

Theater Utrecht

Geadviseerd subsidiebedrag: **€ 1.692.500**

Gevraagd subsidiebedrag: € 1.692.500

Over de instelling

Stichting Theater Utrecht, podiumkunsten, theater, Utrecht

Stichting Theater Utrecht (hierna: Theater Utrecht) is een middelgroot theatergezelschap, gevestigd in Utrecht. Het profileert zich als het theatergezelschap van Midden-Nederland. Onder artistieke leiding van Thibaud Delpout maakt de instelling geëngageerde voorstellingen waarin ze 'reflecteert op de vraagstukken van morgen in de context van de geschiedenis'. Daarvoor put ze uit eeuwenoud en nieuw geschreven werk, van westerse en niet-westerse bronnen. Ze wil de relatie tussen voorstelling, gezelschap, makers en publiek herijken volgens de 'open source filosofie', waarin het delen van kennis, vaardigheden en technologie centraal staat. Ze is nauw verankerd in de eigen regio en reist daarnaast naar theaters, festivals en andere locaties in het land.

Subsidieadvies

De aanvraag voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 3.9 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.

De Raad voor Cultuur adviseert Stichting Theater Utrecht een subsidiebedrag toe te kennen van € 1.692.500.

Theater Utrecht is een bevolgen organisatie die de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan een nieuwe artistieke signatuur onder leiding van Thibaud Delpout. De ingediende plannen ademen vernieuwing, nieuwsgierigheid en engagement. Ze focust de komende periode op technologie en creëert daarmee een heldere eigen artistieke koers. De instelling heeft een goede financiële positie met een stabiele bedrijfsvoering en een realistische begroting. Ze biedt in nauwe samenwerking met stichting DOX een langetermijnvisie op talent, educatie en participatie. Ook zoekt ze actief het publiek op. De instelling is goed ingebed in Utrecht, maar is in de rest van het land minder zichtbaar.

Het gezelschap reflecteert nauwkeurig op de naleving van de Fair Practice Code en heeft de code verwerkt in de begrote cijfers. De reflectie op de naleving van de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie is voldoende.

Beoordeling

Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten

Theater Utrecht is een bevlogen organisatie die de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan een nieuwe artistieke signatuur onder leiding van Thibaud Delpout. Uit de voorstellingen spreekt een duidelijk maatschappelijk-politiek engagement. De raad was met name onder de indruk van de voorstelling 'Immens', een solo van Vincent van der Valk met een dertigkoppig koor. Ook 'The Family', een meesterproef van Casper Vandeputte uit 2017, en de experimentele theaterconcerten van Naomi Velissariou waren goed gelukt. Dat geldt ook voor de vernieuwende vorm die de instelling koos in 'Thuislozen', waarin Delpout samen met Adelheid Roosen op elke speelplek lokale, bij de thematiek betrokken mensen een rol in het stuk gaf. Het publiek zat deels op het toneel tussen hen en de acteurs in en kon in de pauzes met hen in gesprek. De raad vindt dit een interessante manier om belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. De instelling heeft hiermee veel partners in de eigen stad aan zich verbonden.

Het plan voor de komende periode ademt vernieuwing, engagement en nieuwsgierigheid, naast een aanstekelijke openheid en de ambitie om artistieke onderzoeken en producties van deze tijd te maken en te delen op zo veel mogelijk plekken. De instelling focust de komende periode op technologie, waarmee ze een heldere eigen artistieke koers creëert. Het artistieke team bestaat uit drie makers: Thibaud Delpout, Naomi Velissariou en Casper Vandeputte. Uit de aanvraag blijkt echter niet of de verantwoordelijkheid van Delpout als artistiek directeur hierdoor verandert, en of de drie makers gelijkwaardig aan elkaar zijn. Zij willen elk op hun eigen manier verhalen brengen die in de maatschappij een rol spelen, maar in het theater nog te weinig worden verteld. Daarbij zoeken zij de samenwerking met de technologiesector, maatschappelijke organisaties, de wetenschap en het onderwijs. Volgens de instelling 'geen koerswijziging, maar een logische volgende etappe op een pad van avontuur, urgentie en vernieuwing'.

Vernieuwing

Theater Utrecht laat vernieuwing op verschillende vlakken een grote rol spelen. De instelling ziet zichzelf als een vrijplaats waar ongeremd geëxperimenteerd kan worden met nieuwe technologie, en in het verlengde daarvan met nieuwe vertelvormen, creatieprocessen en publieksrelaties. Zij wil de uiterste reikwijdte van het theater verkennen. Cocreatie, gedeeld eigenaarschap en inclusiviteit vormen de basis voor haar werkwijze. De raad verwacht dat de instelling hiermee impact zal hebben op de ontwikkeling en verbreding van het genre. Ook interessant vindt hij het vernieuwende onderzoekslaboratorium TransLab, waarin de instelling samen met

jeugdpodiumkunsteninstelling DOX experimenteert met nieuwe technologie, samenwerkingsvormen en nieuwe doelgroepen, veelal gekoppeld aan een voorstelling.

De afgelopen jaren is talentontwikkeling een structureel onderdeel van de praktijk van Theater Utrecht geworden. De instelling speelt een actieve rol in talentontwikkeling in en rond Utrecht, onder meer in samenwerking met DOX en Standplaats Utrecht. Zeker nu startende makers moeite hebben om een eigen plek te verwerven in het podiumkunstenlandschap, is de langjarige opbouw die Theater Utrecht en DOX nieuw talent bieden welkom. Door hun nauwe samenwerking hebben beide instellingen gewonnen aan relevantie, urgentie en toekomstbestendigheid.

De komende periode maken zij gezamenlijk vier coproducties. Interessant is de musical die zij in 2024 samen presenteren, waarbij de muziek en het libretto zijn gebaseerd op *spoken word*, hiphop en *trap*-muziek. Het is vernieuwend dat een BIS-gezelschap ervoor kiest om een musical te maken en dit ook zo benoemt. De raad is ook positief over de samenwerking met hiphopcollectief DIEHELEDING.

Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering

Theater Utrecht heeft een goede financiële positie met een stabiele bedrijfsvoering en een realistische begroting. De liquiditeit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen waren de afgelopen periode hoog. De instelling voorziet een mogelijk liquiditeitsprobleem in 2022, maar biedt daarvoor ook al oplossingen. Dit getuigt van inzicht en zelfreflectie waar de raad positief over is.

De instelling heeft de naleving van de Fair Practice Code verwerkt in de begrote cijfers. De loonkosten zijn berekend op basis van de cao Toneel en Dans. Het valt te prijzen dat Theater Utrecht voor zelfstandigen de cao niet alleen hanteert, maar een stap verder gaat, door ook alle overuren uit te betalen en bovenop de prijzen voor zelfstandigen ook de werkgeverslasten te rekenen. Hierdoor verdient iedereen (in loondienst of zelfstandig) gelijk. Onduidelijk is echter wat de vergoeding voor stagiairs inhoudt; daarop had de raad graag een toelichting gelezen.

De raad is positief over de aandacht van de instelling voor duurzaamheid. Zij zegt zich als BIS-instelling bewust te zijn van haar voorbeeldrol bij het beperken van haar ecologische voetafdruk, en hanteert duurzaamheid daarom als criterium bij de keuze voor dienstverleners, leveranciers en de eigen catering. Bezoekers en werknemers stimuleert ze met het openbaar vervoer te komen en decors worden zodanig ontworpen dat ze in een trailer passen en hergebruikt kunnen worden.

Bevordering van educatie en participatie (inclusief publieksbenadering)

Theater Utrecht heeft een goed doordacht educatiebeleid. In de samenwerking met DOX heeft de instelling een langetermijnvisie op talent, educatie en participatie ontwikkeld. Samen bedienen zij alle onderwijstypen en leerjaren binnen het VO. De raad vindt het mooi om te zien wat er op dit vlak in een jaar tijd is ontstaan. Hij is positief over de professionaliteit van de educatiemedewerkers. De programma's sluiten goed aan bij de belevingswereld van jongeren. Met beperkte middelen wist de organisatie veel te bereiken.

In de komende periode zet de instelling deze activiteiten voort. Ze werkt daarbij samen met 23 onderwijspartners in de provincie Utrecht, en breidt dit netwerk de komende jaren uit met scholen in de omliggende gemeenten en met lokale partners Kunst Centraal en Scholen in de Kunst Amersfoort. Hiervoor ontvangt de instelling steun van de gemeente Utrecht.

De instelling zoekt actief haar publiek op. Naar haar zeggen raken publiekswerking en creatie steeds nauwer met elkaar verweven. Thema's voor projecten haalt zij uit de stad, en de voorstelling ziet ze 'slechts als het resultaat van wat wij als minstens zo waardevol zien: de weg ernaartoe'.

Geografische spreiding

De instelling is goed ingebed in Utrecht en werkt veel met lokale partners. Ze zegt zich meer te willen concentreren op het spelen in de eigen stad – op locaties, in de stadsschouwburg en in eigen huis. De raad is positief over de geïntensiverde samenwerking met de Stadsschouwburg Utrecht, waardoor langere speelseries en coproducties mogelijk worden. In haar reflectie op de aanvraag, schrijft de stedelijke cultuurregio Utrecht dat de instelling onontbeerlijk is in de grote en dichtbevolkte regio. De instelling heeft een brede impact in de regio en in het land.

Daarnaast reizen de grotezaalvoorstellingen langs schouwburgen in het land en gaan de middelgrote voorstellingen op tournee langs (kleinere) theaters en festivals. Een toelichting op wat de instelling de komende periode op internationaal vlak hoopt te realiseren ontbreekt; de raad had die graag gelezen.

Toepassing Fair Practice Code

Theater Utrecht reflecteert nauwkeurig op de naleving van de Fair Practice Code. Behalve dat zij de cao Toneel en Dans volgt, benoemt zij extra afspraken, zoals de volledige uitbetaling van gewerkte uren, inclusief opgebouwde verlofrechten. Ook voert zij beleid tegen grensoverschrijdend gedrag. Zij streeft ernaar om medewerkers en acteurs duurzaam aan zich te binden en besteedt aandacht aan de werkdruk. De instelling is van plan alle

acteurs in loondienst te nemen, maar de praktijk moet uitwijzen of dit voor alle acteurs wenselijk is.

Toepassing Governance Code Cultuur

Theater Utrecht reflecteert voldoende op de naleving van de Governance Code Cultuur. De instelling hanteert het raad-van-toezichtmodel. De raad van toezicht van Theater Utrecht en het bestuur van DOX hebben de beoogde intensivering van de samenwerking besproken en op elkaar afgestemd. De komende jaren ontstaan er door aflopende termijnen vacatures in de raad van toezicht en wordt de huidig bestuurder opgevolgd wegens pensioen. Voor de invulling van deze functies zal de raad van toezicht advies inwinnen bij externe deskundigen.

Toepassing Code Diversiteit en Inclusie

Theater Utrecht reflecteert voldoende op de naleving van de Code Diversiteit en Inclusie. Zij noemt een breed scala aan afspraken die moeten leiden tot een meer diverse en inclusieve aanpak op de onderdelen personeel, programmering, publiek en partners. De raad vindt dit goede maatregelen om de code de komende periode beter te implementeren. Extra aandacht voor de diversiteit binnen het personeelsbestand is nodig. Door de samenwerking met DOX werkt de instelling met veel talentvolle makers met een biculturele achtergrond, maar de eigen organisatie is nog onvoldoende divers. In de samenstelling van de raad van toezicht heeft de instelling al wel een ontwikkeling doorgemaakt. De raad hoopt dat zij deze lijn doorzet bij de invulling van de functie van een nieuwe bestuurder.