Best of the Fest, motor voor theatervernieuwing in Brabant.

Algemeen:

Identiteit van het Parktheater en dus ook van Best of the Fest:

Als theater en festival kiezen we al jaren door niet te kiezen: we zijn alles voor iedereen. Als gesubsidieerd huis, als plek voor iedereen, als inspiratiebron voor een raakbare samenleving en als oprechte kansdenkers voelen we dat we tegen niemand nee kunnen zeggen. Iedereen is welkom. Iedereen moet geraakt worden. We willen open en bereikbaar zijn voor de hele samenleving. We willen elke kans op een aanraking met cultuur en creativiteit benutten en dat kan niet als we alleen een vooraf afgebakend en gekend terrein bewandelen.

Wie er voor kiest om ‘alles voor iedereen’ te willen zijn, loopt de kans om op sommige dagen ‘niets voor niemand’ te zijn. Ongetwijfeld overkomt dat ons ook. Maar door alert te zijn en creatief te reageren op de wereld en de mensen om ons heen en ons telkens opnieuw daartoe te verhouden, zitten we vaak wel op het juiste spoor: de juiste benadering met de juiste voorstelling voor de juiste mensen op het juiste moment: raak!

En om die ‘holistische’ taak zo goed mogelijk te vervullen hebben we een programma dat zowel de top als de breedte laat zien, dat talent de kans geeft zich te ontwikkelen, dat voortdurend durft te vernieuwen, dat nog niet gekend publiek naar binnen haalt en zelf veel vaker naar buiten treedt.

Om de samenleving vanuit het theater verder te betoveren en veroveren en om van meer betekenis te kunnen zijn in die samenleving, werkt het Parktheater/Best of the Fest in de periode tot en met 2020 aan

* meer programma, projecten & productie.
* meer publiek, deelname & verbinding.
* meer liefde & geluk & creativiteit voor de samenleving in onze regio en daarbuiten.

Wij hebben een trouw publiek en zijn in staat om nieuw publiek te vinden en te verbinden. Dat nieuwe (en grotere) publiek is er. In de samenwerking met andere domeinen zit nog veel potentieel. Zowel aan de aanbodzijde als de vraagzijde. Daarin succesvol opereren maakt onze betekenis in de raakbare samenleving groter.

Kernuitdaging is: Hoe kunnen we het beste raken, verbinden en versterken?

Verbinden van oud en jong publiek, van bestaand en nieuw product, van cultuur & samenleving, van inwoners & nieuwkomers en van oud en jong in de organisatie.

Om de rol goed te kunnen vervullen zullen wij cultureel, financieel en organisatorisch gezond moeten blijven. Continu moeten verbeteren van wat nu goed werkt. Blijvend vernieuwen waar het kan. En de juiste dynamiek ontwikkelen tussen het bestaande en het nieuwe.

Wij zien dat:

* De wereld steeds complexer wordt en grote veranderingen plaatsvinden;
* De culturele sector onder druk staat van allerhande ontwikkelingen en zichzelf gaandeweg opnieuw moet uitvinden

Wij geloven dat:

* Cultuur een wezenlijke bijdrage kan leveren aan geluk en welzijn van mensen;
* De waarde van creativiteit niet te overschatten is;
* Het kunnen zien van een ander perspectief de basis vormt voor verbondenheid;
* Het stimuleren van en kansen bieden aan creativiteit nooit mag stoppen;
* Wie vandaag niet innoveert, morgen geen organisatie meer heeft;
* Er een voortdurende balans en beweging moet zijn tussen het bestaande en innovatie;
* Dit het beste gebeurt door de relatie tussen programma, publiek, organisatie en financiën met elkaar in balans te houden en tegelijk voortdurend te voorzien van innovatieve prikkels;
* De culturele sector bij uitstek geschikt is om een aantal uitdagingen van deze tijd van oplossingsrichtingen en perspectieven te voorzien
* Dat als iedereen zichzelf kan zijn, in de best mogelijke versie, dat we dan een fijnere, leukere en prettigere samenleving hebben.

Ontwikkelingen binnen theater en vertaling naar Best of the Fest in 2020

Vernieuwing

Voor theaters wordt het steeds moeilijker om goed kwalitatief aanbod te vinden. Impresariaten durven sinds de crisis in 2008 geen of weinig financieel risico te nemen. Dus bieden zij steeds meer dan voorheen commerciële, makkelijk te verkopen voorstellingen aan, geschikt voor een groot publiek. Hierdoor ontstaat er een eenheidsworst in de programmering van de Nederlandse theaters.

Dit is onverenigbaar met onze identiteit, zoals hierboven beschreven. Om daar een oplossing voor te vinden hebben wij besloten om buiten de reguliere programmering om, een festival te organiseren waarin we kunnen zoeken naar oplossingen die belangrijk zijn voor de toekomst van het theater. Zie het festival als de afdeling ‘Onderzoek en Ontwikkeling’ van het theater, waar ideeën over theater van de toekomst ontwikkeld worden, gedeeld en getest worden. Vernieuwen, verbinden en ontmoeten staan daarbij centraal.

Samenwerking:

Voor de samenstelling van zowel het publieks- als het randprogramma voor professionals, zochten we naar partijen die zich herkenden in onze doelstellingen, internationaal creatief opereerden, affiniteit hadden met theater en net als wij een organisatie zijn, die zichzelf vragen stelt over de betekenis van creatieve ontwikkelingen voor de samenleving. Voor de publieksprogrammering vonden we die in Dans Brabant, United Cowboys, EMOVES, De Stilte en de Tanzmesse. Voor het randprogramma vonden we een ideale partner die net gestart was met de ontwikkeling van het District of Creativity Noord-Brabant: De Ambassade voor Creatieve Zaken. Deze organisatie heeft in Brabant op verschillende niveaus banden met de onderwijswereld, de creatieve industrie, maatschappelijke organisaties en overheden. Met de podiumkunsten als aanvullende partij is een samenwerking ontstaan waarin we elkaar versterken en samen optrekken binnen het onderzoek naar de betekenis van theater voor de samenleving.

Onderzoek tot 2020:

Uitgangspunt is een randprogramma (zie ook ***‘****De randprogrammering voor professionals’*), waarin wij samen met partners binnen de DC’s onderzoek doen naar elementen die belangrijk kunnen zijn voor een duurzame versterking van de Brabantse culturele infrastructuur.

De verbinding tussen theater en thema’s die spelen in de samenleving staat in het randprogramma centraal.

De publieksprogrammering van het festival moet met betrekking tot de keuze van de voorstellingen iets vertellen over de wereld waarin wij leven en afkomstig zijn uit een regio die verbonden is met de Districts. Ook in deze programmering willen we onderzoek doen naar vernieuwing. Wat zijn de belangrijke factoren binnen de programmering om ook in de toekomst publiek te blijven ontvangen?

Thema’s die aan de orde komen tijdens het onderzoek tot 2020 zijn:

* De relatie tussen de samenleving en theater.

In het Randprogramma 2016 starten we met een bijeenkomst waarin we de samenwerking tussen theater en de zorgsector onderzoeken. De resultaten van deze bijeenkomst gebruiken we om met de deelnemers van deze bijeenkomst onderzoek te doen hoe we zorg en theater daadwerkelijk kunnen verbinden met elkaar. Met de GGZE gaan we een living lab theater inrichten op het terrein van deze zorginstelling, waarin we de resultaten van dat onderzoek daadwerkelijk omzetten naar de praktijk. In de edities tot 2020 zullen we tijdens het Randprogramma van Best of the Fest in dit theater praktijkvoorbeelden uit de verschillende DC’ s laten zien om op deze manier de ontwikkelingen ook internationaal bespreekbaar te maken.

* De invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op theater en de samenleving

In het Randprogramma 2016 organiseren we een workshop waarin nieuwe technologische ontwikkelingen centraal staan. In de jaren daarna zullen we zowel in het internationale programma als in het randprogramma de koppeling maken naar deze nieuwe ontwikkelingen. Samenwerking zal gezocht worden met Enversed een Eindhovens bedrijf dat een Virtual Reality Experience Center op Strijp-S gaat realiseren.

* Het vinden en bereiken van nieuwe doelgroepen.

In de editie 2016 starten we tijdens het randprogramma met een onderzoek naar expats en theater. We doen dit samen met andere theaters, de Gemeente Eindhoven en The Hub. Doel hiervan is hoe we bedrijven waar veel internationals werken en individuele expats een duurzame culturele infrastructuur kunnen aanbieden.

Met de samenwerking tussen Best of the Fest en EMOVES willen we een langdurige relatie opbouwen om jongeren te laten ervaren dat theater ook voor hen iets te bieden heeft. Daarom zal in elke editie van het festival een belangrijke battle zitten.

Om de dertigers en veertigers te binden aan het festival zal er elke editie van Best of the Fest naast de programmering ook een gezellig festivalterrein ingericht worden, waar, naast eten en drinken ook een randprogramma voor deze doelgroep georganiseerd wordt.

* Nieuwe manieren van programmeren:
* afstemmen tussen aanbod en afname.

Tijdens deze editie van het festival organiseert Best of the Fest een bijeenkomst samen met Stichting Raamwerk. Doel hiervan is met theaterprogrammeurs te praten over samenwerking om belangrijke internationale voorstellingen niet via een impresariaat, maar gezamenlijk met deze theaters naar Nederland te halen. Dit moet in de toekomst garanderen dat de grote theaters, ondanks de stijgende prijzen, toch dit type producties naar Nederland kunnen blijven halen.

* zelf produceren

Best of the Fest onderzoekt wat er allemaal komt kijken bij het zelf produceren van een voorstelling. We doen dit in 2016 samen met Sample Culture (Johnny Lloyd), tijdens het buurtproject (Guilherme Miotto) en internationaal (Kònic Thtr). In de komende edities zullen we dit onderzoek verder uitbreiden met belangrijke producerende partners. Zo zal Best of the Fest in de editie 2017 met Het Zuidelijk Toneel een hele nieuwe productie gaan uitbrengen die gebaseerd is op verhalen van oud medewerkers van Philips. Doel voor het festival is om hier ervaring mee op te doen en deze ervaring te delen met andere (internationale partners. Daarnaast willen we via nieuwe producties in de toekomstige edities nieuw geld genereren bijvoorbeeld bij het FPK en in 2020 bij Creatief Europa, het subsidieprogramma voor cultuur van de Europese Commissie.

* het opzetten van een programmeringsplatform. (onderzoek vanaf 2017)
* Hoe kan je jonge- en nieuwe makers een solide toekomst geven? (onderzoek vanaf 2017)
* Op weg naar een duurzamer theater. (onderzoek vanaf 2018)
* Een andere manier van financiering voor theater proberen te vinden. (onderzoek vanaf 2017)

Onderzoek in de editie 2016

De thema’s die in 2016 onderzocht worden zijn

* De relatie tussen de samenleving en theater,
* De invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op theater en de samenleving,
* Het vinden en bereiken van nieuwe doelgroepen
* Nieuwe manieren van programmeren:
* zelf produceren
* het opzetten van een programmeringsplatform
* Een solide toekomst voor jonge- en nieuwe makers.

Deze thema’s zijn terug te vinden in zowel de randprogrammering als de festivalprogrammering

De randprogrammering voor professionals:

Verbinden: De relatie tussen de samenleving en theater

Op 1 september van 12:30 uur tot 16:45 uur organiseert het Parktheater, Ambassade voor Creatieve Zaken en de Provincie Noord-Brabant (Brabant DC) het programma: *‘Theater en Zorg, Samen in Beweging!’*

Het doel van deze middag is het verbreden en verdiepen van de relatie tussen theatermakers en Health.

Het onderzoek: Wat kunnen theatermakers, theaters en zorginstellingen betekenen voor elkaar en dus voor de samenleving?

Dagvoorzitter Mark Mieras leidt het onderwerp in en geeft zijn visie op de samenwerking tussen theater en Health. Daarna volgen presentaties uit de praktijk waarin de volgende drie uitgangspunten centraal staan:

Wat kunnen theatermakers en gezelschappen betekenen met betrekking tot

* het welbevinden van cliënten,
* voorlichting aan cliënten, naasten en geïnteresseerden
* wie is de kunstenaar van de toekomst?

Na afloop van deze presentaties volgt er een verdieping in groepen waarin mensen uit de zorg en theatermakers met elkaar in gesprek gaan over welke rol theater kan spelen binnen de verschillende gebieden van de zorg en hoe we dit thema daadwerkelijk op de agenda van de zorginstellingen kunnen zetten.

Vernieuwen en ontmoeten: het vinden en bereiken van nieuwe doelgroepen

Op 2 september organiseren we van 14:45 uur tot 17:30 uur een randprogramma voor programmeurs en marketing- en communicatiemedewerkers rondom het thema expats, in het kader van dit festival.
Binnen het Parktheater is communicatie- en marketingmedewerker Loes Barkema al een aantal seizoenen bezig met een onderzoek naar hoe verbindingen gelegd kunnen worden tussen het Parktheater en expats en hun familie. Deze middag wordt haar onderzoek gepresenteerd en worden ervaringen uitgewisseld met betrekking tot programmeren en communiceren voor en met expats. Vragen als hoe kan theater helpen bij het zich thuis voelen in hun nieuwe omgeving en hoe kan je expats en hun familie bereiken als het om cultureel aanbod gaat, zullen aan de orde komen.

Vernieuwen: De invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op theater en de samenleving,

Op 3 september organiseren we van 13:00 uur tot 22:00 uur een workshop innovatie in visuele

theatertechniek. Om ons heen zien we steeds nieuwe technologieën toegepast in visuele uitingen.

 De opmars van de VR-bril, de 3D films en videomapping. In theater komt gebruik van deze technologieën

 mondjesmaat op gang. Tijdens deze workshopdag willen we vanuit de inhoud van het theater kijken naar

 mogelijke toepassingen.

 De workshop is gericht op Brabantse licht- en decorontwerpers, video- en performance kunstenaars,

 regisseurs, dramaturgen, choreografen, artistiek leiders en technici met belangstelling voor het

 integreren van de verschillende technieken van videomapping, lichtprojectie en virtual reality in hun

 werk. Bij het samenstellen van de doelgroep hebben we nadrukkelijk niet alleen voor theatertechnici

 gekozen, maar ook voor deelnemers die vanuit hun eigen vakgebied mee kunnen denken hoe deze

nieuwe technieken bijvoorbeeld ook inhoudelijk in voorstellingen gebruikt kunnen worden.

De festivalprogrammering.

Binnen het festivalprogramma zijn er net zoals in het randprogramma verschillende lijnen aangebracht die te maken hebben met de thema’s vernieuwen, verbinden, en ontmoeten en de verschillende onderzoeksgebieden binnen die thema's.

Vernieuwen: De invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen op theater en de samenleving

Adrien M & Claire B: Een voorstelling die gebruik maakt van videomapping waarin techniek en de menselijke emotie elkaar naadloos aanvullen. Een vooruitblik op de ontwikkeling van een decorloos theater

Kónic thtr: onderzoek naar de betekenis van theater op locatie. Voor de eerste keer in Nederland worden twee locaties, Barcelona en Eindhoven middels videostreaming verbonden met elkaar en wordt de virtuele dans uit Barcelona gecombineerd met de dansvoorstelling in het Parktheater.

Billy Cowie: combineert live dance met 3D technieken en laat die in elkaar overvloeien.

Vernieuwen verbinden en ontmoeten: -Het vinden en bereiken van nieuwe doelgroepen / Nieuwe manier van programmeren: zelf produceren en het opzetten van een programmeringsplatform /Een solide toekomst voor jonge makers.

Battle of the Fest: internationale top-breakdancers strijden met elkaar en ondertussen krijgt het publiek via een koptelefoon uitleg zodat zij de moves gaan herkennen en het commentaar van de jury beter kunnen volgen.

Johnny Lloyd: presenteert in een coproductie met 4 Brabantse partijen de wereldpremière van Other Tales from the Underground waarin de vraag gesteld wordt hoe technologiegebruik lichaam en geest beïnvloed.

Er worden impresariaten en dansprogrammeurs uitgenodigd om een tour door Nederland te kunnen realiseren in seizoen 17-18.

Don Gnu: geprogrammeerd in het kader van een samenwerking tussen Tanzmesse en Best of the Fest. Omdat we ze samen programmeren worden de kosten veel lager.

Programma van Dans Brabant, United Cowboys en jonge makers:

Door het programma een eigen podium te geven, onderstrepen we de verantwoordelijkheid die theaters moeten nemen om jonge makers een solide toekomst te geven. Door een aantal van hen niet alleen in het reguliere programma neer te zetten, maar ook tijdens het festival, kunnen zij werken aan publieksopbouw. In het internationale programma ontmoeten zij ook dansers uit andere DC’s zodat er nieuwe netwerken kunnen ontstaan.

Ballet Vlaanderen: Cherkaoui reist al jaren onvermoeibaar de wereld rond en proeft van alle mogelijke (dans)culturen. Met die bagage is hij nu in staat om dit huis terug actuele relevantie te geven en een gracieuze, hedendaagse uitstraling én taal te bezorgen. Het stof is hiermee van het grootste balletgezelschap van Vlaanderen afgeblazen en onder dat stof blijkt een heuse parel verborgen te zitten.

Met dit soort voorstellingen proberen we niet alleen het traditionele balletpubliek, maar een nieuwe generatie danspubliek aan te spreken.

Verbinden en ontmoeten: De relatie tussen de samenleving en theater / Het vinden en bereiken van nieuwe doelgroepen

Guilherme Miotto: werkt samen met bewoners van de wijk Stratum aan een voorstelling waarin hun persoonlijkheid centraal staat. Na afloop van de voorstellingen ontmoeten de wijkbewoners en dansers elkaar in hun eigen buurttheater Pand P

De Stilte: presenteert voor kinderen niet alleen een voorstelling, maar daaraan gekoppeld ook een workshop waarin zij, onder leiding van de dansers, leren praten over hoe zij de voorstelling beleefd hebben en zij leren om hier met hun ouders en vriendjes en vriendinnetjes over te praten.

Ladira Marselia: geeft dansworkshops (Salsa, Bachata en Kizomba) waarin deelnemers met elkaar leren dansen en zij daarna de bezoekers van het festival uitnodigen om zelf onder leiding van een DJ te dansen.

Voorronde battle: voor een wildcard voor de Battle of the Fest strijden locale breakdancers met elkaar. De winnaar krijgt de kans om kennis te maken met de bekende internationale toppers en samen met hen het gevecht aan te gaan om zich internationaal in de picture te spelen.

Hallo Cultuur: Op 4 september tijdens Hallo Cultuur presenteert Best of the Fest zowel in de zalen als op het festivalterrein een aantal laagdrempelige dansvoorstellingen, amateurdansgezelschappen en dansscholen in het kader van de opening van het culturele seizoen. Publiek kan gratis deze voorstellingen bezoeken.