

De roots van Studio 52nd: Amsterdam Oost

Cultureel jaarplan Studio 52nd voor 2019

Studio 52nd

STUDIO
52ND
STUDIO52ND.NL

Inhoudsopgave

<i>De roots van Studio 52nd: Amsterdam Oost</i>	1
Inleiding	3
1. Artistieke visie	4
2. Doelgroepen	5
2.1 <i>De deelnemende kinderen en jongeren</i>	5
2.2 <i>Ons publiek</i>	5
2.3 <i>Professionele theatermakers</i>	6
4. Projecten in 2019	8
4.1 <i>Playmaking</i>	8
4.2 <i>1-op-1</i>	8
4.3 <i>52nd Academie</i>	8
4.4 <i>Cultureel makelaarschap</i>	9
4.5 <i>Special Edition project Koloniaal Verleden: 'Gekleurd Verleden'</i>	9
4.6 <i>Planning 2019</i>	9
5. Bereik en impact	10
5.1 <i>Nieuw publiek in Amsterdam Oost</i>	10
5.2 <i>2019 in aantallen</i>	10
5.3 <i>Impact</i>	11
6. Culturele positie van Studio52nd in Stadsdeel Oost	12
7. Samenvatting begroting 2019	13
8. Dekkingsplan 2019	14
Bijlage 1 : Korte culturele terugblik op 2018	16
Bijlage 2: Over Stichting Studio 52nd	17
Bijlage 2.1 <i>Visie</i>	18
Bijlage 2.2 <i>Aanpak</i>	18
Bijlage 2.3 <i>Bedrijfsvoering</i>	18
Bijlage 3: Ons recept voor het bereiken van een bijzondere doelgroep in Oost	19

Inleiding

Studio 52nd biedt kinderen en jongeren uit achterstandssituaties een podium en publiek tegen de verwijdering en verharding van de maatschappij. Dat doen wij altijd met professionele theatermakers. Door artistieke hoge kwaliteit te leveren worden de verhalen van deze jongeren op de beste manier over het voetlicht gebracht en worden de creatieve talenten van deze kinderen aangewakkerd.

We bestaan in 2019 tien jaar en zijn al die tijd actief geweest in Amsterdam Oost. Sommige van onze Oost-kinderen, ontwikkelen zich verder bij onze culturele Oost partners, spelen in diverse tv-series of auditeren voor films (zoals "de club van de lelijke kinderen"), of zijn onderhand op weg naar audities bij één van de theater-opleidingen. Dit is zeker niet alleen toe te schrijven aan hun tijd bij Studio 52nd, maar we zijn er natuurlijk wel trots op dat we daar aan hebben bijgedragen. Zeker omdat het hierbij gaat om kinderen/jongeren die van huis uit niet snel in aanraking komen met theater. Wij zijn in staat dit soort kinderen te laten proeven van theater. Wij krijgen hun ouders en schoolklassen in de zaal bij de voorstellingen. Dit bereiken wij met onze (soms wat onorthodoxe) aanpak. Dat is gestoeld op een aantal specifieke ingrediënten.

Een belangrijk ingrediënt voor de theatermakende kinderen is de 'extra aandacht', die we bieden aan deze kinderen tijdens het programma in de vorm van een volwassen schrijfbuddy, of professionele tegenspeler. Deze extra aandacht geldt ook voor de ouders, bij wie we vooraf op bezoek gaan voor een intake-gesprek en die (meer dan) fanatiek worden uitgenodigd voor de voorstellingen. Wille Reale, de oprichter van het 52nd Street Project in New York noemde het: 'to overserve the underserved'. Deze gedachte komt, zelfs na tien jaar, nog altijd terug in al onze activiteiten.

Groei met twee belangrijke pijlers: Speical Editions en Amsterdam Oost

Studio 52nd is in het afgelopen jaar/jaren sterk veranderd en uitgegroeid tot een productiehuis met een landelijk bereik. Van Maastricht tot Leeuwarden en van Rotterdam tot aan Oldenzaal spelen wij onze voorstellingen. Cultuurhuizen in Den Haag, Almere, Woerden en Groningen weten ons te vinden. Dit bereiken wij met één van onze belangrijkste pijlers "Special Edition".

Bij de Special Edition werken we altijd met jongeren van een bepaalde doelgroep waar wij heel nieuwsgierig naar zijn. Al onze doelgroepen en onderwerpen komen voort uit actuele grootstedelijke vraagstukken en problematieken. Door de marginalisatie van deze jonge doelgroepen dreigen zij aansluiting te missen. De segregatie die kan ontstaan is zowel in de maatschappij terug te zien, als op de scholen. De teksten die de jongeren schrijven worden vervolgens door een professionele theatergroep tot een voorstelling gemaakt. Zo werkten wij eerder met Urban Myth, Wunderbaum, Maas Theater en Dans of de Tijdelijke Samenscholing. Deze voorstellingen worden vervolgens ook weer voor jongeren gespeeld; schoolklassen van bij voorkeur VMBO-scholen krijgen daarbij educatie.

Onze andere belangrijkste pijler is "Amsterdam Oost". Kinderen uit achterstandssituaties die opgroeien in Amsterdam Oost kunnen deelnemen aan een tweejarig theatertraject. In het eerste project, Playmaking schrijven zij een toneelstuk dat wordt uitgevoerd door professionele acteurs. Bij de 1-op-1, het vervolgproject spelen ze samen met een acteur in een speciaal voor hen geschreven mini-toneelstuk.

Na de twee jaar dat de kinderen bij ons in het theaterprogramma hebben gezeten helpen wij in de doorstroom naar andere culturele partners voor jongeren in de buurt, of daarbuiten waar ze hun artistieke talenten verder kunnen ontwikkelen. Wij begeleiden hen in deze overgang, omdat zij het vanuit huis deze begeleiding missen.

Trouw aan Oost

Amsterdam Oost is de plek, waar onze roots liggen, deze pijler kunnen en willen we niet loslaten. Ondanks dat deze pijler ons zakelijk gezien elk jaar weer voor grote uitdagingen stelt als culturele onderneming. Het zwaartepunt van onze programma's is verschoven naar de Special Editions-pijler. Onder andere, omdat deze projecten beter en makkelijker te financieren zijn dan onze lokaal georiënteerde projecten in Amsterdam Oost. Door het wegvallen van andere financieringsmogelijkheden wordt de steun van het stadsdeel steeds onmisbaarder voor de oorspronkelijke kerndoelen van Studie 52nd. Studio 52nd is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip onder de kinderen en de scholen en de ouders uit de Indische en de Transvaal buurt. Elk kind dat van de basisschool in één van deze buurten af komt heeft minstens één en waarschijnlijk meerdere 52nd voorstellingen gezien. Daar hebben ze geleerd dat theater niet 'ver van je bed' is. Maar dat het geschreven of gespeeld kan worden door klas- of buurtgenootjes. Ze hebben een voorstelling gezien die ze grappig vonden en met een beetje mazzel 'cool', wat belangrijk is voor wat ze van 'theater' gaan vinden in de jaren die daarop volgen.

Veel ouders komen bij ons voor het eerst in het theater, waar ze ervaren dat zij onze voorstellingen leuk en grappig vinden. En dat hun kinderen dingen blijken te kunnen die ze vaak helemaal niet hadden vermoed.

We hopen dan ook dat u door het toekennen van deze aanvraag wil helpen zorgen dat we ons werk op deze manier in Amsterdam Oost en voor de kinderen en scholen in Amsterdam Oost kunnen blijven uitvoeren. En dat we ondanks ons landelijke speelveld, onze wortels in Amsterdam Oost kunnen behouden

1. Artistieke visie

Studio 52nd maakt al 10 jaar theater in Amsterdam Oost door kinderen uit de buurt te koppelen aan professionele theatermakers in verschillende vormen. In deze tien jaar is er een hoop ontwikkeld en aangepast. Toch is de kern van ons programma hetzelfde gebleven. Aan dat gouden recept willen we niet tornen. Om te zorgen dat wijzelf en ons vaste publiek verrast blijft worden, zoeken we wel naar variatie en nieuwe uitdagingen. Hierbij zoeken we de vernieuwing niet zozeer in de vorm (dat blijven 8 minitoneelstukken in één voorstelling, geschreven of gespeeld door kinderen), maar wel in de inhoud.

Het maken van een voorstelling n.a.v. een beleidsthema dat speelt in het stadsdeel is ons in 2018 erg goed bevallen. Natuurlijk is niet elk thema even geschikt: kinderen vinden een parkeerprobleem niet direct interessant. Maar rondom de rattenplaag hebben we via een inhoudelijke draai de voorstelling tot een komisch gegeven gemaakt. Het plot van deze 1-op-1-voorstelling bestond uit de ratten die in staking gingen en weigerden nog langer de troep op te ruimen die de mensen op straat achter lieten. Op dit moment zijn wij in gesprek met gebiedsambtenaren van Oud-Oost. Zij vroegen of we een voorstelling kunnen maken die raakt aan de ontwikkelingen op het Steve Bikoplein. Een plek daar de meeste van de schrijvers vandaan komen, daar voelen we de meerwaarde van onderwerpen die zich zo letterlijk in de omgeving van de kinderen afspelen.

Bij onze Special Edition projecten voelen we de meerwaarde van het schrijven over sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Wie zegt dat we die niet ook aan kunnen snijden met jongere kinderen? Bij onze Playmaking-voorstelling 'Kolonie-wattes' van het afgelopen seizoen gingen de kinderen op zoek naar 'waarom de Javastraat heet'. De jonge schrijvers lieten zich inspireren door een expositie in het Tropenmuseum en een wetenschapper op het gebied van Indonesië (verbonden aan de KITLV in Leiden). En eigenlijk leidde dit kinderperspectief op een toch bijzonder complex onderwerp tot mooie verhalen, waarbij bijvoorbeeld een agressieve Sumtraanse tijger de macht over het eiland probeert over te nemen. Hij werd tegengehouden door een Comodo Varaan, die een stokje steekt voor de hynotiserende krachten waarmee hij de dieren tot slaaf wilde maken. Zo lang we ze de ruimte gaven hun fantasie te volgen, bleek dat dit soort onderwerpen wel degelijk kinderen aangaan. Al is het maar omdat je op de JP Coenschool zit en er een nieuwe naam voor de school moet worden bedacht. Of anders, omdat je in de Sumatrastraat woont en niet eens precies weet waar Sumatra ligt.

Door de keuzes van dit soort thema's verbreden wij de blik van de kinderen en wordt hun wereld iets groter. We willen dit jaar meer voorstellingen maken met thema's die misschien niet direct voor de hand liggen vanuit de leefwereld van de kinderen, maar inhoudelijk wel interessant zijn. Met thema's als Rembrandt, oorlog en vrijheid, en blinden en slechtzienden willen we de kinderen op een nieuwe manier te kijken naar deze onderwerpen die misschien toch iets verder van hun bed zijn.

Dat betekent niet dat we zware high brow kunst gaan maken. Wij willen dat onze voorstellingen communiceren, dat het aankomt, dat het raakt. Op die manier weten wij het publiek te verleiden, wat naar ons inzicht de eerste stap is in de talentontwikkeling.

De voorstellingen zijn geschreven in een taal die de kinderen of jongeren in het publiek herkennen en aanspreekt. Dat betekent niet dat wij de artistieke standaard voor onze voorstellingen verlagen. Of dat we plat theater maken. Juist door verschillende lagen aan te brengen, kunnen wij verschillende publieksgroepen aanspreken. Wij zijn dan ook heel trots dat we hierin slagen en dat onze voorstellingen een opvallend breed publiek aanspreken: zowel de kinderen, als de ouders die vaak nog nooit in het theater zijn geweest, als de theaterprofessionals die bij ons komen kijken reageren heel enthousiast onze voorstelling in Amsterdam Oost. Bij de Special Editions zijn het zowel de VMBO-jongeren uit ons publiek, als de professionals die met de doelgroep te maken hebben, als beleidsmakers, die onze voorstellingen waarderen.

Het is onze missie om theater, of kunst minder 'ver van je bed' te maken. Of de onderwerpen zich op straat afspelen, in een ver verleden of juist een onderwerp is waar een enorm taboe op heerst: we willen de drempel naar het theater verlagen. Dat doen wij letterlijk door bij onze Oost-pijler geen toegangsgeld op te halen of door bij de educatietrajecten en nagesprekken linken te leggen met dagelijks leven én de voorstelling. Een onderdeel van het verleiden en verbinden met theater.

2. Doelgroepen

Studio 52nd richt zich op verschillende doelgroepen: 1) de deelnemende kinderen en jongeren, 2) ons publiek, 3) professionele theatermakers. Deze worden in dit hoofdstuk uiteengezet.

2.1 De deelnemende kinderen en jongeren

Studio 52nd werkt met kinderen en jongeren in de leeftijd 10-21. Te vaak wordt onze doelgroep als kansarm weggezet. Wij weigeren te geloven dat kinderen of jongeren dat kunnen zijn. Wij vragen ons af hoeveel kansen zij krijgen? Daarom bieden wij hen een podium waarop zij zichzelf kunnen ontstijgen. Dit doen wij kinderen uit de achterstandsbuurten van Amsterdam Oost. Daarnaast doen wij dit met specifieke jongeren-doelgroepen in onze Special Edition projecten.

Kinderen uit Amsterdam Oost

Studio 52nd krijgt altijd meer inschrijvingen voor onze theaterprojecten dan dat we plek hebben.

Onze selectieprocedure is ongewoon, maar ook zeer effectief. Nadat we in groep 6 de inschrijvingen hebben genoteerd vragen we aan de desbetreffende leerkracht welke kinderen het project 'het hardst nodig hebben'. Dat kan zijn, omdat zij in een thuissituatie zitten waarin de aandacht van ons, onze vrijwilligers en ons publiek meer dan welkom is. Ook kan het zijn omdat ze artistieke talenten hebben die op de school of bij hen thuis niet worden aangeboden. Ook krijgen wij aanmeldingen via Samen Doen, de Ouder- en Kindadviseurs of andere welzijnsinstellingen.

Deze methode zorgt ervoor dat wij een diverse groep kinderen binnen krijgen. Van kinderen die juist graag iets met toneel willen doen tot kinderen die nog nooit een theater van binnen hebben gezien.

Jongeren die meeschrijven aan onze Special Editions

Met de Special Editions maakt Studio 52nd jongerentheater over actuele maatschappelijke thema's die jongeren aangaan. Uniek aan onze methodiek is dat wij groepen, specifieke groepen kwetsbare jongeren, waar vooral veel over gepraat wordt aan het woord laten om 'hun kant van het verhaal te laten vertellen'. Dit doen wij door toneelteksten met ze te schrijven. Deze teksten worden tot een voorstelling gemaakt door een professionele theatergroep/makers in samenwerking met de jongeren als ervaringsdeskundigen.

In 2019 staat de voorstelling over het koloniaal verleden op het programma. Wat hebben jongeren die niet zijn opgegroeid met Zwarte Piet, maar met een Zwarte-Pieten-discussie hierover te zeggen? Alle 3 VMBO klassen van de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer krijgen schrijflessen, waarbij we 10 jongeren selecteren met roots in één van de voormalige koloniën, die zich persoonlijk verbonden voelen met het onderwerp en de schrijvers van de voorstelling worden. De theatermakers die hun teksten vervolgens tot een voorstelling maken zijn jonge theatermakers die zelf ook een Caribische, of Indonesische achtergrond hebben.

2.2 Ons publiek

Publiek Amsterdam Oost

Zo'n 600 kinderen en 250 jongeren uit Amsterdam Oost bezoeken ons het komend jaar in het theater. Voor velen is het de eerste keer dat ze een theatervoorstelling zien, een bijzondere nieuwe ervaring. Hun bezoek wordt op school voorbereid door ons educatieprogramma, waarin wij uitleggen hoe theater wordt gemaakt van teksten. De jonge bezoekers zijn meestal de schoolgenoten van onze kids, iets wat het extra bijzonder maakt. Voor de deelnemende kinderen richten we ons op de voormalige Vogelaarwijken Indische buurt en Transvaalbuurt. Maar ons publiek komt ook uit andere gebieden van Amsterdam Oost.

Bij de Special Edition voorstellingen die de jongeren met hun klas bezoeken krijgen ze altijd een educatietraject op school. De les na het voorstellingsbezoek gaat in op het maatschappelijke thema van de voorstelling. Onze voorstellingen dienen als het ware als het startpunt voor een gesprek over het

gevoelige, maar daardoor juist zo belangrijke onderwerp van deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis.

Directe Omgeving

Dit zijn de mensen die betrokken zijn bij onze Oost-kinderen. Mensen uit directe leefomgeving van onze kinderen en jongeren, zoals ouders, broertjes en zusjes, tantes, ooms en burens, maar ook de eigen klasgenoten. Zij krijgen vrijkaartjes voor de voorstelling. Zij kunnen trots zijn op hun kind. Na een voorstelling gebeurt het vaak dat de kinderen zeggen dat zij het stukje van hun klas-/schoolgenoot het leukste vonden. Soms merken wij ook dat het de trots voor de eigen buurt versterkt. Voor veel van onze bezoekers uit de buurt blijkt het vaak een eerste, of een van de eerste ervaringen te zijn met het theater.

Ambtenaren, professionals uit de hulpverlening en beleidsmakers zien wij ook als de directe omgeving, aangezien zij met hen werken of omdat hun beleid invloed heeft op hun toekomst. Allemaal worden zij uitgenodigd om zo onze kinderen en jongeren in een ander licht te zien. Even geen 'rotjochie' van de straat, maar een jonge ster in de spotlights.

De jongeren in het publiek van onze Special Editions

Het vraagt nogal wat van de theatermakers om een voorstelling te maken die voor een divers publiek, inclusief VMBO-ers, aantrekkelijk is.

Daar waar publiek, dat beter bekend is met theater, zich hoogstens zal laten verbazen en misschien ergens langer over zal nadenken, voel je in een zaal vol met VMBO-jongeren vaak echt iets gebeuren. Onze voorstellingen presenteren situaties die voor de jongeren herkenbaar zijn en de teksten zijn in een taalgebruik dat past bij deze tijd (doordat ze ook geschreven zijn door jongeren). Als de jongeren door het onderwerp en de scènes gegrepen worden, zorgen de heftige en vaak luidruchtige reacties op wat ze zien voor een extra betekenislaag in de voorstelling.

Vanuit programmeurs en cultuurhuizen ontvangen wij geluiden dat er juist behoefte is aan een aanbod voor de vmbo-doelgroep. Daarnaast merken wij een missie om juist deze jongeren te laten kennismaken en genieten van een theatervoorstelling. De educatie die bij elk voorstellingsbezoek gepaard gaat, maakt ook dat deze jongeren ervaren dat kunst te maken heeft met hun eigen leven en minder een 'ver van je bed'-show is.

2.3 Professionele theatermakers

Studio 52nd stimuleert de professionele theatermakers altijd om echt contact te maken met onze jongeren en hun gedachten serieus te nemen en mee te nemen in hun spel. De aanpak verschilt hierin binnen onze pijlers, waardoor wij onderscheid maken tussen de twee.

Theatermakers voor de Oost-pijler

Voor onze voorstellingen in Oost werken we met theatermakers die op vrijwillige basis meewerken aan onze projecten. Voor veel van deze theatermakers is het voor het eerst dat ze voor dit soort publiek spelen. Daar waar het kunstenaarschap het risico heeft tot navelstaren worden theatermakers bij ons worden letterlijk de maatschappij in getrokken. Waar ze zich vervolgens artistiek toe moeten verhouden en alles in het teken staat van het verhaal dat het kind graag wil vertellen.

Een prettige bijkomstigheid is dat hun omgeving, vaak ook bestaande uit theatermakers, ook naar de voorstelling komt kijken. Eén van de grootste complimenten kregen we ooit van één van de vrienden van een meespelende actrice, die ook acteur was. Hij had die avond moeten kiezen tussen onze voorstelling en één van Toneelgroep Amsterdam. En hij was heel blij dat hij bij ons was komen kijken. Wij hebben ondertussen een groep acteurs die zo vaak bij ons in een voorstelling hebben gespeeld dat wij ze tot onze vaste kern rekenen. Deze theatermakers gaan ook steeds meer meedenken over de artistieke lijn in onze projecten om te zorgen dat elke voorstelling weer iets verfrissends biedt en we niet te veel in de herhaling vallen.

Theatermakers binnen de Special Editions

Omdat de Special Edition voorstellingen (in tegenstelling tot onze voorstellingen in Oost) een lange speellijst hebben, is deze samenwerking met de theatermakers/-groepen niet op vrijwillige basis. Daarom werken we meestal samen met een professionele theatergroep. Wij willen zoveel mogelijk jonge theatergroepen kennis laten maken met onze manier van werken. Zodat ze de meerwaarde ervaren en meenemen van het samenwerken met een specifieke jongeren-doelgroep. En dat ze de magie ervaren van wat er kan gebeuren in een zaal VMBO-leerlingen. In cultureel subsidie land worden theatermakers de laatste tijd steeds meer uitgenodigd om nieuwe publieksgroepen aan te spreken en te werken met een gemengde cast. Ze worden geprikkeld om meer in de maatschappij te staan in plaats van er alleen op te reflecteren, maar weten niet altijd hoe die vertaalslag te maken. Wij doen dat van huis uit al. Met ons maken ze voorstellingen voor die publieksgroepen, die zelden tot nooit in het theater komen.

Voor de Special Edition voorstelling over het koloniale verleden was er niet een geschikte theatergroep te vinden die met het onderwerp affiniteit heeft. Daarom hebben we besloten om dit jaar met jonge theatermakers te werken die persoonlijke affiniteit hebben met het onderwerp, o.a. Romano Heyns, Doroty Blokland en Barry Emond. Omdat zij nog aan het begin van hun carrière staan hopen wij dat onze methodiek en werkwijze hen zal stimuleren vaker met dit soort doelgroepen te werken. Het contact tussen de theatermakers en de schrijvende jongeren is voor ons altijd een essentieel onderdeel van het proces. De jonge makers waar we nu voor gekozen hebben, staan niet alleen in culturele achtergrond, maar ook in leeftijd dicht bij de schrijvende jongeren. Waardoor je als het ware ook een vorm van peer education krijgt in de samenwerking tussen de schrijvers en makers.

Toekomstige theatermakers

De missie van onze werkwijze te verspreiden binnen het theaterland is sinds 2018 versterkt. Onder andere omdat wij meer contacten zijn gaan leggen met de theateropleidingen. Wij hebben bijvoorbeeld onze Special Edition voorstelling op ArtEZ Arnhem gespeeld en werken nauw samen met de opleiding theaterwetenschappen, waarbij wij hen inzetten als schrijfbuddy's. In de komende jaren willen wij de samenwerkingen met de kunstopleidingen verstevigen, zodat binnen het culturele veld van de toekomst het bewustzijn groeit dat theatermaken met doelgroepen niet hoeft te betekenen dat het afbreuk doet aan de artistieke kwaliteit van je voorstelling. Maar dat als je het op de juiste manier aanpakt het zowel het engagement van wat je maakt, als de artistieke kwaliteit kan versterken.

4. Projecten in 2019

4.1. Playmaking

Verdeeld over twee projecten leren 16 tot 20 nieuwe kinderen uit Amsterdam Oost om hun allereerste eigen toneelstuk te schrijven. Ze leren de geheimen van het theater, krijgen hun eerste grote succeservaring met een presentatie voor honderden mensen in het theater. In het project zijn zij als schrijver actief en op het podium ontvangen zij het applaus samen met de professionele acteurs, die de stukken opvoeren.

We willen in 2019 twee Playmaking projecten uitvoeren.

2019 is 'het jaar van Rembrandt en de gouden eeuw'. Dat zal centraal staan in het Playmaking I project in dat jaar. Met een bezoek aan het Rijksmuseum willen we de kinderen inspireren om vanuit hun eigen perspectief de Gouden Eeuw en Rembrandts kunst, te ontdekken. Hoe kunnen schilderijen juist weer inspireren voor een verhaal? Welke mensen op zijn schilderijen, of uit zijn leven willen ze tot personages van hun toneelstuk maken Omdat wij met onze andere pijler in deze periode een jongerenvoorstelling maken over het Koloniaal Verleden, wat zich in dezelfde 'Gouden Eeuw' zich afspeelt, willen we kijken of we een koppeling tussen deze twee projecten kunnen maken.

Het Playmaking-project 2019 II zal gaan over hoe het is om blind te zijn in Amsterdam. Zo willen wij ontmoetingen met blinde Amsterdammers organiseren en misschien wel buddytrajecten starten in samenwerking met Stichting Blinden-Penning uit Oost. Zo kunnen we tijdens ons onderzoek een bezoek aan het Muzieum in Nijmegen. Dat is een museum gericht op de ervaring de wereld te beleven als slechtziende. Artistiek zien wij een uitdaging om de voorstelling als live hoorspel neer te zetten, daardoor zal de voorstelling ook toegankelijk zijn voor slechtzienden.

4.2. 1-op-1

Verdeeld over twee projecten leren bij de 1-op-1 leren 16 kinderen de ervaring van hun eerste schrijfproject in te zetten bij hun debuut als acteur op het podium. Samen met een professionele tegenspeler en schrijver bedenken zij een toneelstuk. De schrijver werkt dat uit en het kind en de acteur gaan samen repeteren, ondersteund door een regisseur en onze docenten. We nemen de kinderen een paar dagen in de meivakantie mee naar een boerderij waar ze samen met hun acteur aan hun mini-toneelstuk kunnen werken. Op het podium schitteren de kids vervolgens in een volle zaal. Met de ondersteuning van hun acteur en de inzet van ons team met een decorontwerper, technicus, muzikant en kostuumontwerper is het succes gegarandeerd.

In 2019 vinden twee 1-op-1-projecten plaats. Omdat de eerste 1-op-1-voorstelling in de meivakantie plaatsvindt, willen wij graag samenwerken met Theater na de Dam. Thema's als oorlog in mijn buurt, of verraad. In 2018 hebben wij voor het eerst een Oost-project laten aansluiten op actief beleid vanuit het stadsdeel: hun plaagdieren-aanpak werd gevormd tot een 1-op-1-project met een rap en bijbehorende clip. In gesprekken met het stadsdeel is naar voren gekomen dat het vreedzaam opgroeien in de buurt een pijler is voor de gebiedsgebonden budgetten. Dit hebben wij opgepakt en zullen wij samen met de Vreedzame Wijk een 1-op-1-voorstelling in de herfstvakantie in 2019 over te maken. Juist omdat we bij de 1-op-1 een kind en een acteur samenbrengen die beiden uit een verschillende cultuur komen, willen we dit gegeven graag inzetten in waar de teksten over gaan.

4.3. 52nd Academie

Tijdens de theaterprojecten zijn meer 52nd-kinderen betrokken. Zo kunnen de kinderen zich opgeven voor een stage achter de schermen van het theater of in de organisatie. Zij schrijven een sollicitatiebrief om toegelaten te worden tot een stage als assistent kostuumontwerper, -productieleider, -regisseur, of -techniek. Ook worden er recensies geschreven door de kinderen over de Oost-voorstellingen die wij weer in de 52nd-krant presenteren. Hiermee bereiken we in 2019 ongeveer 20 kinderen extra.

4.4. Cultureel makelaarschap

De kinderen die ons theaterprogramma hebben afgerond laten we niet meteen los. De kinderen die graag verder willen met theater verwijzen we door naar bijvoorbeeld de Amsterdamse Jeugdtheaterschool (AJTS). Verder hebben wij met DEGASTEN en LikeMinds de afspraak dat onze kinderen naar hen kunnen doorstromen. Andersom sturen zij spelers die te jong zijn voor DEGASTEN naar ons toe. Andere lokale partners zijn Nowhere, Moving Arts Project, Kids van Amsterdam Oost en de Poetry Circle. Wat wij concreet doen is de kinderen helpen bij de inschrijvingen, meegaan daar waar nodig, en samen met andere organisaties workshopdagen organiseren voor onze kinderen. Wij prikkelen de kinderen om hun talenten te ontwikkelen, waarna wij hen in de vervolgstappen naar andere organisaties helpen.

4.5 Special Edition project Koloniaal Verleden: 'Gekleurd Verleden'

De Special Edition samenwerkingen zijn altijd met zowel een artistieke als een maatschappelijke partner. Vaak is de maatschappelijke partner een plek met een sterke verbinding tot de doelgroep waarmee we schrijven (zoals een jeugdgevangenis of een welzijnsorganisatie). Daarmee hebben we enerzijds een ingang naar de jongeren. Anderzijds biedt het een organisatie met expertise over het desbetreffende onderwerp. Voor de komende projecten kiezen we voor een samenwerking met een school. Om precies te zijn met de VMBO-afdeling van een middelbare school. De Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB) heeft een groot percentage leerlingen met een achtergrond in één van de voormalige koloniën.

Bij het onderwerp 'koloniaal verleden' vinden wij het belangrijk niet alleen te werken met jongeren die wortels hebben in één van de voormalige koloniën, maar ook met makers met een soortgelijke achtergrond. Binnen het theaterveld is er (nog?) niet een theatergroep die aan deze omschrijving voldoet. Behalve misschien Urban Myth, maar daar hebben we al een keer mee gewerkt. Daarom hebben we gekozen om zelf een cast van jonge performer/makers samen te stellen met o.a. Romano Haynes, Dorothy Blokland, Barry Emond. Deze makers worden nog aangevuld met één witte actrice. Onder leiding een eindregisseur zullen deze vier makers werken aan een vierluik waarin zij zich zullen verhouden tot een thema m.b.t. het koloniale verleden op basis van teksten van de jongeren.

In samenwerking met de makers zullen we in het begin van 2019 de schrijflessen aanbieden op de OSB. Deze teksten zullen rond mei klaar zijn en in een simpele theatrale vorm al gepresenteerd worden. Daarna hebben de makers de periode tot aan de zomervakantie om met deze teksten een vorm-idee, of een script te ontwikkelen. In de zomer van 2019 gaan we repeteren, om in september in première te gaan. In het theater willen we graag scholen met een multiculturele achtergrond samenbrengen met een meer witte populatie. Dat kunnen we bereiken door scholen te mixen, dus bijvoorbeeld het MCO met het Cygnus gymnasium. Zodat deze verschillende groepen na de voorstelling samen met de makers in het nagesprek kunnen uitwisselen.

Daarnaast willen we ook voor volwassenen spelen die met deze thematiek te maken hebben en vrij publiek. Van ontwikkelaars van de geschiedenislessen, tot belangengroepen met een link naar het koloniale verleden. Ook voor de volwassenen geldt dat we de voorstelling altijd aanbieden i.c.m. een nagesprek. Zo zetten wij weer in op een avond in Pakhuis de Zwijger.

4.6. Planning 2019

Hieronder is de planning voor 2019 schematisch te zien:

	2019											
	jan	feb	mrt	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt	nov	dec
Playmaking 2019 I - Rembrandt		■	■	■	■	■						
Playmaking 2019 II - Blinden en slechtienden								■	■	■	■	■
1-op-1 2019 I - Vrijheid					■							
1-op-1 2019 II - "Vreedzaam opgroeien met diverse levensbeschouwingen" WERKTITEL										■		
Sociaal Programma Amsterdam Oost	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Special Edition Gekleurd Verleden: ontwikkeling	■	■	■	■	■	■	■					
Special Edition Gekleurd Verleden: speelperiode									■	■		
Voorbereiding Special Editionjaar 2020-2024	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

In principe speelt onze Special Edition van 2018 (Eigen Schuld) niet meer in 2019, al is er wel een grote kans dat dit wordt voortgezet in begin volgende jaar. Omdat dit vanwege financiële redenen later dit jaar pas duidelijk zal worden, is deze optie uit de schematische planning gehaald. In de begroting en dekking is deze verlenging echter wel meegenomen.

5. Bereik en impact

5.1 Nieuw publiek in Amsterdam Oost

Het wegvallen van het Tropentheater (180 stoelen) als vaste speelplek voor Studio 52nd zorgt wel voor een aantal uitdagingen op het gebied van ons bereik en publieksaantallen. Hoewel we een prettige samenwerking met Oostblok (80 stoelen) hebben en daar graag spelen moeten we het aantal voorstellingen meer dan verdubbelen om dezelfde publieksaantallen te kunnen bereiken. Omdat de acteurs bij onze projecten op vrijwillige basis meespelen, wordt het productieproces en speellijst zo kort mogelijk gehouden. Toch willen we kijken of we naast ons vaste publiek van schoolklassen van de kinderen die meespelen ook nieuwe publieksgroepen kunnen bereiken. Er komt al regelmatig een taalschool met één of meerdere groepen kijken, maar we voelen dat er meer meer soortgelijke organisaties te vinden moeten zijn in Oost. We hebben sinds de zomer een medewerker die zich zowel richt op de verkoop als de PR en marketing van onze voorstellingen. Daarmee hebben we eindelijk de ruimte om te investeren in een zoektocht naar waar we deze groepen kunnen vinden en hoe we deze het beste kunnen betrekken bij onze voorstellingen. Als we een goede contactlijst van deze groepen kunnen aanleggen en warme contacten

De kinderen die meedoen aan onze projecten wonen in de voormalige krachtbuurten: Transvaal en Indische buurt. Wat betreft de scholen die we uitnodigen voor de voorstellingen willen we vasthouden aan onze doelgroep, maar die is ook best in andere gebieden van Oost te vinden die op loopafstand zitten van Oostblok met veel multi-culturele leerlingen. Dus we zullen geen Watergraafsmeer-scholen uitnodigen, maar willen wel in gesprek gaan met de Dapperschool, Barberaschool en de Linnaeussschool.

De volgende Special Edition voorstelling 'Gekleurd Verleden' zal ook worden gespeeld in een aantal middelbare schoolklassen in Amsterdam Oost. Zo hebben wij goede contacten met het ROC TOP, het MCO, Pieter Nieuwland College Luca Praktijkschool, het Metis Montessori Lyceum en Havo de Hof.

Daarnaast spelen we naar alle waarschijnlijkheid weer in Pakhuis de Zwijger. Daar bereiken we weer een nieuw publiek.

5.2. 2019 in aantallen

Ons totale publieksaantal in Amsterdam Oost zal voor 2019 neerkomen op 1.450, dat zijn dus de kinderen en volwassenen (250 per theaterproject onder Amsterdam Oost Pijler, 450 Gekleurd Verleden)

Ons volwassen publiek bij de Playmaking en de 1-op-1 voorstellingen bestaat voor een groot deel uit de omgeving van de kinderen, zoals hun burens, opvoeders zijn opgenomen.

In 2019 komen er in totaal 800 kinderen en jongeren uit Amsterdam Oost naar onze voorstellingen komen kijken. Dat is gebaseerd op 300 kinderen voor twee Playmaking-project en minimaal 150 voor de 1-op-1-voorstellingen. Daarnaast zetten wij in op minimaal 250 jongeren uit Oost die de voorstelling "Gekleurd Verleden" te zien krijgen, zo'n 100 jongeren zien stukjes van deze voorstelling tijdens yellowbrickroad i.s.m. CultuurNetwerkOost.

Daarnaast willen wij Gekleurd Verleden ook in debatcentrum Pakhuis de Zwijger vertonen om daarna met minimaal 100 het gesprek over de impact van het koloniale verleden op de huidige sociale verhoudingen open te breken.

Het totaal aantal deelnemende kinderen en jongeren die toneel schrijven komt neer op: 36 kinderen die starten, waarvan minimaal 32 kinderen zelf op het toneel applaus ontvangen voor hun harde werken als debuterend toneelschrijver of acteur.

Ongeveer 20 kinderen zullen bij de 52nd Academie helpen bij de voorstelling als assistent-kostuumontwerper, -productieleider, -stagemanager, -regisseur -technicus, of recensent.

5.3. Impact

Zoals Willie Reale, de oprichter van het oorspronkelijke programma in New York zegt: 'There is no way to fast forward and know how the kids will look back on this, but I've seen the joy in their eyes and I have heard it in their voices and I watched them take a bow and come up a little taller.'

Ofwel; de impact op de kinderen is lastig te meten. Toch zien wij de gezichten van de kinderen als er gelachen wordt om hun grap op het toneel. Wat is de impact voor een kind dat samen met zijn smartbuddy de weg naar die ene middelbare school gaat leren fietsen, waardoor hij toch naar deze school mag van de ouders. Of het meisje dat met pestproblemen toch haar hart komt luchten bij één van onze docenten... Deze voorbeelden zijn niet of moeilijk in cijfers en impact te vangen.

Bij ons groeit de behoefte om ons programma te blijven ontwikkelen en op die manier ook de impact te vergroten. Wij worden dan ook steeds nieuwsgieriger naar wat die impact precies is, zowel op de deelnemende kinderen als op ons publiek.

Hoeveel dragen onze programma's echt bij aan hun (talent)ontwikkeling? Worden de kinderen door het meedoen aan onze voorstellingen nieuwsgierig naar andere kunstvormen? Promoten onze activiteiten onze kinderen, die een lager sociaal cultureel kapitaal hebben, het meedoen en bezoeken van andere culturele - en buurtactiviteiten? Verlaagt onze aanpak de drempel van het theater blijvend voor dat deel van ons publiek dat zelden tot nooit in het theater komt, of alleen voor de voorstelling die ze bezoeken? En hoeveel steken de kinderen op van onze plaagdieren-voorstelling met educatie? Levert dit dat ene zaadje op dat langzaam kan uitgroeien tot mogelijke gedragsverandering of meer zelfvertrouwen?

In samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam willen we in 2019 de impact laten onderzoeken door studenten van de faculteit sociale wetenschappen. Door masterstudenten toegang te geven tot ons werkproces kunnen zij de impact en sociale relevantie van onze programma's en voorstellingen meten. En hopelijk advies geven over hoe we deze impact kunnen vergroten.

6. Culturele positie van Studio52nd in Stadsdeel Oost

Studio 52nd is onderdeel van Cultuurnetwerk Oost. Cultuurnetwerk Oost is een samenwerking van: Studio 52nd, Nowhere, Roots Festival, Don't Hit Mama, Amsterdamse Jeugdtheaterschool, DEGASTEN en Poetry Circle Nowhere. Dit zijn organisaties die zich inzetten voor jonge makers, nieuwe uitingen en ander publiek. Samen bieden we talentontwikkelingsmogelijkheden, geven we een (festival)podium, en betrekken we publiek en scholieren bij onze programma's. Wij doen dit vanuit productiehuis Nowhere aan de Madurastraat in Amsterdam Oost. De theateractiviteiten van Studio 52nd en haar partners worden zowel inhoudelijk als organisatorisch steeds meer op elkaar afgestemd. Dat is de reden dat de lessen in de Indische Buurt worden uitgevoerd in het pand van Nowhere, waar ook andere talentontwikkelaars actief zijn (DEGASTEN, Urban Myth, Don't hit Mama, Poetry Circle Nowhere en Amsterdamse jeugdtheaterschool).

In 2018 hebben wij onze overleggen geïntensiveerd. Tweemaandelijks zullen wij samen komen, waarbij wij gezamenlijk bijvoorbeeld het festival YellowBrickRoad gaan neerzetten. Op onder andere deze manier bouwt het netwerk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd en doorstroom van (excellent) talent. Zo speelt een van onze jongeren van het eerste uur nu bij DEGASTEN voor haar tweede jaar, stromen diverse kinderen door naar de AJTS, bezoeken onze jongeren elkaars voorstellingen.

Ons doel is om het publieksbereik voor alle partijen te vergroten, de ontwikkelkansen voor jonge makers (en kinderen) met nieuwe uitingen zonder veel traditie te verbeteren en elkaar te ondersteunen bij het produceren van vernieuwend en relevant aanbod in een hyperdiverse context. Cultuurnetwerk Oost functioneert als een Productiehuis voor de stad en kan uitgroeien tot Cultuurhuis van Oost.

7. Samenvatting begroting

Kosten activiteitenjaar 2019		
Kosten programma's		€ 403.135
Materiële kosten programma's		
<i>Pijler 1. Playmaking (2 projecten)</i>	€ 48.300	
<i>Pijler 1. Eén-op-één (2 projecten)</i>	€ 51.800	
<i>Pijler 1. Sociaal Programma</i>	€ 16.950	
<i>Pijler 2. Special Edition Eigen Schuld (voortzetting 2018)</i>	€ 19.910	
<i>Pijler 2. Special Edition 'Gekleurd Verleden'</i>	€ 219.875	
<i>Pijler 2. Ontwikkeling Special Edition 2020-2024</i>	€ 20.000	
<i>Aanpak duurzaamheid organisatie (voortzetting 2018)</i>	€ 26.300	
Organisatiekosten Studio 52nd		€ 69.350
Algemene personele kosten		
Algemene personele kosten	€ 180.500	
Gedekt vanuit projecten	-€ 130.750	
Subtotaal personeelskosten organisatie		€ 49.750
Kosten huisvesting en facilitaire zaken		
Huisvesting en facilitaire zaken	€ 29.000	
(Toegekend aan programma's)	-€ 20.000	
Subtotaal huisvesting en facilitaire zaken		€ 9.000
Public Relations en Marketing		
Publiciteitscampagnes Studio 52nd	€ 12.100	
(PR kosten gedekt in de programma's)	-€ 1.500	
Subtotaal P.R. en Marketing		€ 10.600
Totaal Begroting		€ 472.485

Toelichting

Alle kosten die vermeld worden zijn incl. BTW.

De projecten zijn in detail uitgewerkt in de meegestuurde begroting en dekkingsplan.

Zoals te zien is, vormt de Oost-pijler minder dan 25% van wat Studio 52nd per jaar produceert. Om de dekking voor deze pijler rond te krijgen is de tijdsinvestering echter vrijwel gelijk aan de Special Edition. Oorzaken hiervoor is dat fondsen vaak innovatieve projecten willen financieren, waar het tiende jaar van Studio 52nd in Amsterdam Oost niet onder gerekend kan worden. Ook gebeurt het vaak dat mogelijke financiers uit ons totaal pakket van projecten toch kiezen voor onze Special Edition pijler, omdat die projecten een hogere actualiteitswaarde hebben. Dat maakt dat wij voor kleinere bedragen vrijwel gelijke inspanningen moeten verrichten als voor de grotere bedragen die wij voor de Special Edition projecten aanvragen. Dus zakelijk gezien is de Oost-pijler niet rendabel.

Toch willen wij in Oost blijven investeren. Omdat wij hier zijn gestart. Omdat wij beloftes aan onze kinderen maken. En omdat wij geloven in de langdurige impact die wij bewerkstelligen bij de kinderen uit Oost. Dat is merkbaar bij de 52nd-kinderen van het eerste uur.

De steun vanuit het stadsdeel is hierbij doorslaggevend.

8. Dekkingsplan

		Toegezegd	Aanvragen
Stadsdeel Oost	Periodieke subsidie Culturele Voorzieningen 2019		€ 12.000
Stadsdeel Oost	Periodieke subsidie Jeugd 2019		€ 56.000
KSBW	Oost meerjarige aanvraag voor 2018 t/m 2021		€ 6.667
Olga Heldring Fonds	Sociaal Programma 2019		€ 6.250
Stichting Hulp na Onderzoek	Sociaal Programma 2019		€ 2.500
K.R.N. Projecten in Nederland	Playmaking II Blinden en slechtzienden		€ 7.500
Stichting Blinde-Penning	Playmaking II Blinden en slechtzienden		€ 5.000
Gebiedsgebonden budgetten Oud-Oost & Indische Buurt	1-op-1 "vreedzaam opgroeien met diverse levensbeschouwingen"		€ 7.500
VTW-Amsterdam	1-op-1 "vreedzaam opgroeien met diverse levensbeschouwingen"		€ 5.000
Ars Donandi	Jaarplan Oost 2019		€ 6.500
Liduinafonds	Special Edition: Eigen Schuld Den Haag		€ 5.000
Sint Laurensfonds	Special Edition: Eigen Schuld Rotterdam		€ 5.500
R.C.O.A.K	Special Edition: Eigen Schuld Amsterdam	€ 9.410	
Prins Bernhard Cultuur Fonds landelijk	Special Edition: Gekleurd Verleden		€ 21.000
Fonds 21	Special Edition: Gekleurd Verleden		€ 22.500
VSB fonds	Special Edition: Gekleurd Verleden		€ 20.000
AFK	Special Edition: Gekleurd Verleden		€ 22.500
Gemeente Amsterdam diversiteit + jeugd	Special Edition: Gekleurd Verleden		€ 60.000
Fonds voor cultuurparticipatie	Special Edition: Gekleurd verleden via OSB		€ 35.000
OSB Bijdrage	Special Edition: Gekleurd Verleden	€ 7.750	
Kaartverkoop en donaties speelperiode	Special Edition: Gekleurd Verleden	€ 11.000	
Bank Giro Loterij Fonds	Special Edition 2019 en 2020		€ 40.000
BJA-COW	Jaarplan 2019		€ 22.000
Weeshuis der Doopsgezinden	Verduurzaming 2018/2019		€ 15.000
TriodosFoundation	Verduurzaming 2018/2019		€ 2.500
Janivo Stichting	Verduurzaming 2018/2019		€ 5.000
Corporate partnerships	i.s.m. nulpunt.og, plan = Eigen Schuld 2.0		€ 45.000
Crowdfunding	Donateurs en kleine sponsors + ambitie	€ 4.500	€ 5.818
Totaal		€ 32.660	€ 443.825

Toelichting

Wat altijd opvalt in de dekkingsplannen van Studio 52nd is dat zowel cultuele als sociaal-maatschappelijke financiers in projecten van Studio 52nd willen investeren.

Het bedrag dat bij periodieke subsidie Culturele Voorziening én Jeugd is aangevraagd, is naar verhouding hoger dan vorig jaar. De reden hiervoor is dat er één extra theaterprogramma in Oost zal worden uitgevoerd.

Bij het KSBW loopt een meerjarige aanvraag voor onze lokale projecten in Amsterdam Oost. Het gesprek voor de zomer was positief, half oktober zullen zij beslissen.

Met het Olga Heldring Fonds hebben wij nauw contact en zij ondersteunen het Sociaal Programma al 4 jaar. Mondeling is afgelopen zomer hun bijdrage toegezegd (mits er weer een financieel draagvlak vanuit de afdeling Jeugd wordt gegeven). Stichting Hulp na Onderzoek heeft het Sociaal Programma ook een aantal jaar gesteund en gaf aan dat na twee jaar er weer een aanvraag gedaan kan worden bij hen. Dat kan dus weer voor 2019.

Omdat de Playmaking over blinden en slechtzienden zal gaan, zijn daar nog extra financieringsmogelijkheden voor te vinden bij Stichting Blinden-Penning en K.R.N. Projecten in Nederland. Met deze fondsen is reeds contact gezocht.

Een bestuurslid van VTW-Amsterdam was in mei 2018 zeer enthousiast over onze projecten in Amsterdam Oost. Op hun verzoek wordt een 1-op-1-project met een levensbeschouwelijke inslag als kansrijk gezien om mee te financieren. Dat willen wij inhoudelijk combineren met het vreedzaam opgroeien tussen diverse culturen en levensbeschouwingen.

Bij Ars Donandi leggen wij ons gehele jaarplan Oost 2019 neer. €6.500 is een reëel bedrag wat daar aangevraagd kan worden.

Voor de eventuele uitloop van het Special Edition project 'Eigen Schuld' in 2019 lopen er nog twee aanvragen om deze voorstelling in Rotterdam en Den Haag plaats te laten vinden. Vanuit het R.C.O.A.K (een Amsterdams fonds) is er ook een toezegging voor ons project in Amsterdam waar wij nog 40 voorstellingen voor Amsterdamse jongerengroepen in onze tweede speelbeurt willen behalen. Mochten wij het aantal toezegde speelbeurten in 2018 nog niet hebben behaald dan voeren we dat begin 2019 uit.

Met het Prins Bernhard Cultuurfonds landelijk, Fonds 21, het VSB-fonds en het AFK zijn wij in nauw contact met de adviseurs en zijn zij enthousiast over onze Special Edition Gekleurd Verleden. Met de centrale stad hebben wij goed contact met de afdeling jeugd en lopen de gesprekken met ambtenaren van de afdeling diversiteit. De hoogte van het bedrag is in verhouding met de voorgaande bedragen die bij de centrale stad is neergelegd.

De aanvraag bij het fonds voor cultuurparticipatie verloopt via onze partner de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer (OSB). Zij hebben een regeling voor vmbo-leerlingen, waarbij ons project goed aansluit. Deze aanvraag bevat ook het Special Edition 2020 project, omdat de OSB dan ook onze partner zal zijn. De bijdrage vanuit de OSB is in de vorm van personele inzet.

Op basis van onze andere Special Editions merken wij nieuwsgierigheid naar ons volgende project. Dat maakt dat de €11.000 voor de 20 voorstellingen die wij zullen spelen reëel is.

Het BankGiroLoterijfonds ondersteunt de Special Editions van Studio 52nd al een aantal jaar. Ook ondersteunen de ontwikkeling van deze programma's. Daarnaast is het bovenstaande bedrag een gedeelte van de gehele aanvraag die we bij hen hebben gedaan, omdat het meerjaren aanvraag betreft.

BJA COW heeft eerder Studio 52nd ondersteund, juist in het ontwikkelen van de organisatie. Omdat wij nu een vervolgstap willen maken, is de kans groot dat ze ons daar ook in willen ondersteunen

2019 staat voor Studio 52nd in het teken van stabiliseren en verduurzamen. Met name op organisatorisch en zakelijk gebied is dat noodzakelijk: omdat we structurele ongeoormerkte financiering missen. Waardoor we volledig afhankelijk zijn van projectsubsidies, wat niet voldoende is voor het dekken van de organisatiekosten. Het Weeshuis der Doopsgezinden en Triodos Foundation hebben in gesprekken al laten vallen dat ze de aanvragen voor het verduurzamen van onze organisatie kansrijk achten. Janivo Stichting is op aanraden van het Weeshuis der Doopsgezinden benaderd en is ook enthousiast.

Dit verduurzamen willen wij bereiken op drie manieren insteken: 1) het verhogen van de inkomsten vanuit donateurs, 2) obligaten (om onze liquiditeitspositie te verstevigen. (Eind september 2018 stond er meer dan €100.000 uit aan debiteuren, omdat veel fondsen pas na afloop van projecten uitbetalen) 3) corporate partnerships.

Naar aanleiding van onze vorige Special Edition over armoede (Eigen Schuld), onze landelijke uitstraling en in samenwerking met een aantal partners liggen er onderhand een aantal kansen om deze andere manier van financieren te verzilveren.

Om daar ruimte en tijd voor vrij te maken hebben wij ingezet op de "Verduurzaming van de organisatie" in 2018. Een groot deel hiervan zal in 2019 worden uitgevoerd. Waar wij financiële verwachtingen aan hebben gekoppeld: €45.000,- uit het bedrijfsleven en een kleine €6.000 vanuit particuliere donateurs.

Bijlage 1 : Korte culturele terugblik op 2018

Hierbij korte puntsgewijze reflectie op 2018:

- De Playmaking 'moet dat echt?' in januari bereikte 147, waaronder 88 kinderen. Officieel wat dit nog een 2017 project, wat in overleg met het stadsdeel is uitgesteld naar half januari.
- Het thema van onze 1-op-1 (het vervolgproject waar kinderen met professionele acteurs spelen) werd straatratten: een thema wat wij eigenlijk hadden gepland om in december meerdere malen te vertonen. Dat is in overleg met Martine Koehein gegaan, omdat we op die manier met ons educatie-materiaal (waarvoor we samen met de kinderen een professionele rap hebben opgenomen) meer kinderen in Amsterdam Oost bereiken. Na de zomer wordt dat uitgezet door Danielle van Kesteren. In totaal zijn naar de voorstelling 134 mensen geweest, waarvan 78 kinderen. Er is dus door deze inhoudelijke wisseling besloten dat we twee keer minder optraden, maar meer schoolklassen een voor de kinderen geschreven rap + uitgevoerde clip te zien wordt. Door het wegvallen van twee extra speelbeurten (waar de kosten voor de rap opnemen en een professionele clip voor in de plaats kwam) is de totale begroting op dit moment voor de Oost-projecten €600,- goedkoper dan wij in de aanvraag aangaven.
- De Playmaking over de Indische buurt "koloni-wattes: waarom heet de javastraat, javastraat" was ook een succes waar we 220 mensen mee in het Oostblok theater bereikten, daarvan waren er 113 kinderen aanwezig. In totaal hebben 7 kinderen i.p.v. 8 kinderen hun toneelstuk op het podium gezien. De reden daarvoor is dat er een meisje bij les 7 plots uitviel, waar wij met haar juf nog contact over hebben, omdat dit zorgwekkend gedrag van haar en haar ouder is. Wij zetten nu in op 9 kinderen tijdens onze volgende Playmaking, zodat we het totale aantal gelijk houden.
- Naast deze Oost projecten hebben wij Eigen Schuld, onze jongeren voorstelling over opgroeien in armoede, ook gespeeld in Amsterdam Oost. Bijvoorbeeld voor de jongeren van de Luca Praktijkschool en in Pakhuis de Zwijger. Daarmee hebben we tot nu toe ongeveer 120 man in Oost bereikt. (in totaal zijn er over Nederland meer dan 1050 jongeren bereikt en 350 professionals)
- De aantallen in Amsterdam Oost zijn anders dan wij ons hadden voorgesteld. De voornaamste reden hiervoor is de beperkte capaciteit van het Oostblok theater. Wij doen nauwelijks acquisitie omdat de zaal zo vol zit. Onze hoop is nu gevestigd om in december 2018 wel weer in het KIT-theater te kunnen spelen.

Najaar 2018:

- Eigen Schuld zal in het najaar van 2018 nog minimaal 40 keer spelen in Amsterdam, met een mogelijke uitloop naar 2019. Het is aannemelijk dat we ook scholen in Amsterdam Oost bereiken. Nu is er interesse vanuit het MCO, maar dat wordt na de zomer weer verder opgepakt. Tijdens een cultureel netwerk overleg spraken DEGASTEN en Nowhere: ook over een uitwisseling van contacten van middelbare scholen in Oost.
- Extreem Gelijk (onze jongeren voorstelling van 2017 waar onder andere een jongeren uit Oost aan meeschreef) zal in het najaar ook nog minimaal 9 keer te zien zijn, buiten Amsterdam.
- Er is in september nog een Playmaking-project (toneelschrijftraject voor onze Oost-kinderen). Op dit moment doen daar 10 kinderen aan mee. En hier volgt een voorstelling uit in december. Ons idee was om dat te laten plaatsvinden in het KIT-theater. Helaas vroegen zij een bijdrage van €750,- per dagdeel, waarbij nog geen beveiligingskosten waren inbegrepen. Dat is helaas met de huidige budgettering voor Studio 52nd niet haalbaar.

Bijlage 2: Over Stichting Studio 52nd

Studio 52nd werd 9 jaar geleden in Amsterdam Oost opgericht door Fanneke Verhallen. Zij liet zich inspireren door het Amerikaanse 52nd Street Project. Wij bevinden ons op dit moment in een transitie, zowel op programma-niveau als op zakelijk vlak.

Dat vraagt om een inhoudelijke herijking van wat Studio 52nd doet en hoe we dat communiceren. Onlangs herschreven wij ons mission statement, ontwikkelden we ons PR-materiaal en vernieuwen we onze website. Trots presenteren wij dan ook onze nieuwe missie:

'Studio 52nd biedt jonge mensen in kansarme situaties een podium en een publiek tegen maatschappelijke verharding en verwijdering.'

Met onze voorstellingen halen we jongeren, wiens verhalen door hun omstandigheden het licht niet zagen, uit de schaduw. Dat doen we omdat wij ten diepste geloven in de kracht van verandering. Theater kan de impuls zijn om die verandering op gang te brengen. Op persoonlijk niveau. Op groepsniveau en, als het aan ons ligt, ook op maatschappelijk niveau.

Studio 52nd voert verschillende soorten projecten uit, waaronder theater- en sociale projecten met kinderen die opgroeien in kansarme situaties in Amsterdam Oost. De laatste jaren is het zwaartepunt binnen de Studio steeds meer komen te liggen bij onze Special Edition projecten.

Uitgangspunt voor onze Special Edition projecten is dat we werken met een groep jongeren waar veel over gepraat wordt, maar veel minder naar wordt geluisterd. We leren de jongeren toneelteksten schrijven, over een maatschappelijk probleem, waar ze zelf mee te maken hebben. Vervolgens maakt een professionele theatergroep hierover een voorstelling die door het hele land wordt gespeeld. Het doel van de voorstelling is het gesprek openen over het maatschappelijk probleem bij het publiek. Het publiek bestaat voornamelijk uit (VMBO-)jongeren, maar ook beleidsmakers en andere professionals. Zo maakten we met theatergroep Maas een voorstelling in een jeugdgevangenis die we met de gedetineerden hadden geschreven. Afgelopen jaar schreven jongeren die opgroeiden in armoede teksten waar theatergroep Tijdelijke Samenscholing een voorstelling over maakte. We kaartten polarisatie aan, met onze voorstelling Extreem Gelijk.

De reden voor de verschuiving van het zwaartepunt naar deze projecten, is zowel financieel, de middelen in Oost drogen op, als inhoudelijk. Wij zien onze impact groeien bij de Special Editions: zowel onze directe impact op de jongeren in het publiek, als onze maatschappelijke impact door een thema als armoede op de landelijke kaart te zetten. Daarnaast spelen wij onze voorstellingen vaker en op steeds meer plekken buiten Amsterdam waarmee we veel grotere aantallen publiek kunnen bereiken. Desalniettemin houden wij vast aan onze roots in Amsterdam-Oost én geloven wij in de empowerment van de deelnemende kinderen in Oost. Vandaar dat naast onze grote Special Edition projecten nog steeds aandacht is voor de lokale programma's. Daar ervaren we de impact van de meer langdurige relatie die we met 'onze kinderen' hier kunnen opbouwen. Los van de verminderende inkomsten uit het stadsdeel zijn er ook veel meer fondsen die in nieuwe projecten willen investeren dan in continuïteit. Dat maakt de financiering van deze projecten een uitdaging. Dit maakt de samenwerking met het stadsdeel dan ook extra waardevol. Zo kunnen wij de langdurige relatie die wij met onze kinderen aangaan, blijven voortzetten.

Bijlage 2.1 Visie

De samenleving verhardt. Een groeiende groep mensen is niet meer bereid om naar elkaar te luisteren. Ze hebben geen ruimte én tijd meer om te luisteren naar de ander, te kijken en te voelen wie zij of hij is. Daar komt bij dat het erop lijkt dat er ook steeds minder begrip is voor mensen met andere overtuigingen. Dat moet anders, want het risico is levensgroot dat zo steeds meer groepen in de samenleving aan de zijlijn komen te staan. Met alle gevolgen van dien. Want wie niet - meer - mag meepraten en meedoen, wie niet meer gezien of gehoord wordt, raakt geïsoleerd en gefrustreerd.

Wij verbinden waar verwijdering dreigt; we verklaren waar onbegrip dreigt en ontroeren waar verharding dreigt. We nemen ons publiek mee in de verhalen en de leefwereld van de jongeren; van de stillen en de schreeuwers. Dat publiek zijn de jonge mensen zelf, maar ook de bepalers en beslissers over jongeren. Dankzij onze voorstellingen komen zij meer op gelijke voet te staan met jonge mensen die we een podium bieden. Iedereen is dan gelijkwaardig. Niets meer en niets minder.

Met onze voorstellingen drukken we even op de pauzeknop. We geven de stillen het woord en de schreeuwers de kans om duidelijk te maken waarom ze zo schreeuwen. Het publiek luistert. Echt. Zonder interrupties, zonder onderbrekingen, zonder tegenwerpingen. En dan? Dan komt het gesprek op gang.

Bijlage 2.2 Aanpak

Kinderen en jongeren, die opgroeien in achterstandssituaties, krijgen bij Studio 52nd de kans om zelf podiumkunst te maken, samen met professionele kunstenaars. Omdat wij geloven dat zij ideeën, gedachten en gevoelens hebben die bijzonder zijn; die een podium verdienen. Hiervoor krijgen zij een daverend en welverdiend applaus. Bij al onze projecten staan de kinderen en jongeren centraal. Hun succeservaring is voor ons één van de belangrijkste doelstellingen.

Wij zorgen voor de beste begeleiding om hun ideeën en talenten voor het voetlicht te brengen. Naast onze docenten, staan er tal van vrijwillige professionele acteurs, regisseurs en dramaturgen klaar. Op dit moment bestaat onze poule uit zo'n 2.000 vrijwilligers. Door uit te gaan van de verhouding van één volwassen vrijwilliger per kind, ontstaat er een optimale begeleiding en een unieke samenwerking.

Bijlage 2.3 Bedrijfsvoering

De organisatie wordt geleid door een directie, bestaande uit een artistiek leider (Fanneke Verhallen) en een zakelijk leider (Wietske Bijl). Verhallen is degene geweest die de methodieken in New York heeft leren kennen en deze negen jaar geleden in Nederland heeft geïntroduceerd. De directie legt verantwoording af aan een vijfkoppig bestuur. Bas Zwijs (voormalig zakelijk leider), Ron Schel, Marian Koek (penningmeester), Semia El Abodi en Dick van Nes (voorzitter). Deze zelfstandige ondernemers met een zakelijke achtergrond, bewaken de continuïteit en de financiële positie van de organisatie. Samia el Abodi adviseert als bestuurslid met haar achtergrond als Islamoloog in de verbinding met onze doelgroep. Hiernaast hebben we een artistieke Raad van Advies en een Creatieve PR Raad van Advies.

Met nog geen 2,5 fte aan personeel is de organisatie aan te sturen, zijn de fondsen te werven, worden lessen gegeven, kunnen alle vrijwilligers worden geworven, begeleid en gecoördineerd. De medewerkers werken gemiddeld 10% extra als vrijwilliger. Tegenover elk betaald uur in de organisatie staan ongeveer twee uur werk van vrijwilligers. Ongeveer 200 vrijwilligers ondersteunen ons komend seizoen, in totaal is dat goed voor minimaal 8.000 uren vrijwilligerswerk per schooljaar.

Studio52nd handelt in de geest voor de Governance Code Cultuur.

Bijlage 3: Ons recept voor het bereiken van een bijzondere doelgroep in Oost

Studio 52nd weet een groep kinderen enthousiast te krijgen voor het maken van een voorstelling, terwijl ze vaak nauwelijks weten wat theatermaken is. We weten een publieksgroep naar het theater te trekken, die zelden tot nooit in het theater komt. Deze dingen gaan niet vanzelf. Ze zijn het resultaat van onze aanpak. Zoals we eerder benoemden, bewegen we heel mee met onze doelgroep bijvoorbeeld door...:

... nauw contact te houden met de ouders. Dat begint bij een intake gesprek bij ouders thuis als de kinderen zich hebben ingeschreven. Dan leggen we uit wat het programma inhoudt. Ouders en kinderen tekenen een contract waarbij ze beloven bij alle lessen en het schrijfweekend aanwezig te zijn. Wij zijn ook erg van de reminders. Ouders worden gebeld de avond voor de eerste les, nog een keertje om ze te helpen herinneren aan de ouderavond halverwege het schrijfproces en voor het weekendje weg.

... alle kaartjes voor onze voorstellingen gratis aan te bieden. De ervaring heeft ons geleerd dat het effectiever is om dat 'vrijkaartjes' te noemen in plaats van gratis. Bij vrijkaartjes heb je het gevoel dat je een kadootje krijgt, als het gratis is voelt het als minder waardevol. Zo krijgen ouders 5 vrijkaartjes voor de voorstelling. In realiteit mogen ze zo veel mensen meenemen als ze willen. Maar het werkt toch zo dat als mensen het gevoel hebben dat ze vrijkaartjes weg mogen geven, ze iets fanatieker de buurvrouw of andere familieleden uit gaan nodigen.

... de ouders van de kinderen niet alleen uit te nodigen, maar vrij fanatiek uit te nodigen. Dus we bellen om te vragen hoe veel kaartjes ze willen bestellen, en als het nodig is nog een keer... en voor de zekerheid een avond van tevoren nog een keer.

... we zorgen dat we voorstellingen maken waarvan we weten dat de ouders er geen bezwaar tegen hebben. Zo weten we dat voor veel Islamitische ouders een kus in een toneelstuk (en er bloeien nogal wat romances op bij ons in de voorstellingen) te ver gaat. Dus in onze voorstellingen gaat vaak vlak voor het 'moment suprême' het licht uit. De succeservaring van de kinderen is voor ons heel belangrijk. Dus als een meisje thuis op haar kop zou krijgen voor een scène die ze heeft geschreven zouden wij de plank mis slaan.

Maar we laten onze voorstellingen niet censureren. Zo zijn we een paar keer in gesprek geweest met de As Siddiq school, die we graag bij ons in de zaal zouden hebben. Maar de school wil de kinderen niet meenemen naar voorstellingen waarin muziek gemaakt, of gedanst wordt. Maar dat is ons een brug te ver. We hebben dan ook wel kinderen van de As Siddiq in onze programma's, maar hun klassen komen zelden naar de voorstellingen kijken.

... kinderen van alle leeftijden zijn bij ons welkom in de voorstellingen. Als er moeders met babies binnenkomen vragen we ze iets dichterbij de deur te gaan zitten, zodat ze makkelijk naar buiten kunnen als de baby gaat huilen. We weten dat als we daar streng op zouden zijn de moeder waarschijnlijk niet naar de voorstelling zou komen kijken, terwijl niets meer waardevol is voor de theatermakende kinderen dan dat hun ouders ze op het podium zien en trots op ze zijn. Onze voorstellingen hebben daardoor een vrij volks karakter.

Onze acteurs laten zich niet uit het veld slaan door jengelende kinderen, telefoons die afgaan, soms wordt er een zak chips opengetrokken, of als er gefotografeerd of gefilmd wordt met mobieltjes. Als je nieuw publiek in het theater uitnodigt moet je niet al te streng op de theaterconventies gaan zitten.

Als we een voorstelling voor klassen hebben nemen we wel van tevoren met de kinderen door hoe ze zich moeten gedragen tijdens de voorstelling. Onze hoop is natuurlijk dat de kinderen hierna nog veel vaker naar het theater zullen gaan.