

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.

POSITIE

De artistieke kwaliteit van Arno Schuitemakers werk is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Autonoom 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 doorgegaan.”

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. Én 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/neutraal, 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 uitgewerkt 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.

Dynamisch. Onderdompelend. Een ervaring.