

"De wegen die Lieke Benders zoekt in ontwikkeling en realisatie van nieuwe producties (2017/2020) passen goed in onze toekomstplannen (C-TAKT). Wij willen graag ondersteunen en onze reeds bestaande samenwerking verdiepen."

Hugo Bergs, artistiek coördinator productiecentrum TAKT Dommelhof (BE)

"Graag spreken we vanuit Oerol de intentie uit om, als een van de partners, de ontwikkeling van het project STIL te ondersteunen en in diverse vormen te presenteren in de periode 2017-2020".

Kees Lesuis, Artistieke leiding Oerol festival

Behalve op deze vaste ontwikkel- en toonplekken zullen STIL-projecten op ad-hocbasis te zien zijn op festivals en andere plekken, al dan niet gekoppeld aan reguliere theaters in Nederland en België. Hoge Fronten heeft de ambitie om naast de reguliere en bekende speelplekken vernieuwende, niet reguliere presentatieplekken en -vormen te vinden i.s.m partners zoals de Internationale Bau Ausstellung (IBA) Parkstad o.l.v. architect Jo Coenen: IBA heeft inmiddels toezeggingen gedaan. Ook SCHUNCK* in Heerlen geeft aan graag op het gebied van cross-overs en interdisciplinariteit samen te willen werken. Daarnaast onderzoekt Hoge Fronten de mogelijkheden om STIL-projecten te presenteren tijdens een wandeling of in combinatie met een stiltediner of -overnachting. De verkoop van deze STIL-onderdelen wordt gedaan door Hoge Fronten zelf. Per locatie wordt specifiek bekeken welk werk past en op welke wijze het werk het beste kan worden neergezet. Hier heeft Hoge Fronten de afgelopen jaren volop ervaring in opgedaan.

Doelgroepen

Op publicitair gebied wordt bij elk STIL-project een duidelijke verbinding gelegd naar het uiteindelijke Gesamtkunstwerk. De vorm van een reeks biedt de kans om voor langere tijd een verbinding aan te gaan met het publiek en doet het publieksbestand groeien. Per project worden er naast de trouwe fan en de reguliere theaterbezoeker, bijzondere publieksgroepen uitgenodigd. Dit kunnen zowel inhoudelijke deelnemers zijn (bijv. professoren met bijzondere kennis over het onderwerp, ervaringsdeskundigen op het gebied van stilstand in de maatschappij), als thematisch geïnteresseerden (bijv. natuurliefhebbers bij een project over de stilte van de natuur, doventolken bij een voorstelling over de kracht van het gesproken woord). Om de projecten per locatie, per invulling en uitvoering en per doelgroep goed in de markt te kunnen zetten, investeert Hoge Fronten in een vaste kracht voor de publiekswerking van STIL.

2017

Projectplan STIL

In het voorjaar van 2017 starten de onderzoeken rondom STIL I, II en III. In mei en juni worden de eerste resultaten van deze projecten zichtbaar; in de zomer en het najaar van 2017 worden ze op verschillende plekken en festivals getoond.

STIL I **De natuur**

Tijdens het eerste project onderzoekt Lieke Benders de relatie tussen de natuur en stilte. Ze gaat op bezoek bij hobbyvissers, jagers en herders. Hoe stil gaat het er bij hen aan toe? De natuur maakt mensen stil maar de natuur zit eigenlijk ook vol geluid. Waarom ervaren mensen dit als stilte? Bij haar onderzoek laat Lieke Benders zich inspireren door het gedachtegoed van Jean-Jacques Rousseau.

De filosoof en schrijver **Jean-Jacques Rousseau** (1712 - 1778) behoorde tot het tijdperk van de Verlichting, maar hield er afwijkende meningen op na. Met zijn liefde voor de natuur stond Rousseau aan het begin van de Romantiek. De Verlichting, stelde hij, perst de mensheid in een te beperkt keurslijf: dat van de rationaliteit. Hij achtte het – geheel in lijn overigens met de geest van de late Verlichting – tijd de mens hiervan te bevrijden. Zijn ideaal was niet langer de mens die naar Verlichting streeft, maar de eenvoudige en gelukkige mens die geniet van de natuur en die niet zo nodig de hele dag rationeel moet zijn.

Voor STIL I creëert Lieke Benders een theateraal natuurlandschap in een binnenruimte waarin zij de stilte cultiveert. Eerder bezocht Benders ter inspiratie het Eden Project in Cornwall (Engeland) en Panorama Mesdag in Scheveningen, waarbij buitenruimtes naar binnen zijn gebracht en tentoongesteld.

STIL II **De taal**

“Weinig zeggingen in taal zijn zo veelzeggend als de stilte”, aldus cabaretière Paulien Cornelisse.

In STIL II onderzoekt Benders de stilte in taal, samen met schrijvers waaronder Saskia de Haas en Jibbe Willems.

Saskia de Haas studeert dit jaar af als toneelschrijver op de opleiding Writing for Performance. Ze schrijft beeldend, speelt veel met vormen en houdt van experimenteren met taal. Niet voor niets wordt ze door docenten een sterke taalkunstenaar genoemd. Met Jibbe Willems werkt Benders al geregeld samen.

De schrijvers krijgen in dit project de opdracht om met taal de stilte proberen te vatten. Door met het gebruik van stilte een verhaal te vertellen. Door woordeloze *scènes* te schrijven, maar ook door taal te gebruiken zonder veel te zeggen? Door een meningexplosie te beschrijven die niets zegt. En zijn we nog wel in staat om lichaamstaal te lezen?

De teksten worden vormgegeven in een nieuwe context van bijvoorbeeld letterkranten, ingesproken teksten en kleine installaties. Enkele *scènes* worden tijdens presentatieavonden door acteurs gespeeld en tekstfragmenten worden voorgedragen door de schrijvers.

STIL III **De tijd**

Sommige mensen wensen meer uren in hun dag, meer dagen in de week, komen tijd te kort. Anderen, zoals ouderen, zieken, werklozen, asielzoekers, kortom mensen die op een bepaalde manier niet (meer) mee (mogen) doen aan de maatschappij, zien hun dagen langzaam voorbij trekken. Terwijl er activiteiten bedacht worden om verveling tegen te gaan, verschijnen er tegelijk rapporten over de deugdelijkheid van verveling " *Verveling op het werk goed voor creativiteit*", schrijft het NRC.

Tijd is eigenlijk niet te meten, maar wat is tijd dan wel? Fysicus Carlo Beenakker: *"Tijd is een concept dat nuttig is om oorzaak en gevolg te kunnen onderscheiden. Het is een manier om handen en voeten te geven aan iets dat we iedere dag ervaren: namelijk dat ik alle kanten op kan reizen behalve naar het verleden. Dat als ik iets heb gedaan, ik de gevolgen ervan mijn hele leven zal moeten meedragen. De tijd kun je versnellen en op allerlei manieren foppen, maar je kunt haar nooit omkeren. Dus zullen we het ermee moeten doen. Als ik iets heb gedaan, zal ik de gevolgen mijn hele leven moeten meedragen. De keten van causaliteit ligt altijd vast."*

In STIL III nodigt Lieke Benders het publiek uit voorwerpen in te leveren die verbonden zijn met een voornemen/wens die anders is gelopen en waarbij men zich nog steeds afvraagt: wat als ik...

- ballerina was geworden?
- die brief wèl had verstuurd?
- links was gegaan in plaats van rechts?

Over het onomkeerbare keerbaar maken. Benders nodigt mensen uit hun 'wat als'-verhaal te vertellen. Zij bewerkt deze en stelt de objecten met hun verhalen tentoon.

Projectplan reprise 'Niet vergeten'

Een theateraal luisterboek
familievoorstelling 7+
najaar 2017

In 2016 gaat, zowel in Nederland als in België, 'Niet vergeten' in première. Net als de vorige familievoorstelling 'niet wiet, wel nel', met tekst van Joke van Leeuwen, zet Hoge Fronten in op een reprise. Mede vanwege de samenwerking tussen Lieke Benders en Joke van Leeuwen, is er veel interesse voor deze productie vanuit de media. Zo wil Annemieke Bosman aandacht besteden aan deze voorstelling in haar programma 'Opium op 4' radio. En Heddy Honigmann, Dutch Mountain Film en de NTR (Uur van de Wolf) ontwikkelen een documentaireplan over Joke van Leeuwen en haar werk. Hierin willen ze onder meer de samenwerking tussen Benders/Van Leeuwen in de praktijk filmen.

Joke van Leeuwen schrijft boeken en gedichten voor zowel kinderen als volwassenen. Haar werk is veelvuldig bekroond, onder andere met de Theo Thijssenprijs (2000) en de Constantijn Huygensprijs (2012) voor haar complete oeuvre. In 2013 ontving ze de AKO Literatuurprijs voor haar roman 'Feest van het begin'. Voor 'Niet vergeten' schrijft zij in samenwerking met Lieke Benders een geheel nieuwe theatertekst. Verder werken er aan deze voorstelling mee: Marie Groothof en Ad van Iersel (spel) Peter Anthonissen (dramaturgie), Jolle Roelofs (geluidsontwerp) en Roos Veenkamp (decorontwerp).

'Niet vergeten' is een voorstelling over kostbare herinneringen en de dingen die je liever vergeet. Op een koptelefoon klinkt een stem die jou aanspreekt. Ze spoort je aan mee te zoeken, te voelen, te ruiken of te onthouden. Maar waarom herinnert de een zich hetzelfde zo anders dan de ander? Is onze verbeelding ermee aan de haal gegaan om er mooiere kleuren en verrassender vormen op aan te brengen? En hoe zou het zijn als we ons die eerste levensjaren wel zouden herinneren? De eerste kennismaking met licht, met het wereldje om je heen waarin je de grote mensen niet kon verstaan. In 'Niet vergeten' delven we herinneringen op, met alles wat we kunnen gebruiken en maken zo een familievoorstelling om niet meer te vergeten.

De reisetournee van 'Niet vergeten' vindt plaats in het najaar van 2017 in Nederland en België en bevat 30 voorstellingen, zowel vrije- als schoolvoorstellingen. De verkoop is in handen van Steenimpresariaat (NL) en Huis Alma (BE).

2018-2019

STIL IV – XII

In 2018 en 2019 worden in totaal acht nieuwe projecten gerealiseerd rondom het centrale thema STIL.

De ontmoetingen en de ervaringen die Lieke Benders binnen STIL opdoet, zijn divers. Het zou niet binnen het concept passen om deze projecten nu enkele jaren op voorhand volledig uit te denken. Het is de ontmoeting zelf die op zijn of haar manier wordt vertaald naar vorm. Wel zijn er verschijningsvormen en thema's denkbaar zoals:

Thema's:

Gedwongen stilstand, bewegingsloosheid, vertraging, kunst van de stilte, ontmoetingen met mensen die moeten, willen of durven stil te staan.

Vorm:

Buitengebied:

- Een tijdloos-thee-tuinhuis: een absurde fantasieruimte om in te verblijven en een kop thee te drinken.
- Een éénpersoonsvoorstelling waarbij je zelf stilzit en vanalles om je hoofd heen gebeurt.
- Een opgezet beestenbos waar je doorheen kunt lopen.

Bijeenkomsten:

- STIL organiseert theatrale symposia op bijzondere plekken waar wetenschappers, filosofen en ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen.
- Geheime bijeenkomsten in de open lucht of verscholen in gebouwen, waarin zij over stilte (s)preken.

Beeld/Binnen:

- Een ruimte met opgeblazen pop art-achtige stills. Iedereen heeft wel foto's die op het verkeerde moment zijn genomen. Waarbij je de bonbon nog niet had doorgeslikt, waarbij je je ogen nét sloot, waarbij je net iets wilde zeggen.
- Stilte-diners. Waar de klanken van bestek en het inschenken van drank de aandacht vangen en bijna muziek worden. Waarbij je het ongemak kan laten varen en dineren op een andere manier kunt ervaren. Waarbij de stilte wordt gevierd.

Per jaar staan vier projecten op het programma. Elk project duurt in realisatie circa zes weken. Deze periodes zijn niet aansluitend en lopen soms door elkaar. Per kwartaal wordt er een werk uitgebracht. Naast onze vijf vaste toonplekken is de ambitie het werk ook op ad-hocbasis te tonen op jaarlijks vijf andere plekken. Vaak meerdere keren op een dag of meerdere dagen op een plek.

2020

2020 staat in het teken van het Gesamtkunstwerk van alle STIL-projecten in een manifestatie, die het publiek gedurende meerdere dagen iets nieuws toont of laat beleven. Er is een doorlopende tentoonstelling van de verzamelde beeldende installaties en tekstuele werken en een beeldentuin. Daarnaast worden er op aangekondigde momenten presentaties, happenings, korte voorstellingen en bijeenkomsten gehouden. In totaal bevat deze reizende manifestatie, die onder andere op Oerol en Cultura Nova te zien is, 45 toonmomenten. Er wordt gezocht naar minimaal één andere grote locatie.

3. Plaats in het veld

De afgelopen jaren heeft Hoge Fronten haar plek als locatietheater-ontwikkelaar en mobiel opererende organisatie vanuit het zuiden gevonden. De Limburgse culturele achtergrond vormt een belangrijke basis voor de inhoudelijke verhalen, ervaringen en beeldtaal. Hoge Fronten brengt persoonlijk, zuidelijk en beeldend theater als een pleidooi voor de nuance. Ze heeft in het landschap van gezelschappen, instellingen in Nederland en Vlaanderen en het publiek, een eigen plaats ingenomen en een herkenbaar repertoire opgebouwd met voorstellingen die op vraag ingezet kunnen worden. Er wordt op maat gewerkt.

Net als generatiegenoten Boukje Schweigman, Gienke Deuten, Elien van den Hoek en Jetse Batelaan maakt Lieke Benders in haar werk gebruik van uitvergroete menselijke thema's. Ze slaat daarin echter bewust een persoonlijker toon aan, waarbij ze haar culturele achtergrond op een oorspronkelijke manier inzet. Ook kiest Benders voor een meer filosofische benadering. Vanuit haar nieuwsgierigheid en met nuance als middel bevraagt ze haar thema's, zonder daar een direct oordeel aan te verbinden.

Lieke Benders maakt naast theatervoorstellingen ook installatiewerk en ervaringstheater zonder acteurs. Zij deelt hiermee net als Lotte van de Berg en Dries Verhoeven de fascinatie om theater op een breder vlak te laten plaatsvinden en te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om deze ervaring vorm te geven. Hierbij onderscheidt Benders zich door een speelse en poëtische vorm waarin humor belangrijk is. Het werk is uitnodigend en daarmee heel open naar zowel het jonge als het volwassen publiek. Benders deelt daarin met Joke van Leeuwen het gedachtegoed dat er wat betreft werken voor jeugd of volwassenen in stijl nauwelijks onderscheid te maken valt.

Lieke Benders richt zich op het individu. Zij is ervan overtuigd dat het beter begrijpen van jezelf en de ander maatschappelijke en politieke veranderingen teweegbrengt. Hoge Fronten opent deuren door 'voor- én tegenstanders' samen te brengen in één ruimte en andersdenkenden een gezamenlijke ervaring te laten ondergaan. Zo werd "Rotgod" bezocht door kinderen en volwassenen vanuit totaal verschillende geloofsovertuigingen.

Andere terugkerende thema's zijn: kracht van het alleen zijn, tragiek van het stille verdriet, schoonheid van het gewone, het geloven in iets, het spelen met de verwachtingen en de relativering van het gevecht. De bewust spektakelloze installaties zoals de wandeltocht voor één persoon 'TODOS', de eenzame kermisattractie 'Verdrietfabriek' en de museale wandeltocht door een doodgewone wijk 'Gluren', zijn voorbeelden van projecten die een nauwe verbinding aangaan met de mens en zijn omgeving.

Daarnaast werkt Lieke Benders graag met een mix van deelnemers binnen de projecten. De diverse stijlen en disciplines vormen spannende contrasten en frisse, onorthodoxe combinaties. Zoals bij 'i-Am', waarbij een doventolk, harmonie, danser/choreograaf, jeugdige breakdancer en een celliste samensmelten en één verhaal vertellen. De interactie stimuleert en prikkelt de toeschouwer niet alleen om zelf bij het aangesneden thema stil te staan, maar toont ook welke invloeden in een theaterproject verweven kunnen worden. Thema's worden door groteske en specifieke focus afgepeld tot de kern overblijft.

Lieke Benders is nieuwsgierig naar manieren om het veelgebruikte repetitie- en speelformat los te laten en samen met theaters, festivals en het publiek nieuwe formats te ontdekken.

4. Ondernemerschap

4a. Bedrijfsvoering en financiering

Hoge Fronten is een kleine, flexibele organisatie rond een kernteam. Lieke Benders voert de artistieke en algemene leiding. Zij doet dit in fulltime dienstverband en wordt hierbij ondersteund door een vaste team op het gebied van zakelijke leiding (Janneke Schmeitz en Violien Vocks), techniek (Marq Claessens) en publiciteit (Janneke Defesche); allen zelfstandige professionals. Naast dit kernteam heeft Hoge Fronten een groep professionals om zich heen verzameld, die per project worden gecontracteerd, hetzij als zelfstandige dan wel op basis van een tijdelijk arbeidscontract conform de CAO Theater & Dans.

Deze organisatievorm is kostenefficiënt en creëert een goede balans tussen continuïteit en flexibiliteit. Dankzij de groei van het werk en de output van Hoge Fronten is deze optelsom van mensen (de organisatie) eveneens gegroeid in de afgelopen jaren.

De periode 2017-2020 staat in het teken van STIL. Jaarlijks worden rondom dit thema drie tot vier projecten gerealiseerd. Elk project kent een eigen vorm en werkproces dat resulteert in een reeks toonmomenten. Uiteindelijk smelten deze projecten in 2020 samen in één reizende manifestatie die op verschillende plekken en festivals te zien zal zijn. Naast STIL organiseert Hoge Fronten in 2017 een reprisetournee van 'Niet vergeten' (7+) en bestaat op aanvraag de mogelijkheid reprises van reeds gerealiseerde voorstellingen op te pakken.

De ervaring leert dat de locatieprojecten van Hoge Fronten veel connectie en verwantschap maken met particuliere en maatschappelijke initiatieven. Een voorbeeld hiervan is Stichting Elisabeth Strouven. De oorsprong en doelstellingen van deze stichting sluiten nauw aan bij Hoge Fronten. Zo is Stichting Elisabeth Strouven voornemens om Hoge Fronten tijdens het vierjarige project STIL financieel en structureel te ondersteunen. De persoonlijke interactie, die Lieke Benders met hen – en soortgelijke organisaties – aangaat, versterkt de band. In deze interactie ligt de komende jaren een belangrijke bron voor het verwerven van (meer) medefinanciering, steun in natura en het vinden/binden van publiek. Een goede 'match' tussen project en organisaties bewerkstelligen, betaalt zich uit.

"Sinds haar afstuderen in 2003 aan de Toneelacademie Maastricht volgt Stichting Elisabeth Strouven het werk van Lieke Benders/Hoge Fronten. Al in een vroege fase leverde Stichting Elisabeth Strouven een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van deze maker. De Stichting Elisabeth Strouven zal de ontwikkeling van talent in de komende jaren blijven stimuleren en daarmee ook het werk van Lieke Benders."

Theo van Ballegooy, bestuurssecretaris Stichting Elisabeth Strouven

Hoge Fronten durft te ondernemen door voorstellingen te spelen zonder uitkoopsom/garantie. De kracht schuilt in het zoeken van een verbinding met doelstellingen en belangen van maatschappelijke organisaties. Er is een experiment met het realiseren van indirecte inkomsten, zoals horeca-arrangementen, merchandising, crowdfunding en een webshop. Dit experiment wordt voortgezet en uitgebreid. Verder richt Hoge Fronten een eigen 'community' op van ambassadeurs - vergelijkbaar met 'vrienden' (zie Publieksbereik) – die bijvoorbeeld een inspiratiewandeling kunnen maken met Lieke Benders.

Hoge Fronten wil een substantieel bedrag verwerven via coproductiegelden, particuliere fondsen en sponsorgeld. Deze inkomsten zijn cruciaal binnen de financieringsmix. De ambitie past in het beleid van de afgelopen jaren maar vergt tijd. De relatief jonge organisatie groeit gaandeweg meer en meer in de materie en weet hier ook steeds beter een weg in te vinden.

De belangrijkste winst schuilt echter in het eigen werk. De reprisetournee van 'Niet vergeten' en de projecten binnen STIL dragen een grote mate van herhaalbaarheid in zich. De ervaringen met eerdere projecten onderstrepen dit. Het locatietheater van Hoge Fronten kan makkelijk op tournee, met steeds enige adaptatie die de productie specifiek maakt voor elke speelstad. Deze kwaliteit is al enigszins meegenomen in de planning en financiering van het activiteitenplan 2017 - 2020. Maar bij gebleken succes van een project kan de speellijst aanmerkelijk groeien en dát heeft een gunstig effect op de eigen inkomsten. Meevallende publieks- en andere eigen inkomsten worden gereserveerd om de risico's voor volgende projecten te dempen. De stichting heeft daarnaast een reserve waarmee tegenvallende resultaten opgevangen kunnen worden.

Stichting Hoge Fronten werkt sinds 2010 met een bestuursmodel met directeur en een bestuur. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Dit zijn momenteel Peter Otten (voorzitter), Jackie Smeets (secretaris) en Geert ter Steeg (lid). De vacature vanwege het vertrek eind 2015 van Brigitte van Eck wordt opnieuw vervuld in Q1 van 2016. Directeur van Stichting Hoge Fronten is Lieke Benders. Het bestuur treedt op als haar werkgever.

De verdeling van taken en bevoegdheden tussen bestuur en directie is vastgelegd in statuten en uitgewerkt in een TBV-document. Het bestuur waarborgt het bestuurlijk proces en draagt er zorg voor dat de organisatie opereert conform haar doelstellingen. De bespreking en vaststelling van jaarplannen (met werkbegroting) en jaarverslagen vormen daarvoor de belangrijkste instrumenten. Het bestuur is dusdanig samengesteld dat het stoelt op deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

De bestuurders zijn vooraf op de hoogte gesteld van verwachtingen en vergoedingen; zij ontvangen geen bezoldiging. Bovendien vermijden ze elke vorm van belangenverstrengeling en zien hier ook op toe. Verder is het bestuur verantwoordelijk voor financieel beleid en risicobeheer. In 2015 is hiertoe een update gemaakt van de beschrijving van de Administratieve Organisatie.

Bij dit alles neemt het bestuur de Governance Code Cultuur in acht en voldoet zij aan alle negen principes.

Hoge Fronten houdt zich, zowel op freelance, ZZP en loonbasis binnen de kaders van de wet normering toptinkomens WNT.

4b Publieksbenadering

Met een vaste kracht marketing/publiciteit en publiekswerking, een gedegen marketingplan én de uitkomsten van een in 2015 uitgevoerd publieksonderzoek als basis, zet Hoge Fronten de komende periode in op een jaarlijks bezoekersgemiddelde van 4600 mensen, evenals verdieping en behoud van de relatie met het publiek. Er wordt gewerkt aan een verheldering van het profiel van Lieke Benders in relatie tot het 'stempel' Hoge Fronten en aan de opbouw van een community. Hoge Fronten streeft naar een grotere online zichtbaarheid en wil naast het creëren van voorstellingen ook een maatschappelijk en genuanceerd gesprek op gang brengen dat zich rondom de thema's van de producties van Lieke Benders (online) voorzet. Een persoonlijke benadering van zowel bestaand als nieuw publiek staat centraal.

Hoge Fronten heeft in de afgelopen jaren een trouw publiek opgebouwd en hoge publieksaantallen behaald met in 2014 een gemiddelde zaalbezetting van 80%. Het publiek bestaat uit terugkerende bezoekers op festivals zoals Oerol en Cultura Nova, en een cultureel diverse groep van oud-deelnemers; mensen met verschillende maatschappelijke, religieuze en culturele achtergronden en uiteenlopende politieke voorkeuren. Het zijn Farhad en Mies die hun huis en achtergrond blootgaven in de museale wandeling 'Gluren' tot de jonge Daan die zijn verhaal deelde in 'Verdrietfabriek'. Zij blijken waardevolle ambassadeurs voor Hoge Fronten. Passend bij de aard van

de producties worden in de komende periode dan ook opnieuw deelnemers uit verschillende milieus betrokken bij de totstandkoming van de voorstellingen en programma's van Hoge Fronten.

Ook mensen die een persoonlijke connectie voelen met de thema's van de producties behoren tot het publiek van Hoge Fronten. Eerder bezochten bijvoorbeeld verschillende mensen die zelf de Santiagotocht hadden gelopen de route 'TODOS' en trok "Rotgod" religieuzen naar leegstaande kerken. Op plekken waar Lieke Benders zich met Hoge Fronten voor langere tijd wortelt, zoekt zij naar deze geïnteresseerden door middel van publiekswerkingstrajecten: per productie wordt er nagedacht over een bijzondere actie om een specifieke groep aan te spreken en een brug te slaan naar de artistieke inhoud. Voorbeelden zijn een lezing i.c.m. met een voorstelling voor een vakgroep (doventolken bij STIL II), een inleidende workshop voor een vereniging (vogelspotters bij STIL I) of korting voor medewerkers van een bepaald bedrijf (maatschappelijk werkers bij STIL III). Naast de deelnemers die de voorstelling ook bezoeken als toeschouwer, ziet Hoge Fronten ook de mensen die geen voorstelling bezoeken maar wél deelnemen aan het maatschappelijk gesprek - via (online) media - als publiek. Verder behoren de reguliere en/of incidentele theater- en festivalbezoekers tot de bezoekers van Hoge Fronten.

Natuurlijk blijven de klassieke promotiemiddelen zoals flyers en posters belangrijk om Hoge Fronten zichtbaar te maken en publiek te trekken. Hoge Fronten spreekt haar publiek aan met publiciteitsteksten die makkelijk leesbaar zijn voor iedereen, herkenning oproepen en een beroep doen op het persoonlijke gevoel van de lezer. Hierbij wordt Hoge Fronten als stempel geplaatst bij het werk van Lieke Benders. Dit beeldmerk staat voor het karakter van de producties: ze vertellen op een beeldende wijze een genuanceerd verhaal dat ieders persoonlijke gevoelswereld aanspreekt. Het staat ook voor de manier van werken van Hoge Fronten: in bijzondere verbindingen met plekken en mensen en zoekend naar productiemogelijkheden buiten de bestaande systemen. Om het stempel Hoge Fronten van waarde te laten zijn, wordt het consequent ingezet. Er wordt op gelet dat het altijd genoemd wordt in verband met het werk van Lieke Benders en de herkenbare helderblauwe kleur van het stempel blijft de basiskleur van de huisstijl en de leidraad in al het promotiemateriaal.

Ook de STIL-producties worden met Hoge Fronten bestempeld, maar bij dit project is het stempel ondergeschikt aan de herkenbaarheid van STIL als reeks. De projecten van STIL worden genummerd (in 2017 STIL I, II en III) en voorzien van een ondertitel die het deelthema aangeeft. In vormgeving wordt STIL centraal gezet, de tweede focus ligt op de naam Lieke Benders en eventuele andere namen die mee hebben gewerkt aan de totstandkoming van een deel. Tot slot wordt het Hoge Fronten-stempel toegevoegd. Bij iedere uiting wordt een basistekst gevoegd die aangeeft dat het project onderdeel is van een groter geheel. De worteling op vaste plekken draagt wederom bij aan de herkenning van STIL als reeks. Het publiek wordt uitgenodigd om zich voor een langere periode te verbinden aan een thema en zo aan Hoge Fronten.

Hoge Fronten/Lieke Benders kiest een persoonlijke benadering van haar publiek. Het is typerend dat de bezoekers vaak individueel voorstellingen bezoeken, zoals blijkt uit onderzoek. Zij zijn op zoek naar een persoonlijke ervaring. Hoge Fronten speelt hierop in door bezoekers uit te nodigen om na de voorstellingen na te praten, er is zowel live als online ruimte voor gesprek met Lieke Benders en interactie met medebezoekers. Een community bestaande uit drie stadia van *Meeloper*, *Wandelaar* en *Koploper* biedt aan trouw publiek een programma en benadering op maat in ruil voor een passende bijdrage. Het wordt regelmatig een inkijkje geboden in de maakprocessen van Lieke Benders, afhankelijk van interesses en bezoekfrequentie.

Om deze gegevens te kunnen monitoren wordt de database met bezoekersgegevens significant uitgebreid en blijft Hoge Fronten de komende periode regelmatig publieksonderzoek doen. Om ook de incidentele bezoekers te leren kennen, wordt een interactief publieksonderzoek ontwikkeld.

Rondom STIL wordt een mediastrategie opgezet. Media blijken namelijk een grote rol te spelen in het publieksbereik van Hoge Fronten. Eerdere projecten wekten veel interesse. Zo gaf Lieke Benders rond 'Verdrietfabriek' het thema 'stil verdriet' een plek in de landelijke media (o.a. in Opium op tv en radio). Bij "Rotgod" bracht ze bezoekers met verschillende religieuze achtergronden samen in leegstaande kerken. De vernieuwende vormen en bijzondere onderwerpen trekken de aandacht en brengen een gesprek op gang dat fysieke, sociale en politieke grenzen overschrijdt. Het uitdragen van een verhaal of thema voor een maatschappelijk gesprek ziet Lieke Benders niet alleen als marketing, ze beschouwt het als essentieel onderdeel van haar werk. Hoge Fronten/Lieke Benders wil dan ook actief zichtbaar blijven in de media om zich als theatermaker richting een breed publiek te profileren.

Tenslotte wordt speciaal voor STIL een interactief online platform opgezet, dat bijdraagt aan de online zichtbaarheid van Hoge Fronten en STIL. Hier is ruimte voor gesprek, het delen van ontwikkelingen, (live) beelden en ervaringen. Lieke Benders post er zelf (video)blogs en vraagt ook de mensen die zij betreft bij haar project beurtelings iets achter te laten. Tegelijk is het een plek waar het publiek bevindingen kan delen rondom het thema of naar aanleiding van een voorstelling. Lieke Benders ontving vaker boekentips, namen, artikelen, spreuken of andere associaties van de bezoekers van haar voorstellingen. Op dit 'levende prikbord' wordt ruimte gemaakt voor wederzijdse uitwisseling en blijft het contact tussen maker en bezoeker het hele jaar door levend en persoonlijk.

5. Spreiding

Hoge Fronten opereert landelijk en internationaal. Zo speelde Hoge Fronten in de afgelopen periode niet alleen in België, maar ook in Duitsland en Noorwegen. Benders heeft een herkenbare theatertaal ontwikkeld die in het bijzonder in Vlaanderen en Zuid-Nederland in de smaak valt. Hoge Fronten anticipeert hierop door 50% van de activiteiten in het zuiden van Nederland en Vlaanderen te laten plaatsvinden en 50% te spreiden over het gebied 'boven de rivieren'. De keuze van samenwerkingspartners weerspiegelt dit uitgangspunt.

Hoge Fronten toont werk op verschillende landelijke festivals en heeft hier een trouw publiek verworven dat het werk ook op andere plaatsen opzoekt. Dit wordt letterlijk benoemd aan de poort. De kracht van Hoge Fronten is niet de verdwaalde bezoeker die een keer naar theater gaat, maar de volger, de reiziger, de liefhebber van dat vriendelijkere, poëtische en genuanceerdere geluid.

De afgelopen jaren heeft Hoge Fronten onafhankelijk en op eigen initiatief projecten gerealiseerd, met verbinding naar lokale partners. Hoge Fronten kiest daarbij gericht voor 'andere' omgevingen. Zo speelde "Rotgod" geheel op eigen risico in de leegstaande Lambertuskerk in Maastricht en 'Glas in Lood' in verzorgingstehuis Sint Jacob in Amsterdam.

Gedurende vier jaar wordt er met regelmaat werk getoond op Terschelling (Friesland) in Diepenheim (Overijssel) Den Bosch/Tilburg (Brabant) Heerlen/Maastricht (Limburg). Daarnaast is Hoge Fronten nog op zoek naar een passende partner in de Randstad die thematische aansluiting vindt bij het project STIL.

Het spelen op festivals geeft een mooie kans om internationale contacten en verbindingen te leggen. Hoge Fronten zet hier bewust op in door één of twee projecten gedurende deze 4 jaar in het Engels en eventueel Duits te vertalen. Daarnaast heeft STIL ook de mogelijkheid woordeloos werk te creëren. De ambitie is om met twee projecten internationale speelbeurten te behalen.

6 Talentontwikkeling

Hoge Fronten is ontstaan doordat Lieke Benders de volledige en rijke theaterketen die Limburg kent, heeft doorlopen. Als kind zag zij in Sittard vele theaterstukken. Als amateur speelde zij bij Sirkeltheater Sittard, om vervolgens auditie te doen bij de Toneelacademie Maastricht. Na haar opleiding tot regisseur en docent gaf zij les bij onder meer het Laagland Sittard, amateur jeugdverenigingen (de Golf in Schinnen) en Kumulus Maastricht. Zij startte haar carrière via het Huis van Bourgondië. Hierdoor kon zij zich ook landelijk profileren. Naast haar eigen stichting Hoge Fronten geeft ze momenteel tevens theatermaaklessen aan de vooropleiding van de Toneelacademie Maastricht.

Lieke Benders vindt het contact met de jeugd en coachen van jonge talenten zeer belangrijk. Allereerst vanuit de wens om kinderen en jongeren te kunnen bieden wat voor haarzelf zo belangrijk was, maar ook om jong talent te leren kennen en verder te vormen binnen het eigen gezelschap. Meerdere oud-leerlingen werden medewerker bij Hoge Fronten. Karlijn Hamer (actrice), Sander Salden (techniek) en Janneke Defesche (marketing en publiekswerking) zijn goede voorbeelden hiervan. Hoge Fronten kiest er bewust voor om talenten direct na hun afstuderen te betrekken bij projecten en zo hun eerste stappen in de beroepspraktijk mogelijk te maken. Het gezelschap wil gelegenheden bieden waar jong talent zich kan ontwikkelen en tevens een bijdrage leveren aan het overdragen van kennis en ervaring. Andersom wil Hoge Fronten van deze jonge mensen leren. Ontwikkelingen gaan snel en voor organisaties is het belangrijk om op het gebied van innovatie jonge mensen de ruimte te geven.

Op het gebied van stages is Hoge Fronten een interessante plek, ook voor jonge mensen afkomstig van buiten de regio. De afgelopen jaren heeft het gezelschap op het gebied van onder andere techniek en artistiek stageplekken aangeboden. Zo liepen o.s. Mees van Pelt (Tilburg) en Saskia de Haas (Utrecht) het afgelopen jaar stage bij Hoge Fronten. Door de kleine omvang van de organisatie is het een hele leerzame plek, waarbij men direct in aanmerking komt met een breed scala aan aspecten binnen het theater. Tegelijkertijd is Hoge Fronten een zeer persoonlijke plek die de stagiaires individueel begeleidt.

"Ik kan me geen mooiere of betere stage voorstellen. Ik heb zo ontzettend veel geleerd door het hele traject, van begin tot eind, erbij betrokken te zijn geweest. Daarnaast is het nog eens een hele bijzondere manier van theatermaken... Elke locatie was een nieuw avontuur, met nieuwe problemen en nieuwe oplossingen. Ik heb vooral geleerd hoe zo'n proces nou in het professionele werkveld verloopt."

Uit het stageverslag van Saskia de Haas, HKU, writing for performance

Hoge Fronten blijkt een specifieke plek waar jonge talenten gericht naar op zoek gaan. Lieke Benders krijgt regelmatig verzoeken van studenten die om inhoudelijke redenen meer te weten willen komen van de organisatie en van de specifieke werkwijze op het gebied van locatietheater. Graag nodigt Lieke Benders de jongeren uit voor een gesprek. Wanneer na een kennismakingsgesprek blijkt dat deze studenten een aansluiting hebben met de werkwijze en het gedachtegoed van Hoge Fronten, volgt er een volgend gesprek om – als dat gewenst is – gezamenlijk een stage vorm te geven. Lieke Benders is van mening dat een goede stagiair 'onmisbaar' maakt. Graag geeft zij de ruimte en begeleiding om dit mogelijk te maken. Hoge Fronten gaat er hierbij vanuit dat stagiaires daadwerkelijk in het proces meewerken. Het is de hoogste vorm van begeleiding die Hoge Fronten kan bieden. Vaak is de kans groot dat een stagiair vervolgens bij nieuwe projecten van Hoge Fronten aan de slag gaat.

"De drie elementen, toegankelijkheid, het menselijke en poëtische spreken mij aan in de voorstellingen die Lieke Benders bij Hoge Fronten maakt en waarmee zij zich weet te onderscheiden van de rest van het theaterlandschap. Haar manier van maken is erg authentiek; ze

blijft dicht bij de realiteit en de mens. Hierdoor wordt het heel tastbaar en toegankelijk. Dit is waarom ik met Hoge Fronten wil werken. Hoge Fronten maakt niet-pretentief theater en kan daardoor met iedereen de dialoog aangaan."

Uit het stageverslag van Saskia de Haas, HKU, writing for performance

Het komende vierjarige project STIL biedt vele mogelijkheden voor jonge talenten met uiteenlopende competenties om programmaonderdelen mee te creëren. Zo wil Lieke Benders studenten van de Toneelacademie Maastricht uitnodigen om met het thema 'stilstand' aan de slag te gaan. Ook voor andere artistieke talenten uit verscheidene disciplines is er de mogelijkheid zich te verbinden aan het project en werken mee te realiseren, wanneer dit thema iets bij hen oproept. Lieke Benders staat open voor deze gesprekken, coaching en samenwerkingen. In het kader hiervan is Hoge Fronten voornemens voor jong talent vanuit verschillende disciplines 'laboratoriumsessies' te organiseren: vijf achtereenvolgende dagen met disciplinegenoten o.l.v. Lieke Benders aan de slag. Dit biedt de talenten de mogelijkheid hands-on ervaring op te doen en het biedt Hoge Fronten/Lieke Benders de mogelijkheid een rol te spelen in de ontwikkeling van deze mensen. Hieruit kan overigens weer een vervolgsamenwerking voortvloeien, zoals dat bijvoorbeeld met Saskia de Haas in de praktijk is gebeurd.

Hoge Fronten gaat actief op zoek naar jonge talenten voor de ontwikkeling en realisatie van de vele presentatiemomenten tijdens de vier jaren van STIL. Ze nodigt ze uit en geeft hen concrete opdrachten mee. Zoals bijvoorbeeld het mee-organiseren van bijeenkomsten, het verzamelen van verhalen bij STIL III 'de tijd', het theatraal begeleiden van publiek bij locatiewerk, ideeën bedenken en uitwerken op het gebied van publiekswerking, enzovoorts. Een kleine organisatie zoals Hoge Fronten biedt een exclusieve, intensieve en specifieke begeleiding voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze manier van werken.

Voor Talentontwikkeling vraagt Hoge Fronten/Lieke Benders aan Fonds Podiumkunsten een bijdrage van € 15.000,- per jaar. Hiervan is 40% voor facilitering van ruimte en materiaal, 35% voor coaching, 15% voor het scouten naar talent en 10% voor promotionele ondersteuning hiervan. Dit is voor zowel de ondersteuning van de jonge talenten die Hoge Fronten/Lieke Benders specifiek voor STIL wil aantrekken (drie gemiddeld per jaar) alsook voor de organisatie van de 'laboratoriumsessies' en de extra projecten die daaromheen worden georganiseerd.

7. Toelichting op begroting, dekkingsplan en kengetallen

De begroting van Hoge Fronten voor 2017-2020 is gemiddeld €363.150,- per jaar.

De beheerkosten zijn 30,75% van de totale begroting. Door de relatief goedkope huisvesting (speciaal ingerichte creatieve setting AINSI), het werken met flexibele zelfstandigen/freelancers (lagere administratieve kosten: o.a. verloning, verzekeringen) vallen de beheerkosten in verhouding tot organisatieomvang gunstig uit. De organisatie ondergaat wel een groei. Het vaste kernteam – algemene leiding, zakelijke leiding, marketing/publiciteit - groeit van 1,2 naar 2,4 fte. Loon/honorariumkosten verschuiven overeenkomstig van activiteitskosten naar beheerkosten. Met de groei van de organisatie groeien ook de administratieve kosten. Een decoropslag is inmiddels onmisbaar en voor STIL is structureel repetitieruimte nodig.

Activiteitenlasten personeel (42,5%) worden enerzijds gevormd door de inzet vanuit het vaste kernteam: artistieke leiding, regie, marketing/publiciteit. De artistieke leiding (algemeen directeur) is vast in dienst. De andere functies worden ingevuld door ZZP-ers. Dat is ook het geval met de vast terugkerende productieleders en de per project samen te stellen crew en cast (lichtontwerp, acteurs, technici e.d.). In enkele gevallen gebeurt dit op basis van tijdelijke arbeidscontracten.

Hoge Fronten vraagt in de meerjarenaanvraag 2017-2020 aan Fonds Podiumkunsten €146.250,- per jaar, conform het rekenmodel van Fonds Podiumkunsten (€ 75.000,- + € 56.250,- kleine zaal circuit bij 45 voorstellingen) plus een bijdrage in talentontwikkeling van € 15.000,-. Conform de rekenregels komt het aandeel Fonds Podiumkunsten-financiering uit op 40,7%.

Hoge Fronten stuurt op tenminste 15% publiekinkomsten. Een taakstelling die we graag aangaan. Het spoort aan tot actieve en inventieve marketing. Hoge Fronten verwacht ongeveer hetzelfde aantal bezoekers te behalen als gemiddelde van 2014/2015: 4600 per jaar. Met in verhouding minder voorstellingen, maar met hogere bezoekerscapaciteit en grotere omvang. Het verwerven van coproductiegelden, particuliere fondsen en bijdragen en sponsorgeld is cruciaal in de financieringsmix. De stichting acht in de lijn van voorgaande jaren een aandeel van 20% van de begroting haalbaar. Richting 2020 is het conform het activiteitenplan de verwachting dat de focus iets meer switcht van private fondsen richting private middelen bedrijven en particulieren. De overige inkomsten zijn als volgt: sponsorinkomsten 1,8%, overige inkomsten/coproductiebijdragen 8,25%, overige bijdragen private middelen: 9,5%

Wat betreft sponsoring wordt de ingezette lijn voortgezet door op creatieve wijze via coproductanten, toeleveranciers en andere partners materialen en inzet in natura geleverd te krijgen. Hoge Fronten ziet naar aanleiding van de ervaring met eerdere projecten ('Verdrietfabriek', 'Rotgod', 'Gluren', 'TODOS') reële mogelijkheden. Voor overige inkomsten zijn er – met intentie toegezegde – coproductiebijdragen voor STIL (o.m. Stichting Elisabeth Strouven, Cultura Nova). Verder denken we aanvragen te kunnen doen voor onderdelen van STIL bij Fonds21, VSB Fonds, Stichting Edmond Hustinx, Bank Nederlandse Gemeenten, Lira Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg, Gravin van Bylandt Stichting, Alzheimer Stichting. Op kleine schaal denken wij ook aan horeca-opbrengst, opbrengst merchandise/webwinkel, opbrengst educatieve activiteiten.

Wat betreft de ondersteuning van Provincie Limburg en gemeente Maastricht zijn subsidiebijdragen opgenomen van respectievelijk €60.000,- per jaar (16,5%) en €30.000,- (8,25%) per jaar. Wij denken dat deze aangegeven bedragen haalbaar zijn. De hechte band van Lieke Benders en haar werk met Zuid-Nederland onderbouwt de aanvraag van subsidies aan de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht (samen 24,75%).