

Meerjarenplan 2021-2024

Dynamisch. Onderdompelend. Een ervaring. Voorstellingen van Arno Schuitemaker moet je beleven, ondergaan.

In de afgelopen jaren is hij uitgegroeid van choreograaf tot veelzijdig podiumkunstenaar. Gevestigd in Amsterdam zet SHARP/ArnoSchuitemaker met een bevlogen team het artistieke werk middenin de wereld.

Nieuwe producties en de inzet van het team werden grotendeels gerealiseerd met projectfinanciering. Joriene Blom (zakelijk leider vanaf 2017) maakt naast Arno Schuitemaker deel uit van de vaste kern van de organisatie. Meerjarige subsidie van het Amsterdam Fonds voor de Kunst bood basis voor continuïteit.

Er werd gewerkt aan lange lijnen. Mét resultaat: vaste en nieuwe podia, coproductanten, effectievere marketing en meer publiek. Een solide fundering is gebouwd. We zijn klaar voor volgende stappen. Ontwikkeling en groei is waar we voor gaan.

ARTISTIEKE VISIE

Arno Schuitemaker: “Toen ik me nog choreograaf voelde, dacht ik dat mijn werk bestond uit zoveel mogelijk betekenis uit de beweging van de dansers naar boven halen. Maar steeds meer merkte ik dat het me vooral gaat over de wijze waarop het lichaam en beweging ons kunnen laten invoelen en meenemen, en hoe die beleving intensiever kan worden. Per project tastte ik de grenzen van mijn oorspronkelijke discipline steeds verder af. Inmiddels zou ik mezelf geen choreograaf meer noemen. Ik voel me in meerdere opzichten een “relatiemaker”, een podiumkunstenaar die niet alleen performers en toeschouwers bij elkaar brengt, maar ook beweging, licht, muziek en ruimte tot evenwaardige partners is gaan maken. Altijd in innige en dynamische interactie spreken ze meerstemmig.”

In zijn voorstellingen laat Arno zijn elementen ononderbroken en intensief in elkaar opgaan. De fysieke ervaring van het publiek staat centraal. Beweging belichaamt en laat ons voelen en invoelen. Muziek creëert ritme en voegt een emotionele laag toe, licht geeft zichtbaarheid en focus en ruimte plaatst ons bestaan in perspectief en duidt onze relatie tot de ander. Continu transformerend wordt alles in samenhang uitgebouwd tot een onderdompelende voorstelling. En dat zet nóg meer in beweging. Het is alsof je je in een nieuwe dimensie begeeft. Recensent Alexander Hiskemuller beschreef het als volgt:

“Voor het gemak wordt zijn werk geschaard onder dans. Maar zijn voorstellingen zijn meer dan dat, want de theatermaker zet álles in beweging: lichamen, licht, geluid en uiteindelijk ook de manier hoe we ruimte en tijd ervaren.”

Die uiteindelijke verandering van hoe we ruimte en tijd ervaren, komt voort uit de poëzie, verwondering en diepgaande beleving waar Arno naar zoekt om onderliggende lagen van het menszijn aan te kunnen raken. Zonder spoor van verhaal werken zijn voorstellingen associatief in op het onderbewuste. Het laat je voelen hoe het is als je zintuigen zich volledig openen. Eenmaal binnen zoekt die – haast onbenoembare – intensiteit zijn eigen weg. En juist daar, in die intimiteit, zit een grote universele kracht.

Heel persoonlijk en eigen aan ieders identiteit zorgt het voor innerlijke ervaringen en meditatieve trips. Ze spreken over het leven, over wie we zijn en hoe we ons tot de ander (kunnen) verhouden. Waar alles om ons heen teveel lijkt te veranderen om tot reflectie en afweging te kunnen komen, maakt Arno dwars door achtergronden, cultuurverschillen en leeftijds grenzen heen, van de theatrale ruimte een brandpunt voor verbinding, doorvoelde menselijkheid en nieuwe energie.

ACTIVITEITEN 2021-2024

Onze artistieke koers en missie zetten we op volle kracht voort. We maken drie nieuwe voorstellingen. Samenhangend en tegelijkertijd van elkaar verschillend: we dompelen het publiek onder in intense theaterbelevingen. Ook hernemen we succesvolle producties en maken *special editions*: aangepaste voorstellingsversies op onverwachte locaties.

Met verschillende artistieke ontwikkelingen bouwen we door. Uitgangspunten worden radicaal doorgevoerd. Beweging, muziek, licht en technologie rekken de ervaring van ruimte en tijd op en laten het publiek ondergaan wat ons verbindt en samenbrengt.

Op een rij gezet:

- Met de projecten ontwikkelen we een opeenvolgende lijn van de ruimte vergroten in de eerste voorstelling, naar dichtbij en intiem in de tweede, naar nog verder vergroten in de derde. De voorstellingsduur wordt in elk project langer.
- We werken met grotere groepen performers. Hun achtergronden, manieren van bewegen en verschillende karakters van lichamen zorgen voor gevarieerde casts. In het bewegingsmateriaal ligt de focus op het nog meer onderstrepen van ieders eigenheid waarmee we de bewegingstaal verder verrijken en nieuwe mogelijkheden ontdekken.
- Scenografie krijgt een grotere nadruk, waarmee we de impact van de ruimtelijke beleving verder versterken.
- Met videotecnologie als nieuw element vergroten en kantelen we kijkperspectieven en met geluidstechnologie geven we aan ruimtelijke beleving extra gelaagdheid.

nieuw werk

Voorstellingstitels zijn werktitels)

The Moment - première zomer 2021 - grote / middenzaal

7 performers staan vooraan op het toneel. Eén voor één verdwijnen en verschijnen ze. Hoe verschillend ook, je voelt de samenhang tussen hen. Alsof ze wandelen bewegen ze in een ogenschijnlijke vertraging op hun plek. Als ze allemaal gelijktijdig zichtbaar zijn, bewegen ze naar achteren. Ze nemen je mee. Vlak achter hen doemt de achtermuur op. Het duurt even voor we merken dat ze niet dichterbij de achtermuur komen en we ontdekken dat ook de muur naar achteren beweegt.

Een camera in het grid neemt de performers van bovenaf op. LED video-technologie brengt hen live op de achterwand in beeld. Invoelbaar kantelt het perspectief. Dat wordt nog sterker door de vloer die met een spiegeling alles weerkaatst. Opgenomen vanuit het vooraanzicht worden de performers vervolgens vele malen vermenigvuldigd, wat overgaat in hun schaduwen en uiteindelijk oneindige diepte suggereert.

Ondertussen transformeren en versnellen de bewegingen van de performers, duikend in het onbekende. Ieder op hun eigen manier veroorzaken ze een draaikolk aan beweging. Roterende bovenlichamen, rollende schouders en heupen vloeien flitsend heen-en-weer. Meestal ongelijk, soms ineens synchroon. Achter hen groeit de ruimte. De muziek bouwt zich in polyfonie op. Complementaire ritmes ontladen in dynamiek. In dit uitdijende universum worden toeschouwers en performers onderdeel van iets groters. De chemie die alles in je losmaakt, zorgt voor een fysieke sensatie.

The Moment, multidimensionaal en caleidoscopisch, is een meditatieve trip en maakt de ervaring van grenzeloze ruimte lichamelijk. Met de magnetiserende kracht van eb en vloed zuigen de performers het publiek er steeds dieper in. Een uur later staan ze achteraan. Vlakbij de muur. Levensgroot geprojecteerd. In stilte hoor je ze ademen. De relatie tot de ander heeft een nieuwe lading gekregen.

Afstand voelt wonderbaarlijk anders. De aantrekkingskracht was onweerstaanbaar. Verbonden en versmolten voelt ver weg maximaal dichtbij.

(Be)long - première zomer 2022 - toneel-op-toneel grote / middenzaal

Na het vergroten van de ruimte in *The Moment* keren we terug naar intimiteit. Soms leent een voorstelling zich voor een nieuwe uitwerking, omdat vertrekpunten blijven fascineren: in *I will wait for you* (2016) waren het snijvlak tussen donker en schemer, de cirkelbeweging en het oproepen van een gevoel van verlangen essentiële elementen. Het werk maakte diepe indruk op het publiek. De uitgangspunten worden opnieuw onderzocht en veel verder uitgediept. Met een vernieuwde cast en ander artistiek team creëren we een radicaal nieuw werk. Opeenvolgende spanningsbogen rekken de voorstellingsduur op tot 1:30 uur. Het publiek beleeft de voorstelling via koptelefoon. Nauwkeurig gebruik van het stereobeeld en een uitgekende mastering vergroten de ruimtelijkheid en creëren een sterke innerlijke ervaring.

(Be)long begint met het stilzetten van de tijd. We doen het licht uit. De eerste tien minuten zit het publiek, dat zich rondom het speelvlak bevindt, in het donker. Zonder iets te kunnen zien, wordt de toeschouwer naar zichzelf gebracht, intiem luisterend naar warme, langgerekte klanken met een haast niet te merken puls. De spanning van het donkere begin loopt over in berusting. Zonder dat het publiek het doorheeft, hult de ruimte zich in mist.

Als het licht subtiel opdoemt, ontwaren we 3 performers, bewegend en nauwelijks zichtbaar. De belichting valt zó dat de ruimte rondom het publiek donker en onzichtbaar blijft. Het is alsof de toeschouwers op een eiland zitten. Deze concentratie geeft extra intimiteit. De wederzijdse inspanning van toeschouwers én performers wordt tastbaar. Laag voor laag bouwen beweging, muziek en licht zich op, maar altijd zo dat het niet gelijktijdig gaat: er ontstaat spanning en reliëf tussen de elementen en de ontwikkeling is nét iets trager dan je zou willen. Door de uitgestelde behoeftebevrediging kruipt een steeds intenser gevoel van verlangen onder de huid.

Na een eerste climax volgt verstilling. De performers bewegen door. Een stapeling van nieuwe muzikale lagen stuwt de energie gestaag tot een volgend hoogtepunt maar houdt het publiek nog altijd in suspense. Bij de derde climax beleeft de voorstelling zijn apotheose. Alles gaat in elkaar op. Was het inlossen van een verlangen ooit zo invoelbaar?

The City - première zomer 2023 - locatie / open toneel grote / middenzalen

Na intimiteit in *(Be)long* rekken we de ervaring van ruimte en tijd verder op. In een grote, open ruimte bevinden zich het publiek en 11 performers. Misschien is het 22:15 uur of 00:55 uur in de ochtend: *The City* valt voor en na middernacht. Het publiek is onderdeel van de scenografie en bepaalt zelf zijn plek in de ruimte, staand of zittend. De één maakt de volle vijf uur mee en de ander valt er na anderhalf uur direct in. Linksom of rechtsom: er is een aanstekelijk gevoel van gemeenschap.

Als een live-installatie die voortdurend in ontwikkeling is, transformeert de ruimte veelvormig van karakter en atmosfeer. Verdeeld over de ruimte zijn er vijf solo's tegelijk, later trekken alle 11 performers full swing van de ene naar de andere kant. Doordrenkt van energie verleggen ze hun fysieke grenzen. Muziek klinkt vanuit speakers die overal hangen en de driedimensionaliteit versterken. Voorstellingselementen vervlechten en keren gedurende de vijf uur in nieuwe vormen en met verrassende variaties terug. Instant composing maakt muzikale transitie wanneer de performers hun rustmoment hebben.

The City ademt in alle opzichten de vibe van de grote stad en hoe je je als mens daarin kan bewegen. Door de ongewoon lange duur vervliegt elk gevoel voor tijd – maar in aanwezigheid mis je geen seconde. Voor de première denken we aan de Zuiveringshal (Westergasterrein Amsterdam). Naast deze XL-productie komen er ook een L en een M-versie waarbij de grootte van de ruimte, duur en het

aantal performers afgeschaald worden: de productie is multi-inzetbaar, van (festival)locatie tot het open toneel van grote(re) theaterzalen in seizoensprogrammeringen. Aan het artistieke team wordt een *sound designer* toegevoegd die het ruimtelijke geluidsontwerp creëert.

2024 - The City LIMITED editions - bijzondere locaties

Met *The City LIMITED editions* ontwikkelen we exclusieve varianten in onconventionele ruimtes. Ze werken door op de ervaring van het publiek. Bijvoorbeeld het HEM in Zaandam, Museum Voorlinden in Wassenaar en misschien zelfs Tate Modern in Londen.

reprises

We brengen drie bestaande voorstellingen in reprise. Ze vergroten zichtbaarheid en publieksbereik. Net als de nieuwe producties hebben we ze qua planning zo flexibel mogelijk in het aanbod.

If You Could See Me Now - vlakke vloer

Ogenschijnlijk terloops vraagt *If You Could See Me Now* om opnieuw te kijken, om een tweede blik. Drie performers vormen een ongedwongen clubdans om tot een duizelingwekkende golfbeweging. Op het punt van maximale inspanning neemt de bewegingsstroom onverwachte gedaanten aan en geeft steeds veranderende indrukken. Er ontstaat een keerpunt, een beweging van performers en publiek naar iets nieuws en onbevangen. *Concept/creatie Arno Schuitemaker – performers Ivan Ugrin, Stein Fluijt, Kim Amankwaa – dramaturgie Guy Cools – lichtontwerp Vinny Jones – muziekcompositie Wim Selles*

The Way You Sound Tonight - toneel-op-toneel grote / middenzaal

In een tijdelijke ervaring van het eeuwige geven vijf performers leven aan aaneengesloten cycli van pulserende bewegingen. In deze hechte eenheid wisselt de samenstelling van de performers per cyclus: iedere publieksgroep maakt één uur mee, de performer die de eerste cyclus eindigt, start de tweede en een volgende publieksgroep treedt binnen. Als een terugkeer naar een begin klinkt de echo van het verleden door naar de toekomst. *Concept/creatie Arno Schuitemaker – performers Ivan Ugrin, Stein Fluijt, Kim Amankwaa, Mark Christoph Klee, Emilia Saavedra – dramaturgie Guy Cools – lichtontwerp Jean Kalman – muziekcompositie Aart Strootman*

OSCAR - grote / middenzaal

Wat blijft erover als je op jezelf wordt teruggeworpen? Wie ben je als je alleen bent? Wat biedt houvast en kan groeien? *O S C A R* is een ode aan het (opnieuw) vinden van de kracht van je individualiteit. In een verrassende vorm van een solo wordt de voorstelling niet uitgevoerd door één maar door drie performers: drie die samen één maken. In door elkaar lopende portretten vormt het licht de indrukwekkende ruimtelijke scenografie.

Concept/creatie Arno Schuitemaker – performers Ivan Ugrin, Mark Christoph Klee, Stein Fluijt – dramaturgie Guy Cools – lichtontwerp/scenografie Jean Kalman – muziekcompositie Aart Strootman

special editions

“Fucking vet.” Dat zei een 27-jarige bezoeker tegen Arno na *The Way You Sound Tonight*. Tijdens onze tournees ontdekten we dat onze voorstellingen bij twintigers en dertigers sterk aanslaan. In het theatercircuit zien we hen echter (nog) niet in groten getale. Het wakkerde in ons de ambitie aan om met *special editions* onze voorstellingen middenin de leefwereld van deze groep te brengen door naar hén toe te gaan.

Club OT301 (Amsterdam) was zo'n eerste plek in april 2019 waar een *special edition* te zien was. Het vermoeden dat het succesvol zou zijn, werd bevestigd: het was compleet uitverkocht, inclusief uitgelaten applaus. Momenteel zetten we volgende stappen in een project waarvoor een Innovatiesubsidie is toegekend door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Zakelijk leider Joriene Blom: “Vanuit mijn drive om publiek en podiumkunst bij elkaar te brengen, zie ik altijd potentie. Waar Arno telkens grenzen oprekt om nieuwe ervaringen te creëren, neem ik onze artistieke waarde als uitgangspunt en wil ik grenzen verleggen bij het verbinden van nieuw publiek en partners. Het vormt het artistieke en het zakelijke tot één beweging.”

Belangrijk onderdeel van het project is het beter leren kennen van deze publieksgroep en het ontwikkelen van een aanpak om ze via *special editions* ook naar het theater te verleiden (zie hoofdstuk Publiek). Met de kennis en ervaring die we opdoen, bouwen we deze *special editions* uit: altijd artistiek gedreven spelen voorstellingen in aangepaste versies op aansprekende locaties en in passende contexten, bijvoorbeeld *If You Could See Me Now* in een kunstgalerie, *(Be)long* op een elektronisch muziekfestival of één van de solo's uit *O S C A R* in een club.

POSITIE

De artistieke kwaliteit van Arno Schuitemakers werk is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Autonomoos en uitgesproken. Arno schaart zich inmiddels bij de avant-garde in de podiumkunsten. Genre-overstijgende termen als performance, *experience* en kosmopolitisch omschrijven het werk het best. Trouw stelde vast bij *If You Could See Me Now*:

“Het is niet overdreven om te zeggen dat dit soort ervaringen de toekomst van het theater zal bepalen”

Het is het resultaat van de ‘slow cooking’-methode, een artistieke evolutie door een zorgvuldig proces van opeenstapelen, afstemmen, optimaliseren én de lat steeds hoger leggen. Doordat we ons buiten de gebaande paden bewegen, zijn we ook een ontdekking voor bezoekers aan wie dansvoorstellingen niet direct besteed zijn:

“Ik heb niet zoveel met dans, maar dit vind ik tof,” vertelde een bezoeker glunderend aan zakelijk leider Joriene Blom. “Ik ben dit uur wel 20 emoties doorgedaan.”

Door de onderdompeling die de voorstellingen teweegbrengen, roepen ze op wat velen in het nachtleven opzoeken: het gevoel van eindeloosheid alsof er geen morgen is. Het onderstreept het avontuurlijke karakter. Net als met *The City* willen we met *special editions* daadwerkelijk de uren ná middernacht opzoeken.

We zijn bespeler in een brede selectie Nederlandse theaters: van Rotterdam tot Nijmegen tot Maastricht. Dat we ook in de regio in het grote zalencircuit geprogrammeerd staan, is bijzonder. Aanbod in dit type zaal is doorgaans conventioneel van aard. Hiermee draagt ons werk bij aan vernieuwing in de grote zaal.

Theaterfestivals als Holland Festival en Boulevard én actuele en elektronische muziekfestivals zoals November Music en Paradigm programmeren ons werk. En met succes spelen we op toonaangevende podia in het buitenland. Daarbij selecteerde het Duitse *tanz* Arno als veelbelovend maker in hun jaarboek 2017, was *I will wait for you* in 2018 in Barcelona genomineerd als beste voorstelling van het seizoen en zijn de voorstellingen eind april 2020 in Chaillot - Théâtre national de la Danse in Parijs nu al bijna uitverkocht. Waar we ook spelen, we zien dat de kracht van onze voorstellingen universeel beleefd wordt.

PUBLIEK

Door de bijzondere theaterervaring, de energie die het losmaakt en het eigentijdse karakter is de samenstelling van ons publiek breed. Vaak heel persoonlijk en eigen aan ieders individualiteit maken de voorstellingen op allerlei verschillende mensen impact.

We bouwen verder aan het publiek dat in afgelopen jaren onze voorstellingen heeft ervaren, het vinden van hun *look-a-likes* is een belangrijke focus. En we willen nieuw publiek bereiken, juist ook hen voor wie hedendaagse podiumkunst nog onontgonnen terrein is.

Doelgroepen

1. Liefhebbers van podiumkunsten die graag een avond uitgaan naar het theater of festival, op zoek naar een belevenis, liefst in het meer avontuurlijke en/of spraakmakende aanbod. Focus op twee subgroepen:
 - a. een diverse groep qua samenstelling; man/vrouw/neutral, tussen de 20 en 70+ jaar;
 - b. internationaal publiek (studenten/expats/toeristen) geïnteresseerd in language-no-problem voorstellingen.

2. In verdieping geïnteresseerden en ervaren liefhebbers van vernieuwende kunsten (niet alleen podiumkunsten, maar bijvoorbeeld ook beeldend/audiovisueel/film). Focus op drie subgroepen:
 - a. 20-40 jaar, inhoudelijke belangstelling, bijv. studenten, alumni of een achtergrond in designopleidingen, theaterwetenschappen, filosofie, sociologie, creatieve industrie;
 - b. 40+ met brede, geëngageerde belangstelling en nieuwsgierigheid naar het onconventionele;
 - c. (semi)professionals (kunstenaars, performers, studenten kunstvakopleidingen, etc.).
3. Twintigers en dertigers, oftewel Millennials. Bij uitstek cultureel divers: onderzoeksbureau Motivaction onderscheidt binnen deze generatie vijf segmenten. Onze focus betreft "Creatives", idealisten met een open geest voor wie zelfontplooiing cruciaal is maar theaterbezoek niet vanzelfsprekend. Dit is voor ons een nieuwe doelgroep. We ontmoeten hen vooral bij *special editions* en willen hen ook verleiden om onze voorstellingen in het theater te bezoeken.

Deze groepen bereiken we door heel het land en in het buitenland. Inzicht in wie ze zijn hebben we verkregen met ons eigen, doorlopende onderzoek. We starten in 2020 met extern publieksonderzoek dat we jaarlijks voortzetten.

De marketingdoelen en -strategieën zijn opgenomen in een separaat marketingplan.

ONTWIKKELING ORGANISATIE

SHARP/ArnoSchuitemaker is snel gegroeid. Nieuwe producties verleggen telkens de grenzen van de vorige, publieksaantallen stijgen en we zijn actief in het bereiken en verbinden van nieuw publiek. Met speeldata en activiteiten in binnen- en buitenland zijn we jaarrond in bedrijf. Een solide fundering is gebouwd en er is een lonkend toekomstperspectief.

De grootte van de organisatie heeft niet gelijke tred kunnen houden met deze groei. Meerjarige subsidie van het Amsterdam Fonds voor de Kunst bood geen volledige honoraria voor de artistieke en zakelijke leiding. Een belangrijk deel voor deze functies bleef afhankelijk van projectfinanciering. Ondanks het kunnen werken in langere lijnen, dwingt het werken in projectvorm op de meeste vlakken een korte termijn benadering af. Bijvoorbeeld of er überhaupt een nieuwe productie gemaakt kan worden en wanneer en hoelang tijdelijke krachten aan de slag kunnen. Er is te weinig organisatiecapaciteit voor het continu leveren van kwaliteit op alle vlakken, wat van tijd tot tijd leidt tot roofofbouw op de artistieke en zakelijke leiding. Het plafond van wat er in deze situatie waargemaakt kan worden, is bereikt.

Een grotere organisatie is cruciaal nu onze plannen op natuurlijke wijze doorbouwen op de groei en ontwikkeling die is gerealiseerd. Om onze ambities op landelijk en internationaal niveau te verwezenlijken, moeten de artistieke en zakelijke kwaliteit veilig zijn gesteld en niet langer afhankelijk van projectfinanciering. Dit betekent dat een professionaliseringsslag nodig is naar een bedrijfsvoering die geïntegreerd en duurzaam is ingericht. Alleen dan kan het lonkende toekomstperspectief realiteit worden.

De zakelijke ontwikkelingen waarmee we verder bouwen:

- het vormen van een structureel en robuust kernteam;
- een groeiend aantal speelbeurten in een mix van circuits;
- het vergroten van publieksbereik, merkbekendheid en publieksbinding;
- het aantal samenwerkingspartners uitbreiden en bestendigen;
- toewerken naar gezond eigen vermogen en blijven zorgen voor een gespreide financieringsmix.

Ondernemersrisico's

In een groeiambitie zitten risico's die we ondervangen met oplossend vermogen en een plan b. De belangrijkste:

- Door uitbreiding van artistiek en zakelijk leiding naar elk 1FTE maximaliseert hun effectiviteit en is focus op het ondervangen van (mogelijke) risico's in continuïteit aanwezig.
- Door een mix aan activiteiten zijn risico's gespreid en publieksinkomsten niet afhankelijk van (het welslagen van) één productie.
- Om tegenvallende resultaten uit fondsenwerving, coproducten, donateurs op te kunnen vangen, worden aanvragen tijdig gedaan bij meerdere fondsen, krijgt het donatieprogramma het hele jaar door inzet van artistieke en zakelijke leiding en voeren we met regelmaat gesprekken met potentiële coproducten. Zo is werkbudget tijdig helder en geven we geen geld uit dat er niet is. In het uiterste geval verlagen we materiële uitgaven.
- Indien we voorzien dat het aantal voorstellingen niet behaald wordt, maken we verkoop extra aantrekkelijk met uitgebreider contextprogramma en wordt extra ingezet op bijvoorbeeld de *special editions* markt.
- Als we voorzien dat publieksaantallen nog niet worden gehaald, zetten we (na analyse oorzaken) extra promotie in.

Dynamisch. Onderdompelend. Een ervaring.

