
NICOLE BEUTLER PROJECTS

Nicole Beutler Projects maakt interdisciplinaire, beeldende voorstellingen die te zien zijn op grote en kleine podia in binnen- en buitenland. Sinds 2009 realiseert het gezelschap de voorstellingen en initiatieven van choreografisch theaterkunstenaar en artistiek leider Nicole Beutler. Het tienjarig bestaan van het gezelschap werd in 2019 gevierd met het jubileumfestival Nicole Beutler Collection, waarbij zes sleutelwerken werden hernomen. Met het oeuvre van Nicole Beutler Projects, dat veelal een actuele en geëngageerde boodschap in zich draagt, worden makers verbonden en grenzen tussen disciplines geslecht.

Voor de komende kunstenplanperiode heeft Nicole Beutler Projects een grotezaaltrilogie gepland rond het thema RITUALS OF TRANSFORMATION (towards a new humanity). Drie vlakkevloerproducties en één locatieproject zullen de thematiek – de mens ten tijde van de klimaatverandering – op een intieme manier uitlichten, in coproductie met onder andere ITA, Silbersee en Operadagen Rotterdam. Via de producties Ginkgo Tree, Ein tiefes atmen durchzieht den Wald en We are the world neemt Nicole Beutler Projects publiek mee van een dystopie naar

een utopie, via een tussenwereld waarin de natuur dominant is in de ruïnes van de mensheid. Nicole Beutler Projects werkt voor contextprogramma's rondom de trilogie samen met een impactproducent. Voor deze coproducties zoekt Nicole Beutler Projects samenwerking met Magne van den Berg, Florian Myjer van De Warme Winkel en Boogaardt/VanderSchoot en Touki Delphine. Relevant repertoire, in ieder geval The Garden en Dido Dido, gaat in reprise.

Als initiatiefnemer en curator van onder meer festival Come Together en We Live Here Summer Academy, maar ook vanuit de betrokkenheid bij het BAU platform voor dans en performance, draagt Nicole Beutler Projects zorg voor het dans- en performanceveld. Vanuit de verantwoordelijkheid die Nicole Beutler voelt voor dat veld, werd in 2020 GREENHOUSE opgericht. Dit is een netwerk voor talentontwikkeling en kennisdeling in samenwerking met partners Boogaardt/VanderSchoot, Keren Levi|NeverLike, BAU platform voor dans & performance en Veem House for Performance. GREENHOUSE is ingericht om het ecosysteem voor vernieuwende dans, performance en mime in Amsterdam te verbeteren en om draagvlak en zichtbaarheid voor experiment te vergroten. Het netwerk produceert werk van minimaal vier nieuwe makers, gekozen door een redactieraad, en organiseert activiteiten, zoals de salon Broeikas en Gardening, gericht op experiment en uitwisseling. Hiermee worden inspanningen op het gebied van talentontwikkeling geïntensiveerd.

Nicole Beutler Projects zet daarnaast het traject voort met componist Genevieve Murphy, als nieuwe maker sinds 2017 aan het gezelschap verbonden, in minstens twee nieuwe producties.

ADVIES

Artistiek belang

Nicole Beutler Projects zet in de ogen van de Amsterdamse Kunstraad de koers voor het komende kunstenplan helder uiteen. De artistieke visie is duidelijk en gefocust. Veel ideeën zijn interessant en voor

samenwerkingsplannen is het Amsterdamse performance- en dansveld uitgebreid verkend. Gedreven vanuit het verlangen naar een betere samenleving, onderzoekt het gezelschap in de periode 2021-2024 de thematiek van het veranderende klimaat, waarbij publiek als altijd aangezet wordt tot bewustwording en kritische reflectie. De kunstraad is benieuwd hoe deze urgente inhoud vorm krijgt in de trilogie voor de grote zaal en de andere projecten. De kunstraad vindt de in het plan beschreven werkwijze en methode die Nicole Beutler als maker hanteert vrij beknopt. Voorts is de kunstraad benieuwd hoe het maatschappelijk geëngageerde en activistische uitgangspunt/thema zich laat vertalen naar de artistieke signatuur van de choreograaf.

Het veelal oorspronkelijke en vernieuwende werk van Nicole Beutler Projects is disciplineoverschrijdend. In de plannen voor nieuwe voorstellingen gaat Nicole Beutler Projects bijvoorbeeld opnieuw een samenwerking aan met muziektheatergezelschap Silbersee, en met schrijvers Charlotte Van den Broeck en Arnon Grunberg in de rol van performer. Er gaat een grote zeggingskracht uit van deze Gesamtkunstwerken. Met haar werk geeft Nicole Beutler Projects volgens de kunstraad vorm aan nieuwe richtingen in de ontwikkeling van dans.

Nicole Beutler Projects heeft de afgelopen jaren een aantal grote-zaalproducties gemaakt en blijft dit komende periode doen. Hiermee kan Nicole Beutler haar vakmanschap verder uitbouwen. De kunstraad heeft vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de choreograaf op dit vlak.

Werkend vanuit de filosofie waarin non-hiërarchische samenwerking en slow producing een belangrijke rol spelen, maakt Nicole Beutler doordachte keuzes in hoe en met wie ze werkt. Dit leidt vaak tot hoogwaardige voorstellingen.

Belang voor de stad

De kunstraad is zeer te spreken over de grote verantwoordelijkheid die Nicole Beutler Projects voelt voor het (Amsterdamse) dansveld en de spelers die daarin opereren, en ook voor de verbindingen die het gezelschap daarbij opzoekt met andere disciplines. Er spreekt passie hiervoor uit de plannen en dat siert artistiek leider Nicole Beutler. Het

onderzoekende werk van Nicole Beutler Projects neemt een duidelijke plek in het Amsterdamse kunstenveld in.

Het gezelschap Nicole Beutler Projects beweegt in de plannen richting gezelschap met productiehuisfunctie. Het voorgestelde netwerk GREENHOUSE biedt een alternatief voor het klassieke model van een productiehuis. De open vorm van het netwerk vindt de kunstraad interessant; alle schakels in de keten van talentontwikkeling zijn aan elkaar gekoppeld. Daarmee lijkt GREENHOUSE een sterk verbindende rol te gaan spelen in de dansinfrastructuur in Amsterdam, wat de kunstraad nodig acht. De kunstraad vindt de ideeën voor GREENHOUSE verfrissend en ziet dat het democratisch model van GREENHOUSE past bij de manier waarop Nicole Beutler Projects te werk gaat. Het netwerk opereert breed en gespreid over de stad: GREENHOUSE tracht verschillende kunstscenes/kunstsectoren, waarin de autonome maker veelal centraal staat, met elkaar te verbinden. De kunstraad begrijpt de keuze om het bestaande netwerk rondom Nicole Beutler Projects op dit punt met een aantal partners te verstevigen en dat het invullen van de productiehuisfunctie pragmatisch (en idealistisch) is ingestoken. De kunstraad vindt de partners Boogaerd/VanderSchoot, Keren Levi|NeverLike, BAU platform voor dans & performance en Veem House for Performance grotendeels passend, maar vindt het nog lastig voor te stellen hoe GREENHOUSE in de praktijk zal gaan werken, ook als het netwerk wordt uitgebreid. De kunstraad is benieuwd met welke twee nieuwe makers GREENHOUSE op termijn projecten ontwikkelt en had daar nu al een visie over willen lezen. De kunstraad had verder gehoopt dat de beweging om te transformeren tot een gezelschap met productiehuisfunctie verstrekkender zou zijn en denkt dat het verstandiger was geweest als de productiehuisfunctie sterker naar de organisatie was toegetrokken. Een dergelijk netwerk van heel verschillende partners heeft een steviger centrale algemene sturing nodig. Er is de kunstraad veel aan gelegen dat de productiehuisfunctie, en daarmee de talentontwikkelingstaak, waar Nicole Beutler Projects als aanvrager verantwoordelijkheid voor draagt, goed geborgd is.

Talentontwikkeling wordt met behulp van GREENHOUSE, maar ook binnen het gezelschap verbreed en geïntensiveerd. De kunstraad vindt dat Nicole Beutler een bijzonder vruchtbare omgeving weet te

creëren waar gelijkgestemden elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar over werk (in ontwikkeling) kunnen spreken. Dat is waardevol, maar uit de plannen komt nog onvoldoende naar voren wat voor talentontwikkelings- en begeleidingstrajecten het gezelschap voor ogen heeft. De kunstraad vindt bovendien dat er weinig voorstellen voor nieuwe makers gepresenteerd worden en dat de beschreven output beperkt is. Componiste Genevieve Murphy is geen nieuw gezicht meer, zij wordt al op verschillende manieren ondersteund. Beschrijvingen van trajecten met andere makers komen vrijblijvend over.

Samen met partners heeft het gezelschap een traineeship opgezet voor aspirant-zakelijk leiders, en deelt kennis hieromtrent. De kunstraad vindt het sterk dat Nicole Beutler Projects verantwoordelijkheid neemt voor de ontwikkeling van ondersteunende podiumkunstenprofessionals.

Nicole Beutler Projects heeft een groeiend eigen publiek, maar bereikt nog geen breed publiek. De ambities op het vlak van publieksbereik vindt de kunstraad niet heel overtuigend. Het is positief dat aan publieksonderzoek gedaan wordt, waarin een aantal doelgroepen onderscheiden wordt, maar de beschreven profielen verschillen niet wezenlijk van elkaar. De kunstraad is te spreken over de succesvolle voorstellingen *Role Model* en *8: METAMORPHOSIS*, waarmee een jonge en diverse doelgroep aangesproken werd. De plannen maken niet duidelijk hoe het gezelschap deze doelgroepen vast zal houden.

Met *Mocca* gaat Nicole Beutler Projects een samenwerking aan voor voorstellingen voor een jongere doelgroep. Samen met *Rast* en *Podium Mozaïek* maakt het gezelschap het participatieproject *De Stad Danst*. De kunstraad kijkt uit naar dit jaarlijkse community-arts-project dat in het cultureel diverse *Bos en Lommer* gaat plaatsvinden.

Om de internationale positie van Nicole Beutler Projects te verbeteren, wordt samen met *Ulrike Quade Company* en *Silbersee* een functie gecreëerd voor een internationaal agent. De kunstraad had graag willen lezen hoe Nicole Beutler Projects zich internationaal wil gaan profileren, wat de focuslanden en belangrijke afzetgebieden zijn. De kunstraad is positief over de intenties, maar de opbrengst lijkt mager.

Uitvoerbaarheid

De bedragen die Nicole Beutler Projects noemt om ambities te verwezenlijken lijken realistisch. De organisatie is stabiel en heeft voldoende slagkracht om het werk van Nicole Beutler te presenteren, ook in de grote zaal. De eigen inkomsten, die 38% bedragen, zijn in orde.

De kunstraad heeft zorgen over de financiering en daarmee de houdbaarheid van de voorgestelde organisatievorm van GREENHOUSE. Hoewel alle partners naar rato bijdragen, zijn de partners niet allemaal financieel even draagkrachtig. Hoe zijn de inkomsten voor GREENHOUSE geborgd als niet alle partners een meerjarige subsidie ontvangen? Het plan geeft geen inzichten in hoe met dit risico omgegaan wordt.

De plannen om medewerkers wat langer te binden aan de organisatie en om performers tijdens tournees fulltime in dienst te nemen, vindt de kunstraad getuigen van goed werkgeverschap. Het is belangrijk om voor medewerkers en de continuïteit van de organisatie te zorgen.

Diversiteit en inclusie

Hoewel er op het podium vaak sprake is van een (cultureel) diverse cast, is dat achter de schermen, in de rest van de organisatie, nog niet het geval.

Niet alleen diversiteit in performers, maar ook verschillende perspectieven in thematiek in voorstellingen en projecten kunnen zorgen voor een ander potentieel publiek. Op dit moment is er nog weinig ruimte voor andere geluiden. De intenties in het actieplan zijn helder verwoord. Zo is het voornemen tot samenwerking met de 5 O'Clock Class om een brede instroom bij kunstvakopleidingen te bewerkstelligen positief, maar de kunstraad mist in de plannen een op inhoud gedreven en intrinsieke motivatie die blijkt geeft van een gevoelde noodzaak voor samenwerkingen die leiden tot meer culturele diversiteit.

Nicole Beutler Projects opteert voor functieplek 2 in de Amsterdam Bis 2021-2024: dansgezelschap met productiehuisfunctie dat hedendaags repertoire en nieuwe dansvormen centraal stelt, een sterke verbinding met de stad heeft en een breed en divers publiek trekt onder meer op grote podia. De Amsterdamse Kunstraad adviseert, Nicole Beutler Projects deze functieplek niet toe te kennen.
