

HYBRIDE

Productienetwerk

Van Hybride Productiehuis naar Hybride Productienetwerk
Investeren in makers uit regio Zwolle

15 april 2021

Inleiding

OCW denkt steeds meer in cultuurregio's. In 2018 is de cultuur regio Zwolle gekoppeld aan de economische regio Zwolle. Deze regio bestaat uit 22 gemeenten in 4 provincies: Overijssel, Gelderland, Flevoland en Drenthe.

OCW heeft toendertijd de verschillende regio's opgeroepen om plannen in te dienen voor de proeftuinen. Gemeente Zwolle en provincie Overijssel hebben samen met Hedon en Zwolse Theaters het plan 'Hybride Productiehuis' ingediend voor de periode 2019-2020.

Dit plan is begin 2019 gehonoreerd en dat betekent dat we begin 2019 van start zijn gegaan met het opzetten van het Hybride Productiehuis.

Nu is het maart 2021 en we zitten midden in de Corona Crisis. OCW heeft gemeente Zwolle 1,4 miljoen euro toegekend als noodsteun voor kunst & cultuur in Zwolle. Gemeente Zwolle en OCW willen dat een groot aandeel van de noodsteun bij de makers van de regio Zwolle terecht komt.

Voor de langere termijn (Cultureel Perspectief 2040) wil gemeente Zwolle meer investeren in het makersklimaat en de verbinding tussen makers, podia, productiehuizen en onderwijs.

Het Hybride Productiehuis wil graag de ervaring van de afgelopen twee jaar omzetten in een structureel netwerk. Geen Hybride Productie*huis*, maar een Hybride Productie*netwerk* waar we een duurzame relatie aangaan met de makers van de podiumkunsten om zo hun dromen waar te maken. Op deze manier werken wij mee aan twee grote ambities van gemeente Zwolle:

1. Aantrekkelijk woon/werk regio zijn voor creatieve makers
2. Samenwerking versterken tussen kunstvakonderwijs, makers en producerende podia

Juist in deze stilte door Corona op de podia is het de ideale tijd voor makers en producerende podia om te werken aan een duurzame relatie, zodat de makers zich nu kunnen ontwikkelen en de podia straks genoeg kwalitatieve programma's kunnen bieden aan het publiek.

Met dit document willen we 3 zaken bereiken

- Inhoudelijk terugblik op de Proeftuin Hybride Productiehuis 2019-2020
- Concrete plannen in 2021 Van Hybride Productiehuis naar Hybride Productienetwerk
- De makers van de podiumkunsten in regio Zwolle centraal

Inhoudelijke Terugblik 2019-2020

Sinds de start in 2019 is er vanuit het Hybride productienetwerk een enorme hoeveelheid activiteiten en programma's geïnitieerd en georganiseerd voor, door en met makers uit de regio Zwolle.

Resultaten 2019-2020

- 300+ podiumkunstenaren uit Regio Zwolle onderdeel van Hybride Productienetwerk
- 40K subsidies gemeente Zwolle wordt €1.300.000 voor Podiumkunsten Regio Zwolle
- €192.000 aan subsidies, toegekend aan makers - vanuit landelijke fondsen, door praktische ondersteuning bij fondsenwerven vanuit het Hybride productienetwerk
- €310.000 aan subsidies nog in aanvraag bij fondsen, aangevraagd door makers ism hybride productienetwerk bij o.a. FCP en FPK.
- 10 bands ontvingen in 2019 en 2020 een Hedon Beurs en begeleiding van Hedon team
- 20 Hedon Academies georganiseerd voor makers en studenten van Deltion en Artez
- Opzetten van Het Electronisch Collectief, community voor danceproducers, 10 bijeenkomsten/workshops
- 5 coproducties tussen makers en Hedon
- 10 Singer Songwriter gilde bijeenkomsten + 6 online lessen
- Oprichting managementdivisie voor artiesten bij Hedon
- 6 Ep-presentaties/Monkey Jams/These go to Elevens
- 3 Promovendusbeurzen Tangarine, The Cool Quest en Rico + voorbereiding grote producties
- Mede opzetten van Landsdeele Oost netwerk Talentontwikkeling Popmuziek
- 2 Nieuwe werkplaatsen/Studio's (Beatbox en Zwolse Theater Werkplaats voor podiumkunstenaren uit regio Zwolle)
- 9 coproducties Zwolse Theaters en makers
- 9 Residenties Zwolse Theaterwerkplaats
- 1 Artist in Resident Zwolse Theaters
- 8 Masterclasses in werkplaats Zwolse Theaters
- Opbouw van 3 talenten piramides gericht op Regio Zwolle: theater, popmuziek en urban/dance

Wat we ontdekten en leerden t.o.v. onze aanpak

- ❖ **Leiderschap>>** We werken niet VOOR makers maar MET makers. We dragen kennis over en zetten makers zelf aan het stuur. Zo stimuleren wij zakelijk en artistiek leiderschap.
- ❖ **Ondernemen>>** Makers zijn artistiek bevoegd. Vanuit sparren over de inhoud, het artistieke gaan we op een logische manier naar de zakelijke kant van de beroepspraktijk. We weten makers steeds beter te motiveren om aan de slag te gaan met het ondernemerschap en kennis te versterken op het gebied van financiering, marketing etc.
- ❖ **Community >>** 300 verschillende talenten maakten ondanks Corona gebruik van de nieuwe fysieke ontmoetingsplekken: Werkplaats Zwolse Theaters en Beatbox. De creatieve omgeving heeft een grote aantrekkingskracht op artiesten (zowel gevestigde artiesten als jonge beginnende artiesten). Op een natuurlijk wijze ontstaan broedplaatsen voor ontwikkeling en experiment.
- ❖ **Gezamenlijke energie>>** Professionals binnen de podiumkunsten zijn zeer gemotiveerd om deel te nemen aan 'hybride' kennisteams in het netwerk. We ervaren positieve en gezamenlijke energie.
- ❖ **Lagere drempels>>** Door digitalisering, deels aangejaagd door de corona beperkingen, hebben we een groter bereik en verlagen we de drempels voor deelname.
- ❖ **Proces & Producties>>** Wij creëren een veilige plek voor makers. Wij zijn de research & development afdeling van de podiumkunsten in regio Zwolle. Hier mogen projecten mislukken zodat makers uiteindelijk verbeteringen kunnen doorvoeren en nog mooiere producties kunnen maken.

Vooruitblik 2021 en verder

Van een HUIS naar een Netwerk

We richten ons op talentontwikkeling binnen de professionele podiumkunsten. Het talent staat centraal in onze aanpak. Wij bieden ze een netwerk: Een rijke bron van kennis, middelen, faciliteiten en productiemiddelen. Een Hybride Productienetwerk, waarbinnen de podiumpartners en de makers samenwerken. Er wordt geïnvesteerd in makers en samenwerkingsverbanden in plaats van in organisaties.

Deelnemende partijen

Zwolse Theaters en Hedon, Hedon productiehuis, Zwolse Theaters Werkplaats.
Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel

(Mogelijke)Partners

Makers Podiumkunsten Regio Zwolle, Artez, Deltion, Poppunt Overijssel, De Nieuwe Oost, Kunstbende Overijssel, Travers Welzijn, Jonge Honden, KASKO, De Makers, De Basis, Booster Festival, Bevrijdingsfestival Zwolle, Stadsfestival Zwolle

Doelstelling

Met het Hybride Productienetwerk investeren we in een gezonde lokale culturele infrastructuur. Er ligt een goede basis en financiering voor continuïteit na 2021 als samenwerkend productienetwerk en community. Dit netwerk heeft een krachtige organisatievorm en heeft goede verbindingen met de regio en andere culturele initiatieven.

Missie

Het (podiumkunsten) makersklimaat in regio Zwolle versterken door middel van talentontwikkeling, het delen van kennis, het bieden van ondersteuning en het vergroten van het aanbod van professionele en kwalitatieve producties.

“ De maker ontwikkelt zowel artistiek als zakelijk skills waarmee hij/zij de leiding pakt over zijn//haar eigen proces”

- Voor makers die afgestudeerd zijn aan een podiumkunst-gerelateerde studie of het kunstvakonderwijs.
- Voor makers die binding hebben met Zwolle of regio Zwolle.

Vertrekpunten:

- A. (mede) Verantwoordelijk voor sterk makersklimaat & keten talentontwikkeling regio Zwolle
- B. Van betekenis zijn voor intensieve samenwerking landsdeel Oost
- C. Bijdragen aan de versterking van de lokale infrastructuur in Oost Nederland. Wij verwachten daarmee een meerwaarde te kunnen genereren voor publiek, organisaties en makers.
- D. Samenwerking met andere partijen in Zwolle (start gemaakt met KASKO en De Jonge Honden, maar ook bijvoorbeeld coaching jonge maker Vera Bon door Lucy| Firma Weijland, Samenwerking met topmuzikanten(Bertolf, Tangarine, Sticks, Rico, Typhoon, The Cool Quest)
- E. Samenwerking versterken met landelijke partijen (WeTheNorth, ViaZuid, Walhalla, Oerol Ateliers, Fonds Podium Kunsten, Participatie Fonds, MOJO, Cult Lab, De Nieuwe Oost etc.)

Concreet:

- Het vertrekpunt is (muziek)theater, (pop)muziek, urban gerelateerde activiteiten waarbij crossovers met beeldend, klassieke muziek, dans en overige uitingen niet uit de weg worden gegaan.
- Het Hybride Productienetwerk heeft voor makers en maakt met makers allerlei programma's en faciliteiten beschikbaar zoals: Gildes, academy's, beursprogramma's, promovenda programma's, residenties, speel en montage dagen bij de podia en inzet van het professioneel netwerk voor begeleiding op maat.
- Door het creëren van een maakplek ontstaat er een community. We willen meer investeren in de ontmoetingen en uitwisseling van kennis en netwerk die hier zou moeten plaatsvinden, zodat makers ons en elkaar beter weten te vinden. Hier zetten we in 2021 ook online op in, gezien veiligheidsmaatregelen voor Corona.

Focuspunten t.a.v. programma inspeland op huidige Corona crisis

De podiumsector wordt nog steeds bovengemiddeld geraakt door de Corona Crisis

Veel makers vallen buiten de boot voor steunmaatregelen van de overheid. Een groot deel van de makers werkt als zelfstandige.

"Door de gemengde beroepspraktijk bieden generieke maatregelen zoals de TOZO ook lang niet altijd soelaas. Bovendien is werk verreweg te prefereren boven uitkeringen, ook om kwaliteit voor de culturele en creatieve sector te behouden en kapitaalvernietiging tegen te gaan. Daarnaast is er behoefte aan scholing. " ¹

Als podia voelen wij een grote verantwoordelijkheid richting deze makers. Een bloeiend makers klimaat maakt de stad voor haar inwoners levendig en aantrekkelijk.

- Er wordt gezamenlijk onderzoek gedaan en actief kennis gedeeld over ontwikkelingen op het gebied van ondernemerschap en de verbreding van de financieringsmix, als gevolg van de corona crisis.
- Kennis over ontwikkelingen op het gebied van innovatie binnen de podiumkunst, ook als gevolg van de corona crisis, wordt actief gedeeld dmv academies en publicaties. Hoe blijf je als artiest in verbinding met je publiek? Hoe zet je digitale middelen in binnen een 'concertbeleving' etc.
- We investeren in het deelbaar maken van de leeropbrengsten. Bijvoorbeeld door het online streamen van de academies en publicaties voor de sector.

Knelpunten

In samenwerking met gemeente, makers en partners willen we de positionering van het netwerk aanscherpen. We streven daarbij ook naar kritische zelfreflectie op alle aspecten van ons netwerk. Door middel van externe monitoring willen de impact van het netwerk meetbaar maken.

¹ bron: Kamerbrief over uitwerking maatregelen 2e specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector

Tot slot

We hebben met het Hybride Productienetwerk twee bijzondere jaren achter de rug. We zijn nog maar net begonnen voor ons gevoel. We merken dat we elke week door tientallen makers worden benaderd om hun te helpen bij het waarmaken van hun dromen. In 2021 gaan er een paar mooie dromen van makers uitkomen. Maar daar hebben we nog wel flink wat (financiële) hulp bij nodig.

Wij gaan graag met de gemeente Zwolle in gesprek om te kijken hoe wij met het Hybride Productienetwerk bij kunnen dragen aan de ambities van het Cultureel Perspectief 2040. We zien ook dat ons Hybride Productienetwerk bij kan dragen aan de ambities van de provincie Overijssel, maar het belangrijkste waar wij aan willen bijdragen zijn de makers uit de regio Zwolle. Wij willen met de makers een duurzame relatie aangaan en ze ondersteunen bij het waarmaken van hun dromen.