
GEORGE & ERAN PRODUCTIES

George & Eran Producties (G&EP) heeft sinds 2017 een snelle groei doorgemaakt en kan in de pers rekenen op een hoge waardering. George Tobal en Eran Ben-Michaël willen voorstellingen maken voor een groep die zich nog te weinig vertegenwoordigd ziet in de podiumkunsten. Alle producties zijn gebaseerd op nieuw, zelfgeschreven werk en bestrijken een breed palet aan genres: van stand-up-achtige voorstellingen tot locatietheater en jeugdtheater. De persoonlijke ervaring staat centraal en humor is voor G&EP een manier om een band met de toeschouwer te creëren. Ook de inzet van livemuziek maakt de voorstellingen toegankelijk voor een jong en divers publiek.

George & Eran Producties wil onderdeel zijn van de nieuwe canon. In de komende kunstenplanperiode wil de instelling, die tot nu toe veel in de kleine zalen heeft gewerkt, de stap zetten naar de productie van maatschappelijke theatervoorstellingen voor jeugd en volwassenen. Hiervoor zal ook research worden gedaan. Mogelijke onderwerpen zijn: stille armoede, voedseltransitie, en reflectie van mensen buiten de Randstad op de grootstedelijke 'bubbel'. Over de grotezaalvoorstelling

Richard Pryor zijn reeds afspraken gemaakt met het DeLaMar Theater, waar de productie zes weken te zien zal zijn. Voor een jeugdvoorstelling over stille armoede in 2023, zal G&EP samenwerken met Theater De Krakeling. De samenwerking van G&EP, de Meervaart en het Amsterdams Andalusisch Orkest in de voorstelling Jihad van Liefde (2020), krijgt in 2023 een vervolg waarbij DeLaMar aansluit.

Met de Academie voor Theater en Dans zet G&EP een samenwerkingsverband op waarin derdejaarsstudenten (circa twintig deelnemers) van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie, vanuit de Meervaart aan een eigen project zullen werken. Drie weken van onderzoek en ontwikkeling resulteren in het driedaagse George & Eran Meervaartfestival, waarin de studenten hun voorstellingen presenteren aan het publiek. Voor het vervaardigen van het educatiemateriaal voor de jeugdvoorstellingen, werkt G&EP samen met Theater De Krakeling en ROSE stories. Met behulp van een educatiemedewerker van ROSE stories, wil G&EP circa vierhonderd schoolklassen bereiken. Om de veelvoud aan plannen tot uitvoering te brengen, wil G&EP uitbreiden tot een kernteam van vijf mensen.

ADVIES

Artistiek belang

George Tobal en Eran Ben-Michaël hebben gezamenlijk in korte tijd een eigen signatuur ontwikkeld. Hun zelfkritische en humoristische vertelwijze is origineel en maakt ogenschijnlijk complexe onderwerpen behapbaar en breed toegankelijk. De Amsterdamse Kunstraad heeft waardering voor dit vakmanschap. Tobal en Ben-Michaël werken komende periode vaker los van elkaar. In verschillende producties ontwikkelen zij hun vaardigheden als regisseur, schrijver of speler. De kunstraad vindt het feit dat ze zo breed inzetbaar zijn te prijzen.

Sinds een aantal jaar huist het gezelschap in de Meervaart. Daarmee is wat de kunstraad betreft de perfecte partner gevonden om de

grootstedelijke thema's over het voetlicht te brengen; bovendien past het stand-up karakter goed binnen de programmering van dit podium.

De aanvraag klinkt enthousiast en gedreven, met een uitgesproken visie op de rol van het gezelschap in deze tijd. De keuze voor verhalen over identiteit is helder, evenals de daaraan verbonden thematieken als oorlog, moderne slavernij of stille armoede. De kunstraad vindt het een goede ontwikkeling dat research een belangrijk aandeel krijgt in de uitwerking hiervan, al ligt de wijze waarop dit gebeuren zal nog open.

George & Eran Producties kiest een veelheid aan onderwerpen en activiteiten en wil zich manifesteren op verschillende vlakken: stand-up-voorstellingen, jeugdtheater, grootschalig locatietheater, het festival met de Meervaart, talentontwikkeling, research en contextprogramma. De inzet om zowel voor jeugd als volwassenen theater te maken is prijzenswaardig, maar door de veelheid aan ambities ziet de kunstraad te weinig ruimte voor inhoudelijke verdieping.

In de gekozen thematiek is een accentverschuiving waarneembaar van persoonlijke naar sociaal-maatschappelijke thema's. De kunstraad heeft vertrouwen in de uitwerking van de George & Eran worden...-reeks, gezien het trackrecord van de makers. In de jeugdvoorstellingen zijn goede inhoudelijke partners gekozen (ROSE stories en Theater De Krakeling).

Bij de nieuwe, grootschalige plannen heeft de kunstraad twijfels. Het artistieke plan van de dorpenvoorstelling bijvoorbeeld, vindt de kunstraad te summier uitgewerkt. Omdat de inhoud van de voorstellingen afhankelijk is van nader te bepalen lokaal relevante onderwerpen, had de kunstraad graag meer willen lezen over zaken als motivatie, werkwijze of artistieke partnerschappen.

De ambitie met betrekking tot de grote zaal lijkt meer gestoeld op de vraag van programmeurs en publiek, dan dat ze voortkomt uit een artistieke wens. Dat de gekozen thematieken en onderwerpen, zoals Richard Pryor, in de grote zaal op hun plaats zijn en relevant zijn voor een groot publiek, onderschrijft de kunstraad. De aanvragers constateren echter 'een esthetische noodzaak' om deze voorstellingen in de grote zaal te spelen. Dit kan de kunstraad niet zonder meer onderschrijven omdat dit niet wordt toegelicht of uitgewerkt in bijvoorbeeld dramaturgie- of vormgevingsconcepten.

Belang voor de stad

De eigentijdse voorstellingen van G&EP geven kleur aan het Amsterdamse culturele veld. Het artistieke duo heeft een grote publieksgroep tussen de twintig en veertig jaar aan zich weten te binden. Publiek is afkomstig uit verschillende delen van de stad, de samenstelling ervan weerspiegelt de Amsterdamse stedelijke diversiteit. Het gezelschap levert wat de kunstraad betreft een goede bijdrage aan de groei van kunst en cultuur in de wijken.

Met zijn grootstedelijke verhalen is het gezelschap een belangrijke partner in Nieuw-West. Tobal en Ben-Michaël zijn goede strategische netwerkers. De kunstraad ziet dat ze voortbouwen op bestaande allianties, zoals met de Meervaart, en dat ze nieuwe partnerschappen aangaan met maatschappelijke instellingen, gezelschappen en podia van verschillende statuur. Dat is een grote verdienste. Hiermee weet het gezelschap verschillende publieksgroepen aan zich te binden. De samenwerking met DeLaMar kan in het voordeel van beide partijen werken: nieuw publiek voor G&EP, en een paletverbreding voor dit centraal gelegen podium.

De relevantie van de gekozen maatschappelijke thema's stopt niet bij de landsgrenzen. Voorstellingen gaan over mensen van over de hele wereld, die hier wortelen. De kunstraad denkt dat G&EP zich op internationaal vlak, in bereik en in netwerk, nog verder kan ontplooiën.

In het verlengde van hun docentschap ontwikkelen Tobal en Ben-Michaël een talentontwikkelingstraject voor studenten van de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie, waarbij een werkmethode wordt overgedragen gericht op stedelijke verbinding. De kunstraad vraagt zich af op welke manier dit aanvullend of vernieuwend is ten opzichte van hun huidige werkzaamheden aan de Academie voor Theater en Dans. De kunstraad mist een toelichting op de wijze waarop studenten worden begeleid. In het komende kunstenplan zijn twee festivals gepland als presentatiemoment, met ieder drie weken voorbereidingstijd. Dat vindt de kunstraad weinig duurzaam, talentontwikkeling lijkt daarmee nog niet wezenlijk verankerd in het geheel aan activiteiten van G&EP. De doorstroommogelijkheid naar het Over het IJ Festival is wel kansrijk.

Hetzelfde geldt wat de kunstraad betreft voor educatie. Het

gezelschap heeft hier geen uitgesproken visie op. Het richt zich via twee coproducties op een jonge doelgroep, met aanzienlijke ambities in publieksbereik. Voor het ontwerpen en uitvoeren van educatieactiviteiten leunt het gezelschap op coproducerende partners of nog aan te stellen tijdelijke medewerkers. De invulling van de contextprogramma's, waarbij samen zal worden gewerkt met maatschappelijke partners, ligt nog open.

Uitvoerbaarheid

Het gezelschap is ambitieus. De groei in het aantal activiteiten vertaalt zich financieel: de begroting verdubbelt ruim en de publieksinkosten schieten omhoog. Zakelijk gezien is dit een spannende onderneming. De verkoop van de jeugdvoorstellingen door Stip theaterproducties, de samenwerking met Via Rudolphi en de goede garanties van coproducent DeLaMar, vergroten het vertrouwen in uitvoerbaarheid. Ook de geslaagde eerdere producties en de opbouw van een bestemmingsreserve dragen hieraan bij.

Er spreekt lef uit de aanvraag. De kunstraad heeft echter vragen bij de artistieke uitvoerbaarheid. De plannen, vooral voor de grote zaal, geven weinig blijk van beproefde artistiek-inhoudelijke concepten. Dat dit een voor het gezelschap nog grotendeels onontgonnen werkterrein is, vindt de kunstraad risicovol.

Ook zijn er vragen bij de praktische uitvoering. Hoe garandeert de artistieke leiding bijvoorbeeld zorgvuldige talentontwikkeling wanneer er tegelijkertijd voorstellingen geschreven of geregisseerd moeten worden? De planning is strak en biedt weinig tijd voor de in maakprocessen benodigde reflectie. Doordat de artistieke werkzaamheden en eindverantwoordelijkheid veelal bij de artistiek leiders zelf liggen, is de continuïteit kwetsbaar. Er is bijvoorbeeld niet voor gekozen om een productie uit handen te geven. Het gezelschap kan nog te weinig profiteren van een vaste, doorlopende bedrijfsvoering.

In het seizoen 20/21 start G&EP een publieksonderzoek, samen met de Meervaart en diens andere huisgezelschappen. Nieuwsgierigheid naar de samenstelling en omvang van het eigen publiek is goed. De kunstraad hoopt dat hieruit betere doelgroepomschrijvingen en

bijpassende marketingstrategieën voort zullen komen, want die ontbreken op dit moment nog grotendeels in het plan. De inspanning wat betreft marketing hangt sterk samen met – en is afhankelijk van – de inzet van partners of speelplekken. Het is een goed idee om een vaste marketingmedewerker aan te stellen. Het flexibele prijsbeleid is sympathiek en vergroot de toegankelijkheid.

Het gezelschap onderschrijft de verschillende codes.

Medewerkers worden betaald volgens de Cao Toneel en Dans. De loyaliteit aan partners en medewerkers valt te prijzen, maar de mogelijkheid tot ontwikkeling van de medewerkers vindt geen weerslag in de begroting. Punt van zorg in dit kader is de hoge werkdruk, vanwege de strakke planning. G&EP kiest voor een directie- en bestuursmodel, met een driekoppig bestuur. Aandachtspunt is de gelijktijdige datum van aftreden van voorzitter en secretaris. In het kader van governance meent de kunstraad dat nieuwe leden openbaar geworven moeten worden.

Diversiteit en inclusie

George & Eran Producties vertelt van nature en met urgentie verhalen vanuit een meerstemmig perspectief. De kunstraad ziet het verankerd in hun missie en tot uitwerking komen in bijvoorbeeld de voorstelling over moderne slavernij. Diversiteit krijgt bij G&EP een brede invulling: behalve culturele diversiteit gaat het ook om de economische achtergrond, of diversiteit in woonplaats (de Dorpen voorstelling).

Het publiek dat nu op de voorstellingen afkomt, is in de ogen van de kunstraad cultureel divers. Verder richt de aanvraag zich op publieksbereik van mensen die weinig te besteden hebben of buiten de Randstad wonen. Een marketingstrategie gericht op deze nieuwe doelgroepen, ontbreekt.

Voor verschillende podia, zoals DeLaMar, is G&EP een welkome verbreding van de diversiteit van het aanbod. Met de Meervaart wordt samen opgetrokken om met nieuwe verhalen een breed publiek te bereiken. Zoals blijkt uit het plan zijn Tobal en Ben-Michaël veelgevraagd gesprekspartner en worden zij met regelmaat benaderd om expertise omtrent diversiteit te delen. In de eigen organisatie vindt werving plaats binnen

het eigen cultureel diverse netwerk. Diversiteit in de vier p's zijn kortom bij G&EP goed zichtbaar. De kunstraad vindt George & Eran Producties hierin voorbeeld stellend.

George & Eran Producties opteert voor functieplek 1 in de Amsterdam Bis 2021-2024: theatergezelschap of theaterproductiemaatschappij dat/die vanuit een duidelijke missie gericht op de inclusieve stad nieuwe/onvertelde verhalen van jonge en/of nieuwe makers centraal stelt, interdisciplinair werkt, een sterke verbinding met de stad heeft en een breed en divers publiek trekt onder meer in grote zalen. De Amsterdamse Kunstraad adviseert, George & Eran Producties deze functieplek niet toe te kennen.
