

Universum van Tweejaar aanvraag Studio Figur

Gemeente Utrecht
info@studiofigur.com
25 augustus 2022

Inleiding

Studio Figur is een jong Utrechts gezelschap dat poëtisch en zintuiglijk figurentheater maakt. Met fysiek spel, poppen-/objecttheater, live film en muziek worden nieuwe verhalen verteld waarin actuele kwesties centraal staan. In onze voorstellingen, films en installaties worden zowel kinderen als volwassenen meegenomen naar een andere werkelijkheid, waarbij op speelse en bezielende wijze de verbeeldingskracht van jong en oud in werking wordt gezet. Studio Figur is opgericht in 2018 en staat onder artistieke leiding van regisseur Noufri Bachdim en beeldontwerper, poppenmaker en acteur Pluck Venema. Na de afgelopen jaren bij ROSE stories een Nieuwe Makers-traject van het Fonds Podiumkunsten te hebben uitgevoerd, is het tijd voor de volgende ontwikkelingsstap. Voor u ligt dan ook ons tweejarenplan 2023 en 2024. In deze jaren zal Figur activiteiten realiseren samen met partners als Theater Kikker, Cultuuronderwijs Utrecht, Feikes Huis, Bureau Vanaf2 en STIP. Het doel is om aan het einde van het traject, ultimo 2024, van getalenteerde makers ontwikkeld te zijn tot een zelfstandig en gevestigd Utrechts gezelschap met een sterk ontwikkelde signatuur in het beeldende, tekstloze figurentheater.

Missie

Studio Figur maakt zintuiglijk en poëtisch figurentheater vanuit maatschappelijk schrijnende situaties om de weerbaarheid en het optimisme van het individu te laten zien.

Visie

Wij vinden dat grote problematieken het best invoelbaar kunnen worden gemaakt door deze terug te brengen naar de menselijke maat. We doen dat door beeldend en empathisch theater te maken dat multi-zintuiglijk en taalarm de toeschouwer raakt. Wij hopen zo te bereiken dat degene die de problematiek in het eigen leven ondergaat herkenning en kracht vindt en de buitenstaander begrip ontwikkelt. Daarnaast voelen wij de noodzaak om actief bij te dragen aan de zichtbaarheid en artistieke groei van de discipline poppen-/objecttheater in Nederland.

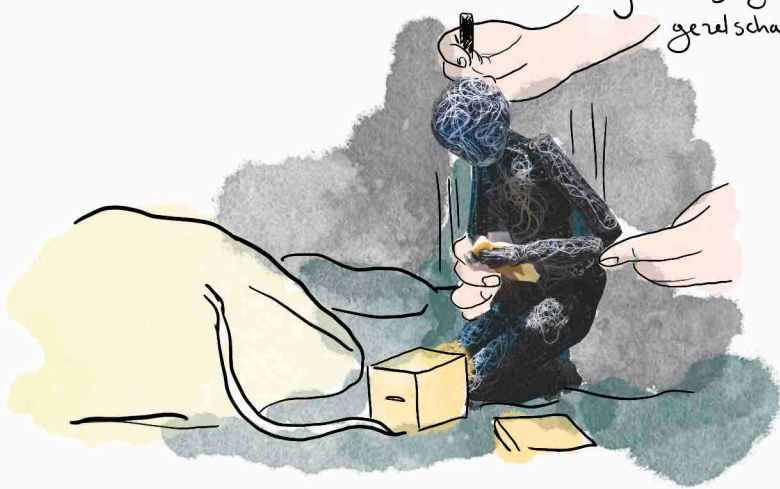
Kernwaarden

De kernwaarden waarmee Studio Figur werkt zijn; optimisme, vertrouwen en constructief zijn. Deze waarden worden gekoppeld aan het artistieke en zakelijke werk. Het optimisme zie je terug in de empowerende verhalen die worden neergezet. Zakelijk wordt er constructief doorgewerkt op de fundering die er al ligt en daarnaast vertrekken alle samenwerkingen vanuit vertrouwen. Studio Figur wilt een betere wereld creëren buiten en binnen de organisatie zelf.

"Studio Figur maakt hoog kwalitatief theater voor jong en oud. Plucks poppen worden gedetailleerd en met veel liefde vervaardigd en bespeeld, waardoor de kleinste details grootse dingen tevoege brengen. De vormgeving geeft een extra dimensie aan het verhaal, waardoor het een lust voor het oog is maar ook emotioneel binnenkomt. De uitgelichte regie van Noufri is daarbij troef. Een uitdrukkelijk voorbeeld van Utrechts talent met een authentieke theaterstijl. Daar komt nog bij dat Pluck & Noufri sterk in hun schoenen staan als gezelschap, ze zijn al vele interessante samenwerkingen aangegaan en zijn als duo steady as a rock. Ze verzamelen de juiste mensen om zich heen, en daarom zou ik ze niet meer beschrijven als 'jonge makers' (met de mogelijke connotatie 'zoekend') maar als fris gezelschap; een echte aanvulling voor het Utrechtse palet aan makers."

Saskia Tilanus, programmateur Stadsschouwburg Utrecht

Twee jaren ambities

We hebben ambities geformuleerd op artistiek gebied, voor ondernemerschap en voor het belang van het Utrechtse veld.

Artistieke doelstellingen:

- maatschappelijke frictie zichtbaar maken
- de weerbaarheid van het individu laten zien
- zorgen voor scholing en professionalisering binnen het genre figurentheater

We signaleren dat puur jezelf zijn in sommige gevallen ervaren wordt als problematisch. Bijvoorbeeld het dragen van een hoofddoek, iemands huidskleur, afkomst, geestelijke gezondheid, vluchteling zijn of de negativiteit rondom ouderdom. Dit willen we aan de kaak stellen. Hiervoor hebben we de artistieke lijn **Waar Ik Vandaan Kom**.

Tijdens de verlichting is in het westen het stigma gezet dat emotie als zwak wordt gezien en ratio als sterk. We signaleren dat andere emoties dan blijheid, mede door social media, in de samenleving niet als wenselijk worden ervaren. Daarom willen we emoties als angst, rouw, woede, jaloezie, teleurstelling en eenzaamheid behandelen en mensen die deze emoties hebben sterker en weerbaarder maken. Hiervoor hebben we de artistieke lijn **De Emotie Leeft**.

Als laatste zien we een groot tekort aan kwalitatieve scholing rondom poppen-/objecttheater, wat wij als verzamelterm figurentheater noemen. In tegenstelling tot Frankrijk en Duitsland is er in Nederland geen Bachelor of Master gewijd aan dit genre, waardoor er weinig tot geen mogelijkheid is om je te bekwalen in de ambachten van het genre. Hiervoor hebben we de artistieke lijn **Atelier Figur**.

Zakelijke doelstellingen:

- zichtbaarheid in on- en offline media en publieksbereik vergroten
- financieel-organisatorische bedrijfsvoering professionaliseren

Doelstellingen met impact voor de stad Utrecht:

- passend cultureel aanbod in de wijk creëren en vergroten, in het bijzonder in Kanaleneiland
- doorbouwen aan de samenwerking met en positionering binnen het Utrechts circuit

Kleine terugblik

Studio Figur heeft sinds de oprichting verschillende voorstellingen en installaties gemaakt, waaronder **HELD**, **SSST!**, **Sei Zoende** (i.s.m. Aluin) en **Moederziel**. In 2020 en 2021 focussten Noufri Bachdim en Pluck Venema zich op hun ontwikkeling op artistiek, zakelijk en persoonlijk gebied in een FPK Nieuwe Makerstraject.

In 2018 vroeg Likeminds ons om onze eerste voorstelling te maken voor Over het IJ Festival. We maakten **HELD** (6+). Tijdens het spelen merkten we hoeveel impact poppenspel en live-film hadden op de beleving van de toeschouwer. Zo zagen we dat het publiek de eigen emoties projecteerde op de pop en zich zo betrokken voelde bij thema en verhaal.

Een jaar later werden we door ROSE stories en enkele Amsterdamse theaters benaderd om een peutervoorstelling te maken. Dat werd de coproductie **SSST!** (2+, 2019). ROSE stories liet ons kennismaken met local outreach, het vinden van nieuwe doelgroepen door traditionele strategieën los te laten en te werken met doelgroepexperts. Zij gingen voor **SSST!** de wijk in, vonden uit welke blogs en tijdschriften passen bij die doelgroep. Ook leerden we over inclusiviteit zonder dat dit expliciet in de inhoud van de voorstelling zit en hoe belangrijk het is om diversiteit in je cast en crew aan te brengen.

Moederziel (2020) was de eerste voorstelling die we als organisatie zelf produceerden. In samenwerking met filmmakers maakten we een tekstloze, poëtische live-cinemavoorstelling over de impact van social distancing. Een beeldende en filmische vertelling met acteurs, poppen, miniatuurwerelden en muziek die je online kon bekijken vanuit de veiligheid van ieders eigen huis. Tijdens het maken kwamen we erachter dat we zeer ambitieuze makers zijn die grote artistieke en zakelijke stappen willen zetten. Aangezien we niet de zakelijke back-up hadden van bijvoorbeeld een ROSE stories botsten de artistieke ambities soms met de beperkte organisatie.

Artistiek hebben we afgelopen jaren grote stappen gezet als gezelschap. Zo zijn we aan de slag gegaan met het vormgeven van het interdisciplinaire (werk)proces, met poppen, scenografie, muziek, film, regie en spel. Door in een vroeg stadium samen te werken met de verschillende disciplines kreeg elke discipline een dramaturgische rol binnen de vertelling. De samenwerking met een filmregisseur gaf artistieke verdieping aan onze signatuur en onze kijk op beeld(vertelling).

Met elke productie hebben we een stap gezet in de organisatorische ontwikkeling. Zo zijn we erachter gekomen dat we sterke netwerkers zijn, goed zijn in het aan ons binden van de juiste mensen. We durven te staan voor onze ambities en voor het artistiek product. Door een harde leerweg in de opstartjaren hebben we geleerd dat we niet alleen verantwoordelijk zijn voor ons artistieke werk, maar ook altijd moeten weten wat er zakelijk speelt binnen de stichting.

1. Artistiek Plan

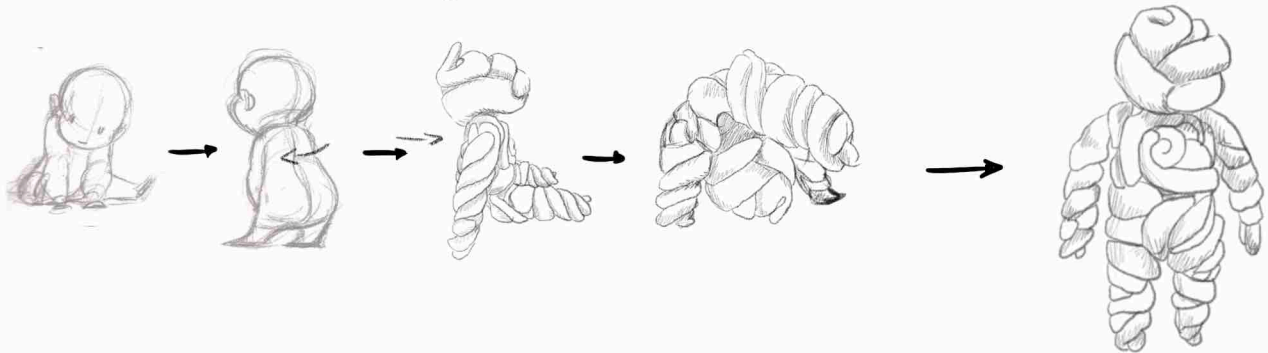
1.1 Werkwijze

Binnen Studio Figur zijn beeld en geluid de grootste betekenisdragers van de voorstellingen. Poppen en objecten spelen daar altijd een centrale rol in. We werken graag met poppen omdat wij op deze manier het publiek direct verleiden hun verbeelding te gebruiken. We krijgen vaak van het publiek terug dat de pop iets in hen raakt wat een acteur niet kan raken. De toeschouwers projecteren hun eigen emoties en verbeelding op de pop.

Bij elke voorstelling is de thematiek onlosmakelijk verbonden met de beeldende dramaturgie. We kijken daarom als eerste naar welke beeldende vormen (poppen, live-film, schaduwspel e.a.) we willen gebruiken en wat voor beeldstijl en materialen daarbij passen. Op basis daarvan betrekken we de mensen die aansluiten bij de beeldende vorm en het gekozen thema.

In onze voorstellingen brengt elke discipline een andere laag aan binnen de thematiek en speelt een eigen rol binnen de dramaturgie. Bijvoorbeeld bij onze laatste voorstelling **Moederziel** hebben we gewerkt met een filmmaker die de belevingswereld van een arts in Coronatijd heeft vertaald naar cinematografie. Zo introduceerde hij het werken met de af- en aanwezigheid van het hoofdpersonage in de shots en de trage snelheid van de camerabeweging om de vermoeidheid te portretteren.

In de artistieke lijn **De Emotie Leeft** zit de voorstelling **Geen Oog Dicht** die gaat over angsten bij kinderen door media. We hebben ervoor gekozen dat de angst uitgebeeld wordt door een pop waarbij we diepte kunnen geven aan de emotie door er een personage van te maken.

In de artistieke lijn **Waar Ik Vandaan Kom** zit de reprise van **Het Mooiste Blauw**. Deze voorstelling gaat over de durf om uit te dragen wie je vanbinnen bent en waar je in gelooft (in dit geval de Islam). Om een beeld te geven van wat er zich afspeelt in iemands hoofd hebben we ervoor gekozen om het publiek plaats te laten nemen in dat hoofd. Het is een van blauwe stof gemaakte tent waar het publiek in zit. In dit decor verschijnen en verdwijnen poppen en objecten, zoals gedachtes dat ook kunnen doen.

Het gebruik van stof, wat refereert naar de hijab, speelt een grote rol in de voorstelling. We hebben er daarom voor gekozen om kostuums meer belang te geven en zijn een samenwerking aangegaan met modeontwerpster Nadia el Barnoussi. Haar werk is heel gelaagd qua materialen, structuren en deels traditionele technieken, waardoor het herkenbaar is voor de doelgroep.

Vanuit de eerste vormelijke associaties ontstaan in een productie een concept (in dit geval het publiek bevindt zich in het hoofd van de hoofdpersoon, op bankjes, in een stoffen wereld waar van buitenaf schimmen te zien zijn) en een thematiek (hoe kun je als kind jezelf zijn, worden en blijven als dat betekent dat de buitenwereld niet alleen zal waarderen maar evenzeer zal oordelen). Vanuit concept en thematiek ontstaan vervolgens verhaallijnen, die door de voorstelling heen lopen, beeldend en muzikaal.

1.2 Uitgangspunten

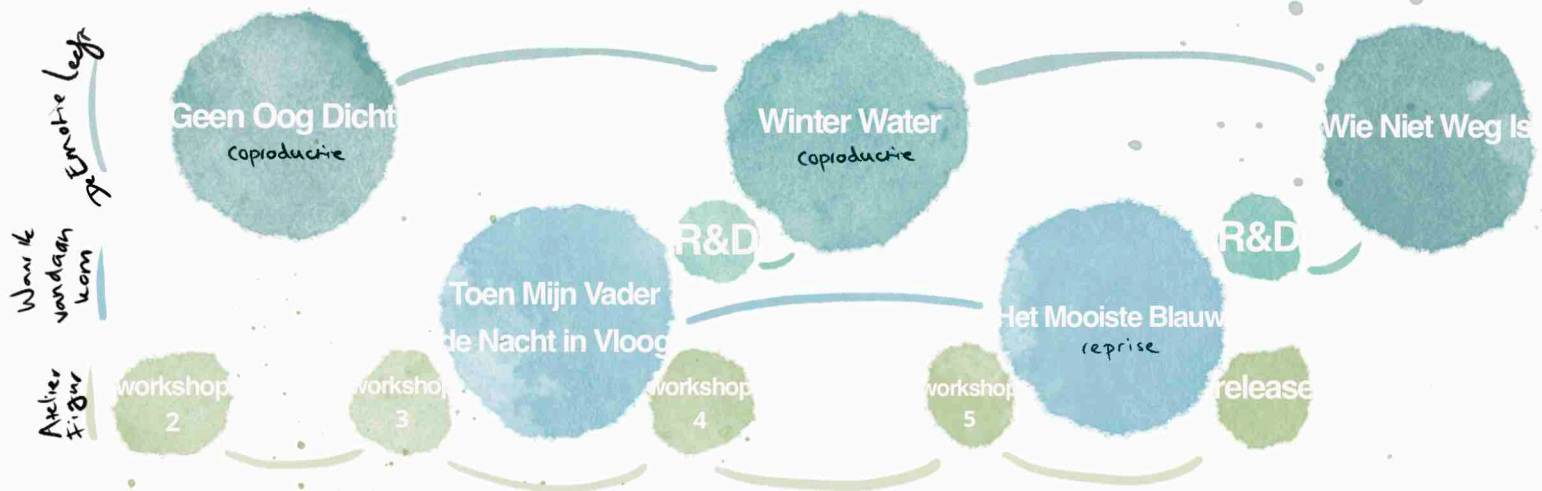
Binnen de drie artistieke lijnen **Waar Ik Vandaan Kom**, **De Emotie Leeft** en **Atelier Figur** hebben we activiteiten geformuleerd op basis van de volgende overwegingen:

- Wat is de actualiteitswaarde?
- Hoe urgent is het behandelen van de thematiek voor ons als makers en voor de gekozen doelgroep?
- Past de vorm van de productie bij de doelstellingen van ons gezelschap en kunnen wij ons daarin artistiek ontwikkelen?
- Is de spreiding tussen soorten zalen zodanig dat we onszelf niet beconcurreren in één seizoen?
- Is er voldoende spreiding in aanbod tussen jeugd en volwassenen?

1.3 Activiteiten

2023

2024

De Emotie Leeft

Geen Oog Dicht

Geen Oog Dicht is een voorstelling over angstgevoelens bij kinderen. Angst is ontstaan als een behulpzame emotie. Echter veranderde de rol van angst over de jaren heen. Uit onderzoek blijkt dat het de meest voorkomende psychische aandoening van deze tijd is. Zo'n 30% van de mensen lijdt ernstig onder angstgevoelens. Er is veel geschreven over de heersende angstepidemie en één oorzaak blijft terugkomen: digitale media.

De belevingswereld van het kind tonen we door gebruik van camera's en live-film. Door dit te doen willen we de rol van technologie en media bevragen. Belangrijk is dat de angst als ambivalent beschouwd moet worden. Vriend of vijand? Of allebei? Om dat zichtbaar te maken, hebben we ervoor gekozen dat de angst vertolkt wordt door een pop.

De voorstelling is vanaf 8 jaar. Voor ons is dit een uitdagende doelgroep omdat ze in hun ontwikkeling weg gaan van het magisch denken en veelal bezig zijn met realisme. Omdat poppen een beroep doen op de verbeelding, zet de doelgroep zich soms actief af tegen het geloven in een pop.

Geen Oog Dicht speelt in middelgrote zalen.

Geen Oog Dicht is voor iedereen die wel eens een keertje bang is. Een surrealistisch sprookje over het in de ogen kijken van je angst en samen op avontuur te gaan. Door het gebruik van videocamera's, maquettes, poppen en muziek smelten theater en film samen en word je meegenomen in de wereld van Maia en Ötti. Een wereld die een spannend onderwerp, net iets minder eng maakt.

Regie	Noufri Bachdim
Spel	Ruta van Hoof, Sarah Sahertian, Pluck Venema & Lieke Witteveen
Poppen	Pluck Venema
Decor	Yannick Verweij
Kostuum	Vita Coenen
Muziek	Sebastiaan Bax
Samenwerkingspartners	STIP Theaterproducties'

8+
200 capaciteit
Tekstloos

Winter Water

Ten tijde van corona is op de radar gekomen hoeveel mensen het gevoel van eenzaamheid ervaren en wat eenzaamheid kan doen met de mentale en fysieke gesteldheid. In die tijd lasen wij het boek **Winter Water**, geschreven door Lex Paleaux, waarin die eenzaamheid heel beeldend en invoelbaar werd geportretteerd. In deze voorstelling geven we meer inzicht in het effect van eenzaamheid, hoe dat ontstaat en waar dat toe kan leiden.

In hoeverre voelt een mens dat hij leeft zonder andere mensen om zich heen? Dit gegeven gaan we beeldend vertalen naar een pop (de hoofdpersoon) en zijn poppenspelers. We zullen spelen met de aan- en afwezigheid van de poppenspelers om te tonen dat de pop niet zonder kan.

We zullen samenwerken met Feikes Huis en Rieks Swarte. Omdat het thema het beste aansluit op volwassenen, hebben we besloten om die als doelgroep te nemen. Na **Moederziel** (2020) zal dit de tweede voorstelling worden voor volwassenen.

Regie	Noufri Bachdim
Schrijver	Ellie Scheele / Heleen Verburg
Spel	Nick Bos, Tim Hammer, Rogier in 't Hout & Pluck Venema
Poppen	Pluck Venema
Vormgeving	Rieks Swarte
Muziek	Sebastiaan Bax
Samenwerkingspartners	Feikes Huis

Volwassen
300 capaciteit

Wie Niet Weg Is

Rouw wordt gezien als volwassen thema, maar is iets waar kinderen net zo goed mee te maken hebben. Wij willen het daarom op een poëtische en lichtvoetige manier hebben over iemand of iets missen. We zullen starten met een uitgebreid onderzoek naar rouwen en wat dat doet bij kinderen. Om het vervolgens om te zetten naar een verhaal dat troost en handvatten biedt.

Wie niet weg is (6+) is een figurentheatervoorstelling die gaat over iemand missen. Iemand die je altijd om je heen hebt. Iemand die weet wat je denkt voordat je dat zelf weet. Iemand waar je nooit afscheid van wilt nemen, wat op een zeker moment toch moet.

Regie	Noufri Bachdim
Spel	Tim Hammer, e.a.
Vormgeving en poppen	Pluck Venema

6+
80 capaciteit

Waar ik
vandaag
kom

Toen Mijn Vader De Nacht In Vloog

Afgelopen jaren hebben we veel nieuwsberichten en documentaires gezien over mensen en leefomstandigheden in AZC's. Op die beelden zagen we veel kinderen die in kleine ruimtes leefden met hun families, wachtend op uitsluitel of ze in Nederland mochten blijven. Die onzekerheid en het gebrek aan ruimte staan haaks op wat een kind nodig heeft om te ontwikkelen. We willen graag onderzoek doen naar de beleving van kinderen binnen de kaders van een AZC. Onderdeel van dit onderzoek is het bezoeken van Stichting De Vrolijkheid in Utrecht, waar we spelenderwijs gesprekken gaan hebben met de kinderen over dromen en vrijheid.

Dit zal een tekstloze voorstelling worden die ook internationaal zal spelen.

De voorstelling **Toen mijn vader de nacht in vloog** (6+) gaat over de durf om je nek uit te steken, je vleugels uit te slaan en te vliegen. Een surrealistisch sprookje voor iedereen die zoekt naar vrijheid.

Regie	Noufri Bachdim
Spel/zang	Karima El Filali, e.a.
Vormgeving & poppen	Pluck Venema
(Live) muziek	Setareh Nafissi

6+
120 capaciteit
Festivalversie

Het Mooiste Blauw

De aanleiding van de voorstelling is de herkenning die Noufri voelde bij het lezen van het boek **Het Mooiste Blauw** van Ibtihaj Muhammad. Het gaat over de dualiteit van trots die je voelt bij je religie, maar tegelijkertijd ook de schaamte omdat je het gevoel hebt dat die trots misplaatst is. Door een jeugdvoorstelling te maken over de eerste dag dat je je hijab draagt, willen we herkenbaarheid creëren bij Islamitische kinderen en begrip bij niet Islamitische kinderen.

Het Mooiste Blauw (6+) is een verhaal over familie, moed en het vieren van delen van jezelf die je 'anders' doen lijken. In de taalarme en fantasievolle voorstelling word je meegenomen in de wereld van Faizah & Asiya. Zussen die het gefluister, de lach en de kwetsende woorden buiten proberen te drijven met prachtige en krachtige beelden en muziek. Om te staan voor wie ze zijn.

Regie	Noufri Bachdim
Tekst	Amro Kasr
Spel	Kyra Bououargane & Pluck Venema
Kostuum	Nadia El Barnoussi
Vormgeving en poppen	Pluck Venema
Liedjes	Roufaida
Compositie	Sebastiaan Bax
Scenario	Noufri Bachdim & Zeinab El Bouni
Samenwerkingspartners	Cultuuronderwijs Utrecht, Theater Kikker & Podium Hoge Woerd

6+
80 capaciteit
Reprise

Atelier
Figur

Atelier Figur

Noufri en Pluck liepen er tegenaan dat zij zich ondanks interesse in poppen-/objecttheater niet verder konden bekwamen in het genre, omdat er nauwelijks scholingsmogelijkheid is in Nederland. Zij hebben workshops gevolgd in het buitenland, waar het genre verder ontwikkeld is, maar de praktijk was de beste leerschool. Met de artistieke lijn **Atelier Figur** willen we het makkelijker maken voor (aankomende) professionals om zich te schoeien in het ambacht van poppen- / en objecttheater. Daarbij hebben we de grote wens dat poppen-/objecttheater als een volwaardige kunstvorm wordt gezien door theaterprofessionals, programmeurs, deelnemers en publiek.

Om dit te verwezenlijken, zorgen wij ervoor dat er een constant en breed aanbod is om met dit genre aan de slag te gaan.

Activiteiten:

- **Journées d'experts:** Uitgebreide workshops door buitenlandse en binnenlandse topexperts (Claire Heggen, Neville Tranter, Hotel Modern e.a.)
- **Enseigner au professeur:** Workshops voor educatiemedewerkers
- **Éduquer les arts de la marionette:** Poppenspeltechnieken uitgelegd in online tutorials

2. Zakelijk Plan

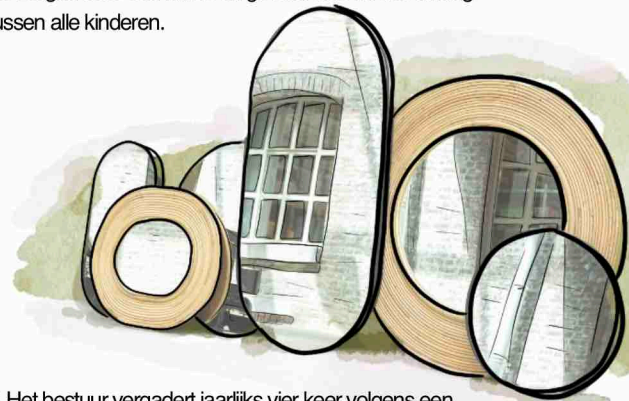
2.1 Communicatie & marketing

Uitgangspunt in de marketing is dat Studio Figur mensen wil verwonderen en laten verwonderen. Wij communiceren zoveel mogelijk en waar dat kan door middel van beeld. Daarbij streven wij naar activatie, peer2peer communicatie, vrije publiciteit en stimuleren van herhaalbezoek. De marketingcampagne omvat gerichte acties naar onze publiekssubgroepen op basis van historische gegevens; we segmenteren op regio, leeftijd, belangstelling, nieuwe bezoekers, trouwe bezoekers, nieuwe deelnemers, terugkerende deelnemers. Met voortdurende herhaling naar onze publieksgroepen van wat we gaan brengen, welke voorstelling(en) of workshop(s) komt(en), wat deze vertellen: een multistep flow benadering zodat bezoekers en deelnemers op verschillende momenten online/offline de campagne tegenkomen. Wij zijn een cultureel divers en inclusief gezelschap en houden daar ook rekening mee in onze communicatiestrategieën: autochtone Nederlanders hebben andere gedrukte en audiovisuele kanalen dan inwoners met andere roots. Studio Figur werkt zoveel mogelijk met mensen die de interculturele thematiek zélf doorleven, communicatie en marketing is hierop geen uitzondering. Maar bovenal blijven we een beeldend gezelschap en weten we dat beeld het woord overstijgt.

Studio Figur maakt beeldend jeugdtheater, met uitstapjes naar volwassenen. De primaire publieksdoelgroep betreft dan ook basisschooljeugd en hun ouders, projectsgewijs jongeren uit de middelbare schoolleeftijd en bij **Atelier Figur** deelnemers/studenten kunstvakonderwijs. Secundaire doelgroep zijn opa's en oma's, vaste achterban van Studio Figur, netwerk van partners. De tertiaire doelgroep betreft vakgenoten en stakeholders. De komende jaren ontwikkelen we verder inzicht in de samenstelling en benodigde benadering van deze doelgroepen.

Tijdens de theater- en scholentournees zullen we gebruik maken van contacten van de speellocaties en (coproductie)partners. Zo zullen scholen zelf betrokken leerlingen en ouders informeren. Bij festivals zullen de voorstellingen meegaan in de overkoepelende festivalpubliciteit. Theaters zullen worden gevoed met drukwerk, online teaser, verkoopteksten en aansprekend beeldmateriaal. In de benadering van vrije pers zullen we de unieke verkooppunten benadrukken: thematieken die nauwelijks op podia te vinden zijn, complexe onderwerpen in een fluwelen vertaling, betoverend beeldend theater waarin taal geen barrière vormt, bewezen vakmanschap, jonge talentvolle opkomende makers. Met onze voorstellingen willen we een spiegel bieden waarin kinderen van kleur zichzelf en hun omgeving herkennen. Hierdoor krijgen ze erkenning en bevestiging, wat de groei van hun eigen identiteit stimuleert. Als tweede willen we dat de verhalen als raam fungeren, waardoor witte kinderen een blik krijgen op verschillende culturen, perspectieven, waarden en omgevingen. Doorgaans krijgen witte kinderen veel spiegels en weinig ramen in hun verhalenaanbod, en kinderen van kleur krijgen veel ramen maar weinig spiegels. Door te zorgen voor een ruime en gevarieerde beeldvorming van de samenleving, stimuleren we positieve etnisch-rationale attitudes, empathie en begrip tussen alle kinderen.

In 2023 en 2024 wil Studio Figur zichtbaarder worden in on- en offline media. Dat betekent dat het aantal voorbeschouwingen/interviews en kritieken significant zal moeten stijgen. Concreet willen we dat van iedere productie minimaal twee beschouwend en twee recenserende artikelen verschijnen. Ons aantal Instagramvolgers zal stijgen van 1.183 nu naar 2.500 eind 2024 en onze Facebook van 508 naar 1.000. Er wordt gestart met enquêtes/publieksonderzoek.

2.2 Organisatie & codes

Studio Figur werkt volgens het bestuur en directie-model van de Governance Code Cultuur. Het bestuur vergadert jaarlijks vier keer volgens een beleidscyclus. Tussentijds vindt er (in)formeel overleg plaats indien gewenst/noodzakelijk. De bestuursamenstelling is:

Voorzitter	Caspar Nieuwenhuis
Secretaris	Martine van Ditzhuyzen
Penningmeester	Margriet Colenbrander

Het bestuur wordt uitgebreid tot vijf leden. Er is een rooster van aftreden en een bestuursreglement. De artistiek leiders en zakelijk leider zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de formulering en uitvoering van beleid en de verantwoording daarvan aan bestuur en subsidiegevers. De aanbevelingen van cultural governance voor de samenstelling en transparante besluitvorming van een stichtingsbestuur worden gevolgd.

Studio Figur werkt met freelancers. Tarieven zijn afgeleid van de inschaling CAO Toneel en Dans, omgerekend naar zzp-tarief. Hierbij worden over het algemeen de begintredes van de CAO-schalen aangehouden, omdat het een jonge organisatie is die louter projectgefinancierd werkt en nauwelijks weerstandsvermogen heeft. Dit is momenteel de meest haalbare toepassing van de Fair Practice Code. De ambitie is om in de komende jaren de implementatie van de Code mee te laten groeien met de organisatie, zodat deze bij aanvang van het nieuwe kunstenplan completer wordt toegepast.

Diversiteit en Inclusie zit in de vezels van Studio Figur. Het merendeel van de cast en creatives heeft een biculturele achtergrond. Wij behandelen interculturele thematieken die nauwelijks op het podium te zien zijn. De projectcommissie in Rotterdam schreef hier in juni 2022 over:

"Op het vlak van inhoud en proces bent u wellicht innovatiever dan u zelf beseft."

Productieleider Romona Sedoc is een organisatorische duizendpoot die onder meer werkt voor Libi, Milkshake Festival en Theater Zuidplein. Marketeer Soraya Bendel heeft ervaring opgedaan in de beeldende kunstsector. Zakelijk leider is sinds januari 2022 Hans Lebouille, die dat tevens is van Theater RAST en AfroVibes. Hij richtte in 2009 samen met Eliane Attinger productiehuis voor poppen- en objecttheater Feikes Huis op. In de jaren 2023 en 2024 willen we bouwen aan een sterke personele organisatie waarin continuïteit geborgd is en kennis behouden blijft. Met de ondersteuning van de gemeente Utrecht willen we zorgen dat competenties op het gebied van pr, productie en zakelijke leiding ook tussen projecten door aangewend worden.

Om alle voorgenomen producties te kunnen realiseren met een kleine organisatie zijn er strategische samenwerkingsverbanden met sterke landelijke en lokale spelers. Voorstellingen worden verkocht door STIP, Vanaf2 en Cultuuronderwijs Utrecht en er zijn coproducties met Feikes Huis en STIP. Ook wordt Figur organisatorisch ondersteund door Theater Kikker/Podium Hoge Woerd, die de kaartverkoop voor de wijkproducties verzorgen.

In de komende jaren is er speciale aandacht voor het overdraagbaar maken van functies, uitbesteding van de administratie aan boekhoudkantoor ASK, het opstellen van een AO/IB, scholing en meerjarenbeleidsontwikkeling.

2.3 Prestaties

Presentaties 2023

Producties	Uitvoeringen	Bezoekers
Geen Oog Dicht	23	3.480
Toen Mijn Vader De Nacht In Vloog	16	1.152
Atelier Figur	2	30
R&D	1	15
Totaal	48	4.677

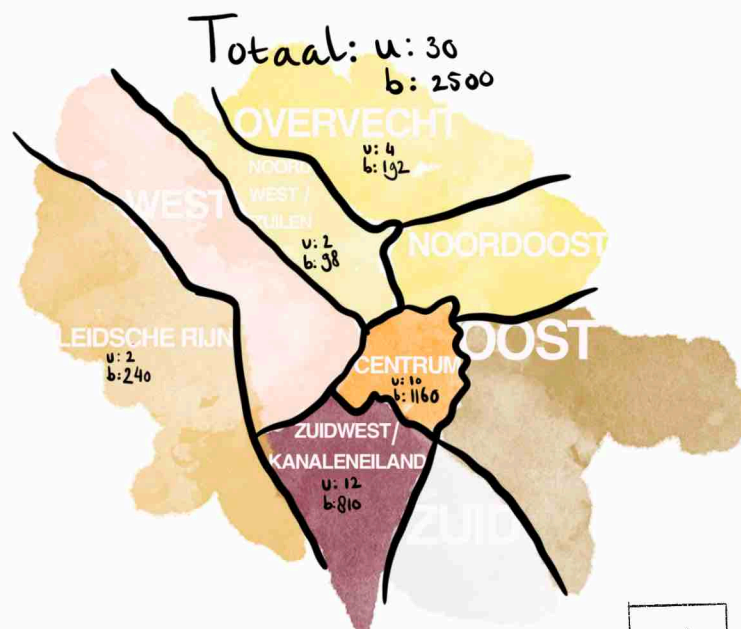
Presentaties 2024

Producties	Uitvoeringen	Bezoekers
Het Mooiste Blauw	20	960
Winter Water	18	3.240
Wie Niet Weg is	11	528
Atelier Figur	2	30
R&D	1	15
Totaal	52	4.773

Bij de bezoekersaantallen is uitgegaan van gemiddeld 60% zaalbezetting. De zaalcapaciteit van de verschillende projecten is 200 bij Geen oog dicht, 120 bij Toen mijn vader de nacht invloog, 300 bij Winter water, 80 bij Het mooiste blauw en 25 bij zowel Atelier Figur als R&D. Logistieke, organisatorische of praktische overwegingen kunnen ertoe leiden dat er in de planning geschoven wordt van activiteiten binnen de twee afzonderlijke jaren. Meer nog dan dat we in 2023 voorgenomen hebben 48 uitvoeringen te realiseren met 4.677 bezoekers en in 2024 52 uitvoeringen met 4.773 bezoekers, zijn we voornemens om in beide jaren samen in totaal 100 uitvoeringen te realiseren met in totaal 9.450 bezoekers. Naast bovenstaande bezoekers verwachten we nog 32 deelnemers aan masterclasses bij Atelier Figur, 100 aan de workshops en 700 viewers van de online tutorials. De masterclasses en workshops vinden plaats in Kanaleneiland.

Van de 100 voorstellingen die we in 2023 en 2024 in totaal zullen spelen, worden er 30 in de stad Utrecht opgevoerd. Binnen Utrecht zijn dat 12 uitvoeringen in Zuidwest/Kanaleneiland, 10 in Centrum, 4 in Overvecht, 2 in Leidsche Rijn en 2 in Noordwest/Zuilen.

Utrecht stadsdeel	2023		2024	
	uitvoeringen	bezoekers	uitvoeringen	bezoekers
Zuidwest/Kanaleneiland	5	285	7	525
Centrum	4	440	6	720
Overvecht	2	96	2	96
Leidsche Rijn	1	120	1	120
Noordwest/Zuilen	1	43	1	43
	13	990	17	1.510

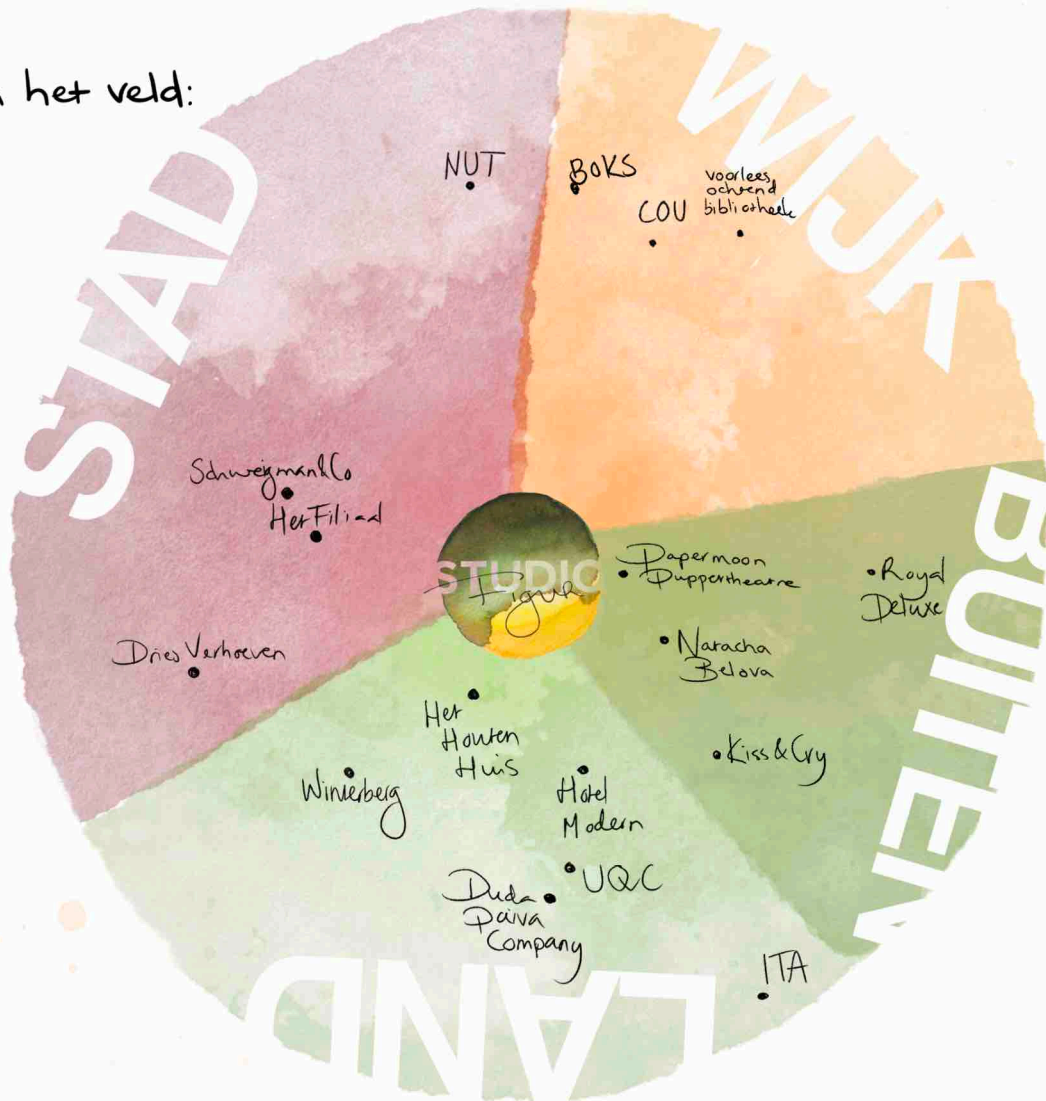

2.4 Financiën

De begroting met bijbehorende toelichting is te vinden in de bijlage.

3. Belang voor Utrecht & het veld

Plaats in het veld:

3.1 De Wijk Kanaleneiland

Studio Figur gelooft dat de artistieke signatuur heel geschikt is voor doelgroepen die niet tot weinig in aanraking komen met theater. Door het weinige gebruik van taal en het veelal inspelen op de verbeelding en ervaring, kan ieder op diens eigen niveau de voorstelling beleven. De universele taal van poppen, beeld en muziek speelt daar een grote rol in. Hierdoor zijn de voorstellingen breed inzetbaar en kunnen ze spelen in bijvoorbeeld theaters, buurthuizen en scholen. Daarnaast is er al lange tijd de wens om meer te doen voor de wijk Kanaleneiland in Utrecht, waar Pluck en Noufri al jaren wonen en werken en zien dat er nog weinig professionele kunst wordt aangeboden aan de bewoners van de buurt. Hierdoor komen de mensen weinig tot niet daarmee in aanraking en is het al helemaal niet speciaal gemaakt voor de mensen die daar wonen. Er zijn geen theatergezelschappen die zich koppelen aan de wijk. In deze situatie brengen wij verandering.

We zijn begonnen met het vormen van allianties in Kanaleneiland. Zo hebben we contact met bijvoorbeeld BOKS, de Bibliotheek, Hart van Noord, en zoeken we momenteel uit hoe we elkaar concreet gaan versterken in wat we doen en in publieksbereik. We willen in het totstandkomingsproces van de producties de stemmen horen van mensen uit de buurt om die te betrekken in onze maakprocessen. Zodat dat we borgen dat wat we maken aansluit bij de beleevingswereld van de bewoners van Kanaleneiland. Bewoners waar Studio Figur direct mee in verbinding staat, variërend van via persoonlijk contact tot social media-groepen en buurtapps.

3.2 De Stad Utrecht

Wij vinden het belangrijk om nieuwe verhalen te vertellen en nieuwe perspectieven te geven, waarbij we inspelen op de brede diversiteit die binnen Utrecht te vinden is. We willen professionele kunst toehalen naar de buurten, in het bijzonder waar nauwelijks professioneel aanbod is. Wij vinden het belangrijk dat de voorstellingen niet alleen zijn voor Utrechts publiek dat zijn weg al kan vinden naar het theater. We staan bekend om de vertegenwoordiging van het genre figurentheater (poppen- en objecttheater), waar in de stad nauwelijks aanbod van is. Door de vorm draagt Figur bij aan de pluriformiteit van het Utrechtse veld en door de inhoud aan de inclusie.

Lokale voorbeelden zijn Het Filiaal en Schweigman & Co. Het Filiaal vanwege hun organisatie. Wij waarderen de educatieve en verdiepende programma's om hun beeldende voorstellingen heen, waarin kinderen bij het onderwerp betrokken worden. Schweigman is een voorbeeld op artistiek vlak, omdat ze hun toeschouwers echt onderdompelen in een eigen geschapen wereld en daarbij gebruik maken van alle zintuigen.

Pluck en Noufri geven beiden les bij HKU Theater. Ze geven les in interdisciplinair samenwerken, poppenspel en beeldend theater. Dit is voor Figur een goede manier om ons werk en onze werkwijze met frisse ogen te blijven zien en nieuw talent te spotten.

Cultuuronderwijs Utrecht neemt een selectie van de voorstellingen op in het scholenaanbod. Studio Figur wordt facilitair ondersteund door Theater Kikker / Podium Hoge Woerd. Zo organiseert Kikker samen met ons een Studio Figur-dag. Ook Stadsschouwburg Utrecht draagt Figur een warm hart toe. We zijn lid van OMU.

3.3 Het (inter)Nationale Veld

Met het gebruik van poppen, video en muziek hebben Noufri en Pluck raakvlakken met gezelschappen als Ulrike Quade Company, Hotel Modern en Het Filiaal. Studio Figur onderscheidt zich van hen door al deze middelen te combineren tot voorstellingen met een tekstloos scenario: verhalen met begin, midden en einde maar zonder dialoog. Wij focussen ons op de jonge doelgroep, zonder de ouder/begeleider uit het oog te verliezen. De signatuur van Studio Figur is dan ook het best te omschrijven als interdisciplinair en tekstloos figurentheater voor jeugd.

Internationaal is het Papermoon Puppet Theatre gevestigd in Indonesië een voorbeeld voor ons, omdat zij als geen ander een toegankelijk tekstloos verhaal van A tot Z vertellen met poppen in de hoofdrol waarin schurende thema's aan bod komen. Daarnaast organiseren ze een poppenfestival waarin makers over de hele wereld hun werk tonen. Dit festival speelt ook juist in wijken die weinig in aanraking komen met kunst. Het Houten Huis is nationaal voor ons een voorbeeld omdat vormgeving een grote rol speelt in hun vertelling en hun thematiek vaak ook belangrijker is dan tekst. Het is heel interdisciplinair. Muziek en beeld gaan hand in hand. Ze durven daarin groots te dromen.

Studio Figur voegt aan dit veld een innovatieve manier van interdisciplinair samenwerken toe, waarin de vormgeving leidend is in het creatieproces. We laten zien dat met figurentheater complexe actuele problematieken op een poëtische manier kunnen worden besproken. We werken met nieuwe verhalen en zoeken hierbij nieuwe vormen die wellicht kunnen putten uit traditionele technieken maar deze nemen we niet 1 op 1 over. Internationaal gezien willen wij vertegenwoordigd zijn op festivals als Charleville, die al interesse hebben getoond in **Toen Mijn Vader De Nacht In Vloog**.

4. Stip aan de horizon

Op de lange termijn willen wij hét figurentheatergezelschap voor jeugd en volwassenen van Nederland worden. Daarbij willen we meer mensen bereiken met onze voorstellingen, wat vraagt om grootschaligere producties aan de ene kant en betere worteling in Kanaleneiland aan de andere zijde. Daartoe is het nodig om intensievere publiciteit en verdere contextprogramma's te creëren rondom de voorstellingen. Deze tweejaarsregeling is voor ons de eerste stap om ons kernteam iets uit te breiden en onze lokale en landelijke relaties te verduurzamen door meer zekerheid te scheppen in de structuur van ons gezelschap. Maar bovenal geeft de regeling ons ruimte om onze artistieke signatuur te verdiepen, het experiment op te zoeken en inclusieve verhalen toe te voegen aan de canon van de stad.

