

1. United Cowboys:

Live art gezelschap United Cowboys is gevestigd in het centrum van de innovatieve stad Eindhoven en werkt daar aan dans met artistieke crossovers uit de performance- en beeldcultuur. Hoofddoel is het realiseren van discipline overschrijdende projecten, met het dansant performatieve als vertrekpunt en artistieke kern.

Sinds 1992 heeft het gezelschap expertise en netwerk opgebouwd in Brabant, nationaal en internationaal. Ze bespeelt de Nederlandse en Belgische middenzalen en vlakkevloertheaters, en het werk is te zien op festivals, op locaties en in musea in België, Frankrijk, Italië, Duitsland, Spanje, Polen, Tsjechië, Slowakije, Canada. Ook is zij nauw verbonden aan het internationale gezelschap Needcompany (Brussel België), voert zij overleg met Cultureel agent Mechtild Tellmann (Duitsland) en werkte zij 3 jaar met internationaal agent Line Rousseau (Apropic).

Onder het dak van United Cowboys werken 2 artistiek leiders; Maarten van der Put (concept, regie, scenografie) en Pauline Roelants (choreografie). Zij maken ieder dans- en performancewerk, dat in discours met elkaar uitgangspunt is voor alle artistieke keuzes en voor de uitwerking van de diverse projecten en producties. Samen tekenen zij als United Cowboys voor monumentale performances, die als duration pieces in binnen- en buitenland worden getoond. Ook zijn Roelants en van der Put verantwoordelijk voor het curatorschap van het artistiek huis van United Cowboys; een stevige werk- en ontwikkelplek, niet alleen voor eigen repertoire, maar ook voor dat van anderen. Zowel jonge als meer gerenommeerde makers worden uitgenodigd artistieke ideeën uit te werken, research te doen naar nieuwe werk- en presentatievormen. Ontmoeting en uitwisseling van makers met elkaar en met hun (toekomstig) publiek staan steeds in dienst van onderzoek, productie, presentatie en reflectie.

United Cowboys binnen het huidige cultuurlandschap.

United Cowboys heeft de laatste jaren op eigen kracht een grote verandering doorgemaakt.

Gesteund door de Stad Eindhoven, heeft United Cowboys de achterliggende periode gebruikt om onder het motto 'wenteling door bundeling van kracht', een transitie in te zetten van producerend gezelschap louter gericht op het maken van voorstellingen, naar een flexibele, dynamische en hybride organisatie, die produceert, cureert en uitwisselingen tussen kunstenaars onderling en met hun publiek arrangeert. In een open dialoog met instellingen en partners heeft United Cowboys gezocht naar nieuwe speelruimte in de kunsten en naar nieuwe concepten die makers en publiek letterlijk en figuurlijk in beweging zetten. Dat onderzoek en die aanpak heeft inmiddels geleid tot het verwerven van een nieuwe eigen plek in het Brabantse kunst en cultuursysteem. United Cowboys werkt samen met lokale, provinciale, nationale en internationale partners aan verdere spreiding van het werk, aan nieuwe speelcircuits en aan nieuw publiek. United Cowboys is toe aan een volgende stap; die stap bestaat eruit dat het gezelschap zijn nationale en internationale werking uitbreidt, verdiept en vervolgens bestendigt.

Citaat uit eerdere advisering Fonds Podiumkunsten;

"De voorstellingen van United Cowboys deelt de commissie in binnen het genre hedendaagse, moderne, conceptuele dans.

Ze kent United Cowboys als een eigenzinnig gezelschap, dat dans verbindt met andere disciplines als muziek, video en beeldende kunst. Deze presentatievorm is niet veel voorkomend in Nederland. Op grond hiervan oordeelt de commissie dat United Cowboys een aanzienlijke bijdrage levert aan de pluriformiteit van het danslandschap".

2. Artistieke uitgangspunten;

United Cowboys neemt de fysieke zeggingskracht en zintuiglijkheid van de dans en van performance en beeldcultuur als artistiek vertrekpunt om van daaruit te reflecteren op het hier en nu. Zij zoomt in op de individuele mens en toont deze in al zijn openhartigheid; machtig en kwetsbaar tegelijk.

De maatschappelijke betrokkenheid van United Cowboys vertaalt zich in het tonen van ongecensureerde portretteren van de mens. United Cowboys vermijdt daarin het hermetische en lineair maatschappelijk commentaar. United Cowboys neemt afstand van de verhaallijn, van de anekdotiek, zij biedt associatief, fysiek werk met een sterk beeldend karakter, waarbij in het denken en doen bij voorkeur handelingen doorklinken die voortkomen uit het onderbewustzijn. Het werk is te beschouwen als gelaagde portretten, die inzoomen op gedrag dat intimiteit prijsgeeft. Intimiteit van gedachten, emoties, van het lichaam. Van het vele dat onder de oppervlakte leeft, maar meestal door beschaving en rede wordt verhuld dan wel schuilt achter gêne, schaamte en angst. United Cowboys zoekt de grenzen van de theatrale wetten op, om ze te tarten, te overschrijden, en zo steeds dieper door te dringen tot de kern van kunst. Op die manier zijn nieuwe werk- en presentatievormen onderdeel geworden van de artistiek ontwikkeling.

Door het vermijden van eenduidig geponeerde inhoud en door het bieden van fysiek, zintuiglijk werk waar het publiek zich mee kan identificeren, krijgt het publiek van United Cowboys ruimte om zijn eigen interpretatie te construeren.

United Cowboys realiseert projecten en producties, variërend van dansvoorstellingen, performances, installaties, het bieden van een podium voor talenten, kunst- en cultuureducatie en lezingen. Ook ontwikkelt zij alternatieve werk- en presentatievormen om kunst actief te verbinden aan publiek en om gezamenlijk met het publiek de betekenis daarvan te hervinden. De theaterzaal is daarin niet meer het enige podium en de voorstellingsstructuur en –duur zijn voor United Cowboys rekbare, variabele begrippen geworden. Het maakproces vindt niet louter plaats achter gesloten deuren, maar wordt gedeeld met andere makers en publiek. Er zijn flexibele lijnen ontstaan, die samen de verbinding leggen tussen creatie, participatie en presentatie. Het is die verbinding die zorgt voor beweging en voeding van het creatieve proces en die basis vormt voor de nieuwe werking van United Cowboys; het stimuleert artistieke ontwikkeling, door onderzoek en creatie en bevordert tegelijkertijd de betrokkenheid van het publiek dat steeds deelgenoot wordt van de werkprocessen en presentatievormen. Dit komt draagvlak en publieksbereik ten goede.

DansBrabant over United Cowboys;

“Er is in de afgelopen jaren in Brabant hard samengewerkt om als discipline sterker te staan, zichtbaarder te worden, de relevantie van dans uit te dragen en draagvlak te creëren. United Cowboys is daarin een genereuze, constructieve en innovatieve partner gebleken. Als een belangrijke residentie- en presentatieplek voor nieuw werk van jonge makers (onder wie afgestudeerden van de Fontys Dans Academie) Als gezelschap dat juist nu flinke internationale belangstelling genereert met vernieuwende en interdisciplinaire dansinstallaties. Voor DansBrabant en de Brabantse dans-infrastructuur is United Cowboys een belangrijke schakel. Dat bleek afgelopen zomer eens te meer tijdens de samenwerking in het Best of the Fest programma van het Parktheater Eindhoven waarin jonge en grijpte, lokale en internationale dansmakers zich presenteerden”.

3. The next step; Concept for new development

United Cowboys heeft via de gerealiseerde transitie een weg gevonden om in haar nieuwe werking bij te dragen aan de ontwikkeling van de danskunst.

1. We bouwen aan een levend oeuvre en plaatsen het werk in steeds wisselende contexten en in relatie tot eerder werk;
2. We werken vanuit curatorschap en maken vandaaruit voor elke locatie/speelplek op maat gearrangeerde performances/avonden;
3. We werken vanuit ons artistieke huis aan de Kleine Berg In Eindhoven, een fysieke plek, waar we onderzoek, creatie, presentatie en reflectie onder één dak samenbrengen. In het artistieke huis bieden we ruimte aan zowel jonge als meer gerenommeerde makers en ontwikkelen van der Put en Roelants eigen werk;
4. Laverend tussen performance en dansstructuren zoeken we steeds in ons werk via de dans naar een flexibele werkhouding en mentaliteit die vormgeeft aan steeds veranderde werk- en presentatievormen;
5. De toeschouwer dagen we in en via ons werk uit actief te participeren; *wat kunst is bevindt zich in de ogen van de toeschouwer; deze bepaalt mede de inhoud van hetgeen hij/zij ziet. (Danto)*

De breedte die United Cowboys heeft opgezocht met haar partners op het gebied van werk- en presentatievormen en de relatie met het publiek, leidt nu tot een gericht concept, waarin geïnvesteerd kan worden in verdieping en duurzaamheid: **concept for new development**, waarvan we in de komende 2 jaar een pilot lanceren, tezamen met nationale en internationale partners.

Tijdens een DC Netwerkbijeenkomst vorig jaar in Het Parktheater Eindhoven i.h.k.v. Best of the Fest, pitchte United Cowboys de eerste opzet, en wist direct de interesse op te wekken van Roman Simó, directeur van het prestigieuze GREC Festival in Barcelona. Afgelopen zomer is de samenwerking tot stand gekomen tussen GREC Festival Barcelona, Theaterfestival Boulevard in 's-Hertogenbosch en United Cowboys. De coproductie afspraken tussen GREC Festival Barcelona – Theaterfestival Boulevard en United Cowboys vormen de basis voor het **Concept for new development**, voor THE NEXT STEP van United Cowboys.

Uitgangspunt is via het *Concept for new development* gezamenlijk op duurzame wijze bijdragen aan het actuele internationale kunst- en performance circuit door uitwisseling van mogelijkheden en het bundelen van ervaring, netwerk en bereik. De gezamenlijke aanpak bestaat uit het creëren van inspirerende omgevingen, waarin dansers, performers, kunstenaars en muzikanten werken op locatie tijdens een festival of andere gelegenheid, zij een biotoop bouwen en zowel andere kunstenaars, kunstprofessionals en het publiek uitnodigen onderdeel te zijn van die tijdelijke community. Doel is het uitwisselen van inspiratie, kennis en vaardigheden. Methode is het combineren van creatie op maat, participatie van lokale kunstenaars en publiek en presentatie van een werk in voortdurende ontwikkeling.

In juli 2017, zal United Cowboys zo'n omgeving in Barcelona realiseren, tijdens- en in coproductie met het Grec Festival. Tijdens de openingsweek wordt een substantiële biotoop gebouwd. In die biotoop is ruimte voor een voortgaand creatieproces en – performance. Ook zijn er masterclasses en open repetities, verder wordt er plek gecreëerd voor lokale artiesten om artistiek onderzoek te doen en korte performances te tonen. In de biotoop wordt ongelimiteerd doorgewerkt; ze zal toegankelijk zijn voor publiek van 12.00 tot 22.00 uur. Het publiek kan blijven zolang ze wil, weggaan en weer terugkomen. In samenwerking met Theaterfestival Boulevard zal een jonge maker uit Holland participeren en worden geïntroduceerd in het Spaanse circuit.

Op deze manier creëren we research & development ruimte, niet achter gesloten deuren, maar open en transparant en te volgen voor eenieder die geïnteresseerd is. Dat maakt van dit *Concept for new development* een uniek evenement.

In augustus 2017, zal er een omgeving worden gecreëerd in 's-Hertogenbosch, waar een nieuwe biotoop wordt gebouwd en het proces wordt gecontinueerd; ook dan adopteren we jonge kunstenaars, nodigen we publiek en professionals uit. Eén of meerdere jonge kunstenaars uit de Spaanse biotoop worden uitgenodigd mee te reizen en zich te introduceren in de Nederlandse.

De kunstenaars waarmee we in Barcelona en in 's-Hertogenbosch werken worden daarna uitgenodigd hun onderzoek voort te zetten in het artistiek huis van United Cowboys; na een residentieperiode zal hun werk getoond worden tijdens speciale edities van SEASONING, tezamen met werk van andere – Nederlandse – jonge makers.

Deze samenwerking is de start van een proces, dat de ambitie heeft als een konvooi langs steden, theaters, festivals en andere evenementen te reizen, waarbij steeds meer partners zich aansluiten. Zeker is al dat er na Barcelona en Den Bosch een biotoop wordt gebouwd in Valencia – (ES) Festival 10 Sentidos en in Keulen (DU) – Kunsthaus Rhenania/687Performance. Voor 2018 is het konvooi benaderd door resp. Festival in Parijs (FR) - Le Générateur, Birmingham (UK) - IDFB International Dance Festival Birmingham, Quebec (CA), Rio de Janeiro (BR) en PS122 in New York (USA).

Van de partners wordt een investering gevraagd in het concept, dat afhankelijk van de omvang van de biotoop en het randprogramma varieert. Barcelona, Valencia, 's-Hertogenbosch en Keulen hebben in totaal € 96.000,00 toegezegd; met anderen zijn onderhandelingen gaande. In de periode 2017/2018 zet United Cowboys in op totaal € 140.000,00, waarvan dus nu al 68% is toegezegd.

4. Artistieke activiteiten die de basis vormen voor het Concept for new development

De activiteiten en producties van United Cowboys ontwikkelen zich in – en vanuit ons artistiek huis.

Daar werken we aan 2 trajecten die de komende jaren meer en meer met elkaar verbonden worden en die samen de eigenheid en identiteit van United Cowboys vorm en inhoud gaan geven:

1. Ontwikkelen, uitwerken en uitvoeren van performatief danswerk van United Cowboys.

We creëren een omgeving en een locatie voor dans, performance en beeldcultuur, variërend van intieme, individuele performance onderzoeken tot monumentale settings, flexibel in hun definitieve vorm, tijdsduur en omvang en geplaatst in een steeds wisselende context.

We onderzoeken de nieuwe speelruimte daarvoor vanuit Brabant. Tezamen met onder meer DansBrabant verbreden we de afzet, die zich niet richt op tournees, maar op het neerzetten van unieke performatieve installaties op specifieke locaties in theaters, tijdens festivals en op andere plekken in binnen en buitenland, steeds omlijst met een breder programma.

2. Curatorship en initiatiefnemer van een internationaal platform,

We organiseren ontmoeting, onderzoek, productie, presentatie en reflectie. We creëren performances, nodigen makers uit in huis artistiek werk te ontwikkelen. We stimuleren initiatieven op het gebied van onderzoek naar nieuwe werk- en presentatievormen en tonen deze resultaten aan een publiek dat we actief betrekken. (wat zien zij, wat ervaren zij, wat is de invloed op het werk en op het publiek als er niet wordt uitgegaan van een traditionele publieksopstelling en presentatievorm?)

Toelichting 1: performatief werk;

Sinds 2014 heeft United Cowboys in theaters en festivals op specifieke locaties een nieuw concept onderzocht via het creëren van éénmalige biotopen, autarkische omgevingen, waarin zich dansers en muzikanten bevinden. Voorstellingsstructuur en voorstellingsduur werden losgelaten. Aan elke speelplek, elke ruimte werd steeds een nieuwe invulling gegeven. Het publiek liep rond en kon deze bijzondere wereld van alle kanten bekijken. De toeschouwer kon blijven staan, doorlopen, eruit stappen en weer terugkomen. De performers begeleidden het publiek in deze schijnbare vrijheid, via de achterliggende regie die zich manifesteert in strakke afspraken en dramaturgie. Er was geen gefixeerde tijdslimiet; deze werd met de organiserende partij afgesproken. Tot op heden lag die tussen de 4 en 5,5 uur; het concept is oneindig.

Al gemaakte performances van Van der Put en Roelants waren een bron van inspiratie en werden geregeld onderdeel van het geheel, waardoor de biotoop voortdurend in beweging bleef; er werden per speelplek elementen aan toegevoegd en geschrapt.

Het concept is constant in ontwikkeling, ontstaan vanuit de wens los te komen van de gekende werkwijze. In eerdere versies werden zekere conventies losgelaten en doorbroken, is meer abstractie gezocht, is er geen bepaalde tijdsduur meer en geschieden de dingen organisch. In die vrijheid en onbeperktheid heeft United Cowboys een rijke wereld ontdekt, waarin we het publiek hebben meegenomen, eerst door er vanaf buiten ongelimiteerd naar te laten kijken, daarna door hen meer deel te laten zijn van het gebeuren.

Burn – Theaterfestival Boulevard 2014;

De bewegingen van de dansers, de muziek en de beeldende elementen zijn allemaal in gelijke mate onderdeel van het werk, waardoor termen als decor, muzikale ondersteuning en choreografie niet passen. Wel verschilt het werk van beeldende kunst of meer statische

*performancekunst in die zin dat het, hoewel het niet narratief is, wel degelijk verschillende spanningsbogen bevat (..) doet denken aan grauwe clubs in Berlijn, of raves à la Burning Man. Als die associatie eenmaal gelegd is krijg je het gevoel te willen meedoen, wat de kracht van Burn alleen nog maar versterkt.....Burn grijpt je aandacht vast, niet met grote verhalen maar met fantasierijke beelden, sterke performers en indringende muziek. Zo krijg je een wereld aangereikt (..) die je ononderbroken blijft verrassen". (***** Boukje Cnossen -Theaterkrant)*

Burn – Kunsthuis Rhenania Keulen 2015;

Onophoudelijk verrijzen beelden uit de danswereld en schilderkunst Het zijn de verrassende, poëtische beelden en lichamen die glanzen van inspanning, die de inhoud maken en die het geheel tot grote hoogten brengt. Over het geheel ligt een sympathieke sfeer van levensvreugde, een charmante directheid die het publiek met een knipoog voor zich wint. (Thomas Linden –Rundschau Duitsland)

This is not a Sad Song – Festival Boulevard 2016;

*This is not a Sad Song is een bijzonder veelzijdige ervaring, die het publiek meeneemt, laat zwemmen in associaties, bijstuurt en weer loslaat. Niet uitleggerig, maar ook niet te conceptueel. De beeldtaal is krachtig en origineel, goed te duiden maar ook vol vervreemdende elementen. De dansers zijn fysiek perfect in controle, en krijgen van de artistieke leiding Maarten van der Put (concept, regie, scenografie) en Pauline Roelants (concept, choreografie) de kans om binnen de groepschoreografieën stuk voor stuk uit te blinken, zonder dat daarbij keurig iedereen een solootje afdraait. Het publiek wordt niet in een passieve kijkersrol geduwd, maar daadwerkelijk aangezet zijn nieuwsgierigheid te volgen en in beweging te komen. (*****Sander Jansens – Theaterkrant)*

Toelichting 2: Curatorship en initiatiefnemer van een internationaal platform;

Sinds 2014 werken we tegelijkertijd in het artistiek huis van United Cowboys aan het project SEASONING, dat kansen biedt voor continuïteit en groei van United Cowboys, voor het dansklimaat in Eindhoven en in de Provincie Noord-Brabant en dat in de toekomst uitstraling op nationaal en zelfs op internationaal niveau kan bereiken.

SEASONING biedt ruimte aan alle facetten van een werkproces. De uitkomsten daarvan worden meerdere keren per jaar getoond, gedurende 2 tot 3 avonden, elke wisseling van het jaargetijde. Per editie wordt vanuit verschillende disciplines een groep van 6 tot 10 kunstenaars samengesteld die allen bijdragen aan onderlinge uitwisseling, reflectie en discussie en de relatie met hun toekomstig publiek. De kunstenaars zijn te gast in het artistiek huis. Daar wordt research gedaan en nieuw werk ontwikkeld en getoond.

De kunstenaars onderling dagen elkaar uit. Het artistiek team van United Cowboys is curator en begeleidt de makers die zij uitnodigt. Het artistiek team ontvangt en begeleidt ook het publiek. Het concept SEASONING in combinatie met de persoonlijke benadering en de informele sfeer maken het mogelijk het publiek te betrekken en aan te moedigen te communiceren en feedback te geven. Een situatie die in de reguliere podiumkunsten praktijk nauwelijks op zo'n directe manier mogelijk is.

Het publiek varieert in leeftijd, in achtergrond, in interesseveld, maar vindt elkaar elke keer in de gezamenlijke nieuwsgierigheid en in de uitdaging om nieuwe kunstuitingen te beleven, er letterlijk dicht op te zitten en er bij betrokken te worden. SEASONING biedt een podium aan actuele ontwikkelingen op het gebied van dans, performance en beeldcultuur; werkt vanuit stad en provincie aan een landelijke uitstraling en aan verbinding met het internationale circuit.

SEASONING is een discipline overschrijdend project, een broed- en werkplaats, dat na een aantal eerste edities nu kansen biedt om door te ontwikkelen tot een internationaal platform met de focus op de ontwikkeling van nieuwe dans, performance en beeldcultuur, ondersteund door muziek.

Kernpunten;

- De residentie, het werkproces, de gezamenlijke presentatie intensiveert het contact tussen makers onderling; er ontstaan nieuwe artistieke samenwerkingen; makers komen terug en/of introduceren andere makers/projecten.
- Communicatie tussen makers en publiek komt bij alle edities ongedwongen tot stand, waarbij de toeschouwers een betrokken en actieve rol toebedeeld. Het publiek verbindt zich en komt terug.
- In combinatie met masterclasses en voor- c.q. nabesprekingen, wordt een verbinding gelegd met de nieuwe generatie makers en dansers internationaal. Dit voegt een nieuwe dimensie toe aan de ontmoetingen, uitwisseling en discours en draagt bij aan internationale ontmoeting en aan een toenemende belangstelling voor de aanpak van United Cowboys. Dat biedt kansen op nieuwe samenwerking gericht op meer afzet.

5.Stappen en doelen;

Onderzoek en duurzame ontwikkeling betekent voor United Cowboys het steeds opnieuw belichten van de mens in het hier en nu; als individu en buiten haar gezamenlijke context.

“Het fundamenteel wezen van het maatschappelijk proces is het individu, zijn begeerten en angsten, zijn hartstochten en zijn motieven, zijn neigingen tot het goede en tot het kwade” (Erich Fromm).

De komende jaren investeren we in de verdere duurzame ontwikkeling vanuit zowel BURN als SEASONING. We willen inzetten op het bereiken van meerjarige internationale samenwerkingen met makers, gezelschappen, podia en festivals uit binnen- en buitenland. Samen met die partners werken we aan artistieke- en zakelijke verbindingen en aan een groeiend publieksbereik. Samen met die partners realiseren we site-specific projecten die nationaal en internationaal als onderscheidend worden ervaren. We willen werken aan het tot stand komen en uitbouwen van nieuwe meerjarige coproductie en talentontwikkelingsafspraken met vooraanstaande theaters en festivals in het buitenland.

In 2017 en 2018 zetten we daarvoor de eerste stappen. Door het verder ontwikkelen van het netwerk van partners – van regionaal tot internationaal- gaan we werken aan uitbreiding van coproducties voor de internationale markt en het bieden van kansen op een internationale praktijk aan nieuwe makers. In 2017 en 2018 gaan we al werkende de mogelijkheden daarvoor onderzoeken en uitbouwen.

Uitkomsten moeten zijn;

- Meer duurzame samenwerkingsrelaties,
- Meer export door het vergroten van onze internationale afzet via meerjarige afspraken met samenwerkingspartners,
- Import en export van nieuwe talentvolle makers uit binnen en buitenland, die zich willen ontwikkelen en die internationaal willen werken.

Het *Concept for new development* tilt zo de internationale werking en zichtbaarheid van United Cowboys naar een **next level**:

- United Cowboys ontwikkelt zich artistiek inhoudelijk, de betekenis en de artistieke kwaliteit van United Cowboys wordt groter doordat het gezelschap voor het ontwikkelen en maken van nieuw werk gebruik kan maken van de internationale artistieke expertise en netwerken van toonaangevende theaters en festivals.
- United Cowboys levert zo een steviger bijdrage aan de profilering van Brabant als een provincie waar onderscheidend kunstaanbod tot stand komt en gezien kan worden. United Cowboys werkt daarmee ook aan de profilering van zichzelf als een onderscheidend Brabants gezelschap met een internationale werking.
- Er komt meer afzet door de samenwerking met internationale partners. Samen met hen ontwikkelt United Cowboys een nieuwe werkwijze, waarbij steeds artistiek werk op maat wordt gemaakt dat verder strekt dan het spelen van incidentele voorstellingen. Waar tot nu toe gezelschappen artistiek werk ontwikkelen en maken en vervolgens daarvoor een afzet gaan zoeken, is in de nieuwe internationale aanpak sprake van een werkwijze waarin zowel (maker) als afnemer (theater of festival) samen optrekken. Samen zijn ze in gesprek en nemen ze verantwoordelijkheid voor zowel de inhoudelijke uitgangspunten, de productionele aanpak, financiering en de afname van het nieuwe werk. United Cowboys werkt zo aan een andere en nieuwe relatie tussen maken en spelen, ontwikkelt een nieuw aanbod/afname model.
- Het artistiek huis van United Cowboys wordt via SEASONING nog meer een plek voor onderzoek en ontwikkeling. United Cowboys creëert meer mogelijkheden voor het inrichten en vormgeven van residenties van nieuwe makers. Dat biedt kansen op meer ruimte voor artistieke ontmoetingen, uitwisseling en samenwerking tussen Nederlandse en internationale talenten. Het artistiek huis wordt een broedplaats/ontmoetingsplek waar nationale en internationale programmeurs kennis maken met elkaar en met nieuwe talenten. Het artistiek huis ontwikkelt zich tot een culturele hotspot voor nieuwe dans en voor nieuw publiek voor de dans.
- Het dansklimaat in Brabant krijgt meer betekenis, wordt nationaal en internationaal zichtbaarder.
- Er komen voor het werk van United Cowboys substantiëlere budgetten beschikbaar. Nationale en internationale financiering wordt aan elkaar gekoppeld. Financiële risico's worden gespreid, coproductanten nemen risico door vooraf coproductiebudgetten beschikbaar te stellen, bovenop de uitkoopsommen die ze United Cowboys betalen strikt voor het uitvoeren van de performances.
- United Cowboys krijgt meer ruimte om zich verder te professionaliseren en te werken aan het versterken van zijn marketing en zakelijke leiding.
- Voor de artistieke leiding van United Cowboys ontstaat meer ruimte voor het essentiële artistieke onderzoek en voor het ontwikkelen, uitbouwen en participeren in internationale ontmoetingen.

United Cowboys neemt met deze aanpak graag het voortouw in de ontwikkeling van een nieuwe onderscheidende werkwijze, waarin steeds in dialoog met meerdere partners (makers, theaters, festivals, dansprofessionals) wordt gewerkt.

Vanuit de experimenteerfase tot nu toe is duidelijk dat het werken aan een **NEXT STEP** ook mogelijkheden biedt om:

- United Cowboys inhoudelijk en zakelijk te versterken;
 - werk van United Cowboys krijgt meer internationale betekenis, door uitbreiding afzet enerzijds (export) en het bieden van residentieplekken voor internationale makers anderzijds (import)
 - de organisatie wordt professioneler en ondernemender, door een stevig netwerk van samenwerkingspartners in een breed (internationaal) gebied en duurzame allianties
 - er ontstaat een nieuwe financieringsmix, door de combinatie van import en export, waarbij zowel producerende als presenterende partijen betrokken zijn. Bovendien biedt de coproductie- investering een vertrouwen naar partijen in het zoeken naar nieuwe financiële bronnen.
- Te werken aan een nieuwe relatie tussen makers en afnemers en daarvoor een nieuw model te ontwikkelen. Dit model is gericht op wederzijdse vraag en aanbod; niet alleen het presenteren van werk, niet alleen afzet, maar een duurzame samenwerking waarin creatieprocessen, participatie en presentatie allen hun inbreng (kunnen) hebben; dit verbreedt niet alleen de afzet en het bereik, dit levert ook een verdiepend artistiek onderzoek; ten slotte verbindt het verschillende lagen en instanties in het internationale culturele veld.
- De grenzen tussen kunstvormen te onderzoeken, om vervolgens multidisciplinair te werken en daarmee nieuwe ervaringen te veroorzaken voor een nieuwsgierig publiek;
- Bij te dragen aan nieuwe ontwikkelingen in performen en presenteren, onder meer door het publiek te betrekken bij het proces van creatie en presentatie;
- Ontmoetingen te arrangeren tussen kunstenaars en tussen kunstprofessionals die meer ruimte scheppen voor jonge makers om zich te ontwikkelen en zichtbaar te worden voor professionals en publiek;
- Uitwisseling en samenwerking te stimuleren tussen kunstenaars en programmeurs uit verschillende landen en culturele achtergronden;
- Ontmoetingen te arrangeren tussen kunstenaars en tussen kunstenaars en hun publiek;
- Te werken aan de betekenis en de internationale zichtbaarheid van het artistiek huis van United Cowboys.

6. De aanvraag aan Brabant C Fonds;

United Cowboys vraagt Brabant C nu € 65.000,00 te investeren in een pilot 2017/2018 om de kansen en ambities die zich hebben gevormd vanuit de ingezette transitie al werkende uitvoerbaar te maken en om vervolgens voor de periode na 2019 tot een duurzame aanpak te komen.

Het fundament voor de pilot:

- We kunnen bouwen op de ervaring en kennis uit het verleden;
- We hebben de laatste jaren actief geïnvesteerd in het tot stand komen van samenwerkingen die kans bieden op meer afzet van het werk van United Cowboys, waarmee meer financiële middelen worden verkregen (zie overzicht partners en toelichting begroting);
- We hebben stevige allianties met faciliterende instanties in de regio, zoals DansBrabant Tilburg, Parktheater Eindhoven en Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch die kennis toevoegen en die United Cowboys met raad en daad ondersteunen;
- Samenwerking met regionale (Fontys Tilburg, AKV St Joost Den Bosch en Breda, Kw1c Den Bosch) en bovenregionale kunstvakopleidingen (AHK Amsterdam, ArtEZ Arnhem, Codarts Rotterdam, Conservatorium Antwerpen) dragen bij aan onderzoek naar nieuwe aanwas makers en uitvoerders, aan actuele inhoudelijke ontwikkelingen en discours in de bredere context van artistieke tendensen.
- Eigen inkomsten groeien door nieuwe internationale coproducties, meer uitwisselingstrajecten (residenties, educatietrajecten, masterclasses) en hogere inkomsten uit de toenames van de activiteiten in ons artistiek huis (meer – ook internationale- residenties, meer toonmomenten, entreegelden, baropbrengsten, verhuur zalen);
- We werken aan optimalisering van internationale uitwisseling door het tegelijkertijd realiseren van import- en exportactiviteiten en bouwen daarmee voor United Cowboys en onze partners aan uitbreiding van onze netwerken, ons publieksbereik en (naams-) bekendheid en we werken zo aan een consistent en zichzelf in beweging houdend Internationaal uitwisselingsstelsel.

Te nemen stappen;

Voor United Cowboys staat de periode 2017-2018 in het teken van bestendiging en groei.

United Cowboys focust op het bestendigen en uitbouwen van de afspraken met huidige en nieuwe samenwerkingspartners, op relatie tussen de verschillende afzetgebieden en op het vasthouden en uitbreiden publieksgroepen om de verbinding te stimuleren. Het werk van United Cowboys biedt ruimte voor flexibiliteit in afzet en in de omvang van projecten. Er wordt nieuw werk gemaakt en er worden meerjarige afspraken gemaakt met internationale partners om samen te werken aan een nieuwe aanbod/afname methodiek en aan het verwerven van (nieuw) publiek. Beoogd resultaat is een gezelschap nieuwe stijl, dat over haar eigen werk en markt heen kijkt en een rol van betekenis speelt in een internationaal netwerk. We onderzoeken de komende twee jaar hoe we deze werking kunnen versterken om vervolgens internationaal, maar ook via dat werk nationaal zichtbaarder te worden. Om dat te kunnen doen is meer continuïteit, zowel artistiek als organisatorisch en publicitair noodzakelijk.

Meer internationale coproductie/samenwerkingsverbanden die extra inkomsten opleveren;

Samen met internationale partners in het dans en performanceveld werken we aan het tot stand komen van duurzame coproductie/samenwerkingsverbandenverbreding van de afzet en het bevorderen van (naams-)bekendheid.

Kern van deze werkwijze is de voortgaande uitwisseling tussen import en export; een ruilsysteem, waarin partijen en partners actief zoeken naar nieuwe mogelijkheden in de eigen omgeving of het eigen circuit.

Internationale uitwisseling wordt ingebed in een lokale omgeving met bijbehorend netwerk, publiek en artistiek circuit. Er wordt verbinding gelegd tussen producerende instanties/ makers, grote- en kleine presentatieplekken, festivals, educatietrajecten; de deuren tussen verschillende instanties die allen betrokken zijn bij het creatie- participatie en presentatietraject worden geopend. Deze partijen worden verbonden aan het gehele traject. Er ontstaat een levendig en doorgaand netwerk waarin vraag en aanbod in een bredere context geplaatst worden dan het afgebakende eigen terrein.

Deze verbindende werkwijze levert zowel uitbreiding in de breedte op – meer en andere betrokken partijen en meer en ander publiek. Zij werkt ook in de diepte: er ontstaan meer mogelijkheden om door te stromen en kennis en expertise te verdiepen, en meer betrokkenheid bij participanten en toeschouwers te genereren.

We willen vanaf de start van dit *Concept for new development* de reeds aangehaakte partners in alle openheid betrekken bij dit traject. We beginnen bij de bestaande verbanden en werken met hen aan nieuwe lijnen ten dienste van wederzijds belang en profijt. Het wordt een reis die we samen aangaan en waarin alle kennis en ervaring welkom is en wordt gedeeld. We starten een open source op, een digitaal overleg, waarin deze ervaringen worden gedeeld en waar nieuwe partijen gemakkelijk bij kunnen aansluiten; op die manier kunnen nieuwe partners de aanloop en geschiedenis volgen en de draad oppakken. Waar anders in het traject misschien gaten kunnen vallen, kunnen deze redelijk eenvoudig door een andere partij worden ingevuld. Zo creëren we voorwaarden voor een doorgaand netwerk en bieden we kansen voor nieuwe partijen en partners om aan te haken. Via de open source en de zwaan kleef aan methode werkt het concept voor new development als een inktvlek, die zich meer en meer verspreidt, (naams-) bekendheid en nieuwe partners genererend.

Van elke partner wordt een investering gevraagd in deze werking. Naast een overeengekomen gage/uitkoop voor de biotoop, investeert de partner in het breed uitzetten van publiciteit, in het mee organiseren van randprogramma's, in het stimuleren van ontmoetingen, en in het werven van minstens 1 nieuwe buitenlandse partner/coproducent. Vooralsnog lijkt het aannemelijk dat deze uit hetzelfde land komt, maar het kan ook een relatie zijn uit een bovennationaal netwerk zoals IETM, EUNIC, DC Network, EFA en ECF.

Subsidies;

Stichting Cultuur Eindhoven heeft voor de periode 2017-2018 per jaar € 50.000,= toegekend.

Die bescheiden bijdrage biedt wat continuïteit voor de corebusiness van United Cowboys.

Vanuit de samenwerking van de afgelopen jaren, verwachten we via PLAN een n.t.b. bijdrage te ontvangen uit de meerjarige talentontwikkelingsaanvraag die PLAN indient bij FPK.

Meer coproductiebijdragen;

We zetten vooral in op het verwerven van meer internationale inkomsten via coproductiebijdragen en uitkopen van BURN door GREC Festival Barcelona (ES) en Theaterfestival Boulevard 's-Hertogenbosch (NL), Divadelni Flora Festival Olomouc (CZ), Parktheater Eindhoven (NL), 687Performance Keulen (DU), Festival 10 Sentidos Valencia (ES) le Générateur Parijs (FR), IDFB International Dance Festival Birmingham (UK), Rio de Janeiro (BR), Quebec(CA) en Performing Space PS122 New York (USA).

Meer bijdragen van particuliere fondsen;

Voor de uitvoering van de nieuwe activiteiten als onderdeel van de pilot die we de komende twee jaar willen uitvoeren vragen we aanvullende bijdragen van particuliere fondsen zoals VSB Fonds, Fonds 21 en Prins Bernhard Cultuurfonds, t.b.v. uitbreiding publiek en werving nieuwe publieksgroepen en voor het betrekken van nieuw talent bij de activiteiten.

Meer eigen inkomsten;

Groei van de eigen inkomsten daarnaast is ook voorzien door het uitbreiden van de activiteiten in het artistiek huis, door:

- Meer residenties, vanuit het nationale en internationale circuit; i.s.m. onder meer via Dansbrabant, landelijke danswerkplaatsen en het Europese Studio Trade Network.
Vier tot zes keer per jaar gaan er aankondigingen / oproepen uit naar deze netwerken waarin residentieruimte in Art House United Cowboys wordt aangeboden, gekoppeld aan een toonmoment; deze worden ook verspreid via de diverse facebookgroepen waar United Cowboys deel van uitmaakt, o.m. Independent Dance, Global Dance Network, Interdisciplinary Improvisation Network, Cloud Dancelab Events.
- Residenties en presentatie van makers voortgekomen uit internationale afzet; makers die we internationaal ontmoeten en zich presenteren in Seasoning Specials, speciale avonden, naast de reguliere, als speciale programma's die we breder uitzetten en promoten, over de lokale en regionale grenzen heen om zo een landelijk en zo mogelijk internationaal publiek te trekken.
- Afzet korte performances in het nationale en internationale circuit, die op zichzelf staan, maar onderdeel zijn van het grote biotoopconcept. De performances zijn gemakkelijk inzetbaar en beperkt in de kosten: zij vragen weinig middelen, zijn compact in opzet en techniek, met weinig mensen te realiseren. Naast de inkomsten die deze performances genereren door afzet, werken zij als promotor voor meer publieksinkomsten. In Duitsland, Tsjechië en Spanje hebben degelijke performances heel goed gewerkt als introductie op het gezelschap werkende naar het bredere bitoopconcept.
- Uitbreiding van het aantal educatietrajecten middelbare scholen en masterclasses voor professionals,
- Meer recette inkomsten uit eigen openbare activiteiten in het huis,
- Meer gebruik van de ruimte(s) door derden voor culturele activiteiten: repetities, lezingen en andere podiumactiviteiten (concerten, films, symposia).

Tijdelijke investering in meer mankracht en expertise t.b.v. het professionaliseren van de organisatie;

In 2017 en 2018 moet extra geïnvesteerd worden in de organisatie t.b.v. de uitbreiding van het team. Daarin houden we rekening met een duidelijke functieafbakening en takscheiding en willen we de juiste balans tussen ervaren personeel en een jong aanvullend team vinden. We willen een duurzame marketingstrategie opzetten, waarin verschillende doelgroepen en afzetgebieden tezamen meer opleveren dan de som der delen, door doorstroming van netwerken en verbinding van publiciteitskanalen.

Per 1 maart 2017 is Ulla Havenga (Marketing and Audience Development Officer – San Francisco, Dublin, Londen) aan United Cowboys verbonden als medewerker Internationale programmering. Zij werkt aan een meerjarige marketingstrategie gekoppeld aan het creëren van duurzame samenwerkingsverbanden en aan netwerkontwikkeling.

Ulla onderhoudt de contacten met de huidige internationale partners, verkent nieuwe wegen, doet veldonderzoek naar mogelijke verbindingen van deze internationale plekken met andere plaatselijke/regionale instanties en bouwt een opensource t.b.v. kennisuitwisseling, platform en update traject.

Voor uitvoering van taken ter publicitaire en productionele ondersteuning van de activiteiten stellen we een jong team samen, met frisse kijk en inzicht in actuele werkmethodes (digitalisering, social-media, interne netwerken).

Het betreft afgestudeerden van opleidingen cultuur en management, marketing, planning en organisatie, kunstvakopleidingen en grafisch ontwerp, die het gezelschap kennen en ambitie hebben om mee te groeien. (zie lijst medewerkers). Ten behoeve van specifieke opdrachten en evenementen wordt het team incidenteel aangevuld met stagiaires uit dezelfde werkvelden. United Cowboys is een erkend leerbedrijf op deze gebieden. De afgelopen jaren waren er gemiddeld 3 stagiaires per seizoen in opleiding bij United Cowboys, voor periodes wisselend van 3 tot 8 maanden.

De administratie en controle laten we uitvoeren door de externe partijen, waar we nu ook mee werken: Supportpunt Boekhouding en Administratie en Govers Accountants.

We borgen de professionaliteit van de bedrijfsvoering door kerntaken steeds weer terug te koppelen naar het vaste team, aangevuld met een zakelijk manager (vacature).

Versterking van professionaliteit komt tevens door nauwe samenwerking met de ervaren mensen van huidige partners als Dans Brabant, PLAN talentontwikkeling, overleg Brabants Dansveld, Mechtild Telmann (Kulturmanagement Deutschland), ingewerkt in het culturele veld, met een groeiend netwerk en met kennis van het internationale circuit. Recent is contact gelegd met Sarah de Ganck (Art Happens – internationaal managementbureau Gent BE). ART HAPPENS haar internationaal managementbureau is in 2008 opgericht. Sarah werkt 14 jaar in de podiumkunsten en heeft zich gespecialiseerd in nationale en internationale tournees van dans- en theatervoorstellingen en cross-over projecten. Ze heeft 10 jaar samengewerkt met Frans Brood Productions waar ze het vak leerde (<http://www.fransbrood.com/>)