
PODIUMPARTNERS

PodiumPartners is een jong productiehuis met twee presentatie- en makersplekken: Plein Theater en Theaterbroedplaats Dapper. Het plein als metafoor vormt voor de instelling een inspiratiebron: een dynamisch ontmoetingspunt, een vrijplaats, een plek van maatschappelijk verandering – toegankelijk voor iedereen.

In 2018 is Berith Danse aangetrokken als directeur voor Oostblok, de voorloper van het Plein Theater. Haar ervaring als co-founder van Theatre Embassy is gebruikt voor het opzetten van een productiehuis. Voor de komende vier jaar wil PodiumPartners een van de toonaangevende productiehuizen in Amsterdam en daarbuiten worden. De instelling wil een impresariaat opzetten zodat eigen producties ook elders te zien zijn, en wil breder programmeren met crossovers in dans, mime, jeugd, film, beeldende kunst en hedendaagse muziek. De instelling wil zowel stadsbreed als internationaal werken.

In vrijplaats Dapper krijgen (nieuwe) makers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten, experimenten uit te voeren en aan producties te werken. Tweejaarlijks worden jonge/nieuwe makers opgeroepen een plan in

te dienen om drie weken onder begeleiding te werken aan een project in de Dapper. Het plein en de publieke ruimtes in Oost gaat PodiumPartners intensiever betrekken bij de activiteiten.

Voor het *artist in residence*-programma heeft PodiumPartners vier internationale makers op het oog, die in de zomer vier weken lang in het Plein Theater mogen werken. In samenwerking met directeur Danse, eveneens regisseur, wordt er jaarlijks een internationale presentatie gemaakt die voortkomt uit deze periode.

Om de programmalijnen te verdiepen, gaat PodiumPartners Spraakmakers-avonden organiseren, met als doel mensen met elkaar in gesprek te laten gaan over onderwerpen als identiteit, klimaat, nieuwe economie en mensenrechten. De avonden worden omlijst met optredens van jonge artiesten of opiniemakers, een bespreking van literatuur of poëzie of het vertonen van een documentaire of korte film. In het Eetlokaal wil PodiumPartners elke drie maanden een expositie organiseren.

ADVIES

Artistiek belang

PodiumPartners heeft in de ogen van de Amsterdamse Kunstraad een uitgesproken visie: buurtgericht, inclusief en maatschappelijk betrokken. Dit verbeeldt de organisatie in de metafoor van een plein als toegankelijke ontmoetingsplek. PodiumPartners heeft in de afgelopen korte tijd flinke stappen gezet zich verder te ontwikkelen in programmering en productie. En dat met een beperkt budget. Voor de komende periode heeft PodiumPartners torenhoge ambities: de aanvraag staat vol nieuwe plannen binnen de *performing arts*, met makers uit binnen- en buitenland, voor en met buurtbewoners. Dit is wat de kunstraad betreft direct de grootste valkuil: door de veelheid aan initiatieven is de uitwerking ervan te beperkt. De huidige organisatie heeft bovendien nog geen trackrecord om op voort te bouwen.

PodiumPartners noemt in de aanvraag interessante makers en een veelheid aan samenwerkingsverbanden. Zo lijkt het podium met dans in te spelen op een niche: het biedt een open vloer voor dansers en geïnteresseerden om te komen jammen in Niemandland. Ook het genoemde theateraanbod geeft de programmering een experimenteel karakter. De concertserie Nieuwe Noten is inspirerend in de ontmoeting tussen ervaren en beginnend talent. Het totaal aan samenwerkingsverbanden is echter zo groot, dat er in de praktijk keuzes gemaakt moeten worden. De veelheid aan plannen en ambities, zonder duidelijke keuzes en onderbouwing, maakt de aanvraag weinig realistisch.

De Spraakmakers-avonden passen bij de signatuur van een buurtgebonden plek waarbij de rafelranden van kunstvormen worden opgezocht. De kunstraad is enthousiast over het participatieaanbod van PodiumPartners, zowel over de programmering als over het eigen meemaakprogramma waar ervaren kunstenaars als Edit Kaldor en Gita Hacham bij betrokken zijn. De kunstraad mist in de aanvraag een toelichting op het buurtgerichte karakter van het podium. Het is niet duidelijk hoe PodiumPartners de buurt benadert en enthousiasmeert om mee te doen. Hoe buurtbewoners inspraak hebben in de programmering, blijft onderbelicht.

Belang voor de stad

De imagoverandering van jeugdtheater naar productiehuis verdient verdere toelichting. Temeer omdat met het jeugdaanbod voornamelijk publiek uit de nabije omgeving wordt bediend. Ook met andere programmaonderdelen, vooral de presentaties op locatie, denkt de kunstraad dat PodiumPartners een belangrijke functie voor stadsdeel Oost kan hebben. Het stevige internationale accent in de activiteiten en programma's zou goed aan kunnen sluiten bij de grote diversiteit van het stadsdeel. Passend zijn samenwerkingspartners als Keti Koti, Kwaku en Amsterdam Roots Festival. PodiumPartners toont zich in de aanvraag een stadsdeelgerichte organisatie.

PodiumPartners heeft een goed beeld van de buurt, haar diversiteit in bevolking en de kwaliteiten van de verschillende wijken en podia.

De participatieve manifestaties en projecten op het plein moeten een publiek bereiken dat door reguliere programmering niet wordt aangesproken. Met twee jaarlijkse manifestaties lijkt de impact echter beperkt.

Samenwerking met festivals in het buitenland en ook met andere partners illustreert een sterk internationaal netwerk. PodiumPartners lijkt er vooral op gericht internationale kunst en expertise naar Oost te halen en er zijn ambities voor een aantal uitwisselingen of internationale tournees.

De kunstraad vindt het positief te zien dat de instelling veel en verschillende samenwerkingen aangaat, maar denkt dat er ook hier scherpere keuzes moeten worden gemaakt. Daardoor kan de instelling werken aan verdieping, en kunnen partnerschappen meer uitgediept en duurzaam bestendig worden. Over de toekomst van het samenwerkingsverband op basis van het advies 'Een cultuurhuis in Oost', is de aanvraag niet heel duidelijk. Het verbaast de kunstraad dat de plannen niet leiden tot een verdieping van de samenwerking van de vier partners Nowhere, Framer Framed, De Rode Loper op School en Q-factory.

PodiumPartners is in de plannen sterk gericht op kennisdeling over onderwerpen als talentontwikkeling, diversiteit en participatie. De kunstraad waardeert deze houding, maar is van mening dat de jonge organisatie in eerste instantie de focus op zichzelf en de eigen ontwikkeling moet richten. Daarbij merkt de kunstraad op dat de organisatie op het gebied van participatie veel expertise heeft en met ervaren makers werkt.

De plannen voor talentontwikkeling en educatie worden veelal in samenwerking met anderen vormgegeven, onder meer met RIGHTABOUTNOW INC., het Fringe Festival en Mezrab. Educatie is gericht op het primair en voortgezet onderwijs en wordt verzorgd door De Rode Loper op School. PodiumPartners zet de wekelijkse jeugdtheaterlessen voort op de nieuwe locatie De Dapper. Deze lessen zijn voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Het is de kunstraad niet duidelijk hoe dit aanbod zich verhoudt tot de cursussen die door de Amsterdamse jeugdtheaterscholen worden gegeven. PodiumPartners is van plan om de muziekstudio toegankelijk te maken voor jongeren tussen de zestien en twintig jaar oud, die de faciliteiten willen benutten. In de aanvraag krijgt de wijze van begeleiding nog geen vorm.

Er zijn weinig podia waar talenten kunnen uitvinden wat voor hen het beste werkt. Op dat punt kan PodiumPartners als laagdrempelig theater voorzien in een behoefte. Deze functie van fringe theater is belangrijk voor de stad, omdat het voor veel jonge makers uit het alternatieve circuit belangrijk is waar ze voor het eerst optreden. In theaterluwe zomers opent de instelling haar deuren voor een aantal internationale *artists in residence*.

Uitvoerbaarheid

PodiumPartners opteert voor functie 1 in de Amsterdam Bis als een theaterproductiemaatschappij en moet daarvoor flink in soorten activiteiten groeien. De kunstraad is niet overtuigd van de zakelijke haalbaarheid van de plannen. De brede ervaring en het uitgebreide (internationale) netwerk van de directie, geven vertrouwen in de artistieke haalbaarheid. Maar de hoeveelheid aan plannen, in alle disciplines, brengen voor de zakelijke kant risico's met zich mee. De kunstraad betwijfelt of alle plannen daadwerkelijk tot uitvoering zullen komen.

Door de wijze waarop de organisatie is ingericht, hangt veel af van de directeur en haar netwerk. De kunstraad acht dat risicovol. De instelling kiest ervoor de staf zo klein mogelijk te houden en te werken met veel freelancers, zoals curatoren, in een flexibele schil. Tegelijkertijd is PodiumPartners op dit moment behoorlijk in beweging en is de druk op het personeel hoog. Bij de veelheid aan nieuwe plannen zou de organisatie volgens de kunstraad juist gebaat zijn bij versteviging en continuïteit. Door in alle disciplines een veelvoud aan samenwerkingspartners te presenteren, lijkt het alsof PodiumPartners het onderscheid tussen (co)produceren en programmeren niet maakt. De jonge organisatie heeft bovendien nog niet alle samenwerkingen beproefd en bestendigd. Structurele samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam moet bijvoorbeeld nog worden onderzocht. En ook het opzetten van een impresariaat om extra inkomsten te genereren door de distributie van eigen producties, draagt niet bij aan lastenverlichting.

PodiumPartners onderschrijft de codes. Het bestuur wil zich de komende jaren omvormen naar een raad van toezicht. De Fair Practice Code kan worden nageleefd bij structurele subsidiering, waarbij als eerste

in een pensioenvoorziening van medewerkers zal worden voorzien.

De kunstraad vindt de SWOT-analyse getuigen van goede zelfreflectie. De instelling constateert kansen en bedreigingen zoals nieuw publieksbereik door programma's op verrassende buitenlocaties, slimme programmering van topgroepen en het laagdrempelige karakter van het Eetlokaal. Met de hieruit voortkomende breed geformuleerde risicomaatregelen zijn alleen nog niet alle bedreigingen afgewend.

Kijkend naar de begroting verwacht PodiumPartners bijna een verviervoudiging van directe en indirecte publieksinkomsten. De kunstraad vindt deze stijging onvoldoende onderbouwd. Weliswaar zijn marketingdoelstellingen duidelijk geformuleerd, de concrete stappen daartoe worden niet helder. Het plan blijft steken op goede intenties zoals het doorlichten van de *customer journey*. De kunstraad vraagt zich af of de instelling voldoende zicht heeft op doelgroepen die nog niet bereikt worden en hoe resultaten meetbaar zullen zijn.

PodiumPartners beschikt niet over een geschikte behuizing. Het Plein Theater, eigendom van Stadgenoot, voldoet niet aan de arbo-eisen voor het (technisch) personeel, en is op dit moment niet toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking. In de aanvraag staat dat de lekkage van het dak verholpen is en dat er minder kans is op kortsluiting, maar dat overvloedige regenval een probleem blijft. In het licht van de achterstalligheid heeft PodiumPartners te weinig middelen uitgetrokken om verbetering in de situatie te brengen en te komen tot een meer professionele accommodatie. Over de locatie Muiderpoorttheater is de instelling in gesprek met stadsdeel Oost om te bezien of de ruimte een broedplaats voor theatermakers kan worden ten behoeve van de buurt.

De organisatie heeft een bescheiden eigen vermogen en is voornemens dit de komende jaren uit te bouwen. Op dit moment is PodiumPartners nog niet in staat de Fair Practice Code toe te passen. Opvallend is dat er geen sponsorinkomsten zijn begroot. Wat betreft de horeca, jaarlijks goed voor € 25.000, denkt de kunstraad dat er meer ondernemerschap kan worden getoond. Zeker gezien de bruisende ontmoetingsplek die PodiumPartners met het Eetlokaal voorstaat. Anderzijds begrijpt de kunstraad dat inkomsten uit verhuur op dit moment achterblijven, gezien de staat van het pand aan het Sajatplein.

PodiumPartners verwacht doorlopende subsidiëring te kunnen krijgen van verschillende publieke en private fondsen, maar de begroting leunt voor een aanzienlijk deel op gemeentelijke subsidiëring. De kunstraad mist hier een goede balans.

Diversiteit en inclusie

De organisatie geeft blijk van een eigen, diep verankerde opvatting over inclusiviteit. PodiumPartners wil nadrukkelijk ruimte geven aan uiteenlopende stemmen. De instelling kiest voor een breed palet aan makers en partners met uiteenlopende achtergronden. Dat resulteert volgens de kunstraad in een meerstemmige en multidisciplinaire programmering. Amsterdammers zouden hierin herkenning moeten kunnen vinden.

In het actieplan diversiteit en inclusie geeft de instelling een aantal aandachtspunten aan, waaronder een vergroting van diversiteit in publiek. De kunstraad onderschrijft dat de instelling nog aan kracht kan winnen op het gebied van diversiteit in publiekswerving. Er lijkt nog weinig sprake van kennis over het potentiële publiek, waardoor er in aanbod nog niet goed gestuurd kan worden. Over de rol van de influencers die PodiumPartners wil inzetten, maakt de aanvraag weinig duidelijk.

De instelling geeft aan dat de samenstelling van het personeel op dit moment een afspiegeling van de stad vormt. Wat betreft diversiteit in leeftijd zijn nog stappen te zetten. De ambitie is om het bestuur nog verder te diversifiëren in leeftijd. Hierin zoekt de instelling samenwerking met Stichting Blikverruimers.

PodiumPartners 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, PodiumPartners deze functieplek niet toe te kennen.
