

NEW TERRITORIES – RESHUFFLE THE DECK

2021-2023

Repair is the process by which a damaged object is restored to a state in which it can fulfil its intended function, but the Latin origin of the word reparare not only means restoring and repairing, but also renewing a higher innovative power, because unlike recycling, it can not take things back to the starting point, but can continue to evolve. It is a sustainable concept that values the things that surround us, and from which strong creative and economic forces can originate from. Repairing is a skill that can enhance independence.” – Gerfried Stocker, REPAIR, Sind wir noch zu retten (translated from German)

Inhoudsopgave:

- A. **United Cowboys - Het gezelschap**
- B. **‘New Territories - Reshuffle the Deck’**
 - b1 inleiding**
 - b2 aanleiding**
 - b3 inhoud**
 - b4 opbouw: ‘Territories’ in ‘New Territories - Reshuffle the Deck’**
 - b5 organisatie**
- C. **Na ‘New Territories - Reshuffle the Deck’**

Noot voor de lezer:

New Territories – Reshuffle the Deck omvat samenwerkingsprojecten met verschillende regio’s in Europa. Een omvangrijk traject, met een complexe structuur. We hebben ons best gedaan om in dit **Projectplan** de informatie over de drijfveren, doelen en verschillende deelprojecten zo duidelijk en volledig mogelijk te beschrijven. Om de impact en reikwijdte van het traject inzichtelijk te maken, hebben we daarnaast een aantal essentiële bijlagen bijgevoegd; in **bijlage D1 – tijdslijn** ziet u verbeeldt hoe de verschillende projecten elkaar opvolgen en beïnvloeden; we kunnen bouwen en vertrouwen op een sterk kernteam, op draagvlak en op partners, zie **bijlage D2- team en stakeholders**; United Cowboys heeft ervaring in het internationaal (samen)werken, de werking leest u terug in bijlage **D3-internationale werking United Cowboys**; de afgelopen jaren heeft United Cowboys met haar producties en projecten hoge ogen gegooid en veel publiek kunnen raken; een beeld van verschenen artikelen, recensies en publieksreacties in **bijlage D4 – artikelen en publiek**; onder het traject ligt een overzichtelijke, realistische begroting, met uitgebreide financieringsmix en gespreid risico, zie **bijlage D5- begroting en doorkijk**; om alvast een idee te krijgen van onze ambities op gebied van publiekswerking, afzet en bereik, hebben een voorzet toegevoegd op het marketingplan, zie **bijlage D6- voorzet marketingplan**; we kunnen bogen op de ervaring en positieve resultaten van het traject Concept for new Development, (ondersteund door Brabant C in de periode 2017-2019) waarvan het evaluatieverslag is bijgevoegd in **bijlage D7 – evaluatie CND**.

website: www.unitedcowboys.net

wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/United_Cowboys

A. United Cowboys - Het gezelschap

MISSION STATEMENT

"We believe that the combination of creation, participation and presentation has the strength to take away obstacles, prejudices, fear and restraint. The outcome of these collaborations could have an influence on policymakers and spectators in the sense of thinking more cross over, thinking in meanings of art in larger rate; in a broader geographical context and in transboundary criteria. Art is overwhelmingly important in the process of innovation and redefinition of cultural context, because it uses tools as imagination, wonder, beauty and truth; tools of all times, all people and of all cultures".

(citaat international mission statement United Cowboys)

United Cowboys is een *live art* gezelschap uit Eindhoven dat vanuit dans/beweging artistieke crossovers aangaat met 'Performance Art'- en de beeldcultuur. Zij realiseert discipline overschrijdende projecten, met het dansant performatieve als vertrekpunt en artistieke kern. Zij stelt performance op het snijvlak van beeldende kunst, theater en dans centraal, koppelt deze disciplines aan onderzoek, kritische reflectie en lokale en (inter)nationale samenwerkingen met verschillende partners. Onder het dak van United Cowboys werken twee artistiek leiders: Maarten van der Put (concept, regie, scenografie) en Pauline Roelants (choreografie). Zij maken ieder dans- en performance werk, dat in discussie met elkaar uitgangspunt is voor alle artistieke keuzes en voor de uitwerking van de diverse projecten en producties in samenwerking met anderen. Samen tekenen zij als United Cowboys voor monumentale performances, die als 'duration pieces' - de zogeheten 'biotopen' - in binnen- en buitenland worden getoond. Ook zijn Roelants en Van der Put verantwoordelijk voor het curatorschap van het artistiek huis 'Art House' van United Cowboys. Dit is een werk- en ontwikkelplek in Eindhoven, niet alleen bedoeld voor eigen repertoire, maar ook voor dat van anderen. Zowel jonge als meer gerenommeerde makers worden uitgenodigd artistieke ideeën uit te werken, onderzoek 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. Onder de titel 'Seasoning', presenteert het internationale platform nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dans en performance, begeleidt door muziek, beeldend werk en andere disciplines.

In de afgelopen 25 jaar is de positie van United Cowboys verschoven van een uitsluitend producerende naar een meer en meer initiërende en coördinerende rol binnen de culturele keten. Daarbij wordt voorrang verleend aan het collectief en heeft United Cowboys daardoor de karakteristiek van een open en hybride organisatie gekregen. United Cowboys is dus meer dan de som der delen van het duo Roelants/Van der Put, zij creëerden een thuis en een veilige haven om te experimenteren, te creëren en te groeien voor een grote groep.

B. 'New Territories - Reshuffle the Deck'

b1 Inleiding

In veranderende tijden, waarin reizen minder evident is en waarin we elkaar uit het oog dreigen te verliezen maar waarin ook het intermenselijke en affectieve weer nieuwe aandacht krijgt, herziet United Cowboys haar wegen van nationale en internationale samenwerking en uitwisseling. Het project 'New Territories - Reshuffle the Deck' beoogt een gezamenlijke zoektocht met partners in vier regio's in Europa - allemaal met Corona-schade - op weg naar nieuwe samenwerkingsverbanden op basis van oude verworvenheden. Deze tijd toont ons aan dat het niet gaat om het samenwerken binnen een enkelvoudige harmonieuze gemeenschap - hoe lokaal, provinciaal, nationaal of internationaal ook - en ook niet met een proces waarin dit planmatig is uitgewerkt - want we leerden dat een pandemie ons kan ontwrichten. Het gaat ons om de middelpuntvliedende kracht die het project teweegbrengt in meerdere gemeenschappen, zoals de veelvoud aan talen en gebruiken als garantie voor een waarheid die niet slechts partieel is.

We ontwikkelen een verscheidenheid aan bekwaamheden die niet tegengesteld zijn aan de enkelvoudigheid van taal of kunde. We kiezen voor culturele vaardigheden die in cirkels bewegen. We opteren voor kennis die verward raakt en zich moet 'resetten', maar die ons tegelijkertijd - samen - leert uitgangen te zien en knooppunten en netwerken anders te activeren.

We zetten onze kennis, ervaring én onze culturele bases in om traditie en experiment samen te brengen in processen die aanjagen, verbinden en die duurzaam kunnen worden ingezet. We doen dat door tijdelijke werelden te bouwen in- en met de vier verschillende regio's. We bouwen mobiele artistieke huizen Mobil Art Houses, waar we onderzoek doen, ontmoetingen arrangeren, werk ontwikkelen en publiek uitnodigen. Vervolgens nemen we die ervaringen mee naar een volgende plek. Het huis blijft zich vullen, met steeds nieuwe bewoners, nieuw onderzoek, nieuwe resultaten. Geregeld komen we terug naar ons fysieke artistiek huis 'Art House' in Eindhoven om ook daar verder te werken, voort te bouwen, samen met lokale kunstenaars en publiek. Wanneer we elders zijn houden we contact met onze partners en met 'thuis' door middel van een derde huis: het 'Digital Art House'. Het is een virtueel huis, waarin ruimtes worden gevuld met informatie, dialoog, discussie en online reportages. Het is een plek waar de processen kunnen worden gevolgd en waar actief kan worden deelgenomen. Zo bouwen we aan een duurzaam netwerk van ontwikkelingen en uitkomsten. Elk voorlopig resultaat nodigt uit tot nieuwe stappen en nieuwe ontwikkelingen. Het is een zichzelf voedend en regulerend proces.

b2 Aanleiding

In de periode 2017-2019 realiseerde United Cowboys met steun van Brabant C het 'Concept for new Development', een onderzoeksproject over andere manieren om internationaal samen te werken. Uit de evaluatie van dit traject bleek dat het 'Concept for new Development' meer output heeft opgeleverd dan was voorzien. We zijn uiteraard heel blij met dit succes, temeer daar deze resultaten ook de opening bieden voor een nieuw traject. De samenwerkingen geven aanleiding tot vervolg en verdieping en dus reden voor het project 'New Territories - Reshuffle the Deck'.

'Concept for new Development' – wat het opleverde

Het 'Concept for new Development' toonde zich als een onderzoek naar een andere manier van (internationaal) samenwerken; minder gericht op een eindproduct, meer gericht op het proces van verbinden en uitwisseling voor een langere duur. We hebben door deze procesgerichte benadering kunnen werken aan uitwisseling vanuit verschillende invalshoeken, nl. creatie, participatie en presentatie. Daarmee hebben we betrokkenheid gegenereerd en aansluiting gevonden in brede kring. Wat de eerste stappen ook waren – gesprek, voorstellingen, symposia, residenties, masterclasses – het leidde in bijna alle gevallen tot een volgende stap. Op deze manier is een nieuwe research and developmentruimte geschapen, niet achter gesloten deuren, maar openbaar en transparant en te volgen voor eenieder die geïnteresseerd is. Het assisteren bij lokale culturele behoeften en het arrangeren van momenten om met elkaar kennis te maken in het teken van toekomstige duurzame samenwerkingsverbanden was onze bijdrage. Wat heeft de kunst op dit moment nodig? Wat heeft de mens nodig? Wat kan een gemeenschappelijk doel zijn? Hoe draagt dat bij aan de bredere culturele context? Dit zijn vragen die in de huidige tijd getekend door isolatie, crisis, opkomende totalitaire machten, verharding van tegenstellingen en de pandemie actueler zijn dan ooit en waarin wij de noodzaak zien voor een nieuw traject gebaseerd op onze ervaringen uit 'Concept for new Development'. We bouwen voort op het fundament om een nieuwe gemeenschap, waarbij verschillende - internationale - regio's betrokken zijn, te manifesteren.

b3 Inhoud

De breedte die United Cowboys heeft opgezocht met haar partners op het gebied van werk- en presentatievormen en de relatie met het publiek, heeft geleid tot een concept, waarin gericht geïnvesteerd kan worden in verdieping en bestendigheid. We zijn dit concept al geruime tijd aan het voorbereiden, ontwikkelen en bijschaven. Toen we eraan begonnen konden we nog niet vermoeden dat onze nieuwe doelen zo snel actueel en noodzakelijk zouden worden. Het concept dat we ontwikkelen heeft de titel 'New Territories - Reshuffle the Deck'. Onder invloed van Covid-19 moeten we de kaarten opnieuw schudden, bestaande situaties, verhoudingen en juncturen opnieuw ijkten. Ook moeten we nadenken over de effecten van deze crisis op internationale samenwerkingen. Over het belang om deze voort te zetten en over de noodzaak werkwijzen en plannen nieuwe richting te geven. We doen dat met internationale partners, en met kunst als motor, omdat we het juist nu belangrijk vinden te blijven verbinden, kennis te delen, culturele achtergronden uit te wisselen en samen te werken aan een duurzame (mentaliteits-) verandering.

Artistieke visie

In onze plannen speelt de kracht van het fysieke, de live aanwezigheid, de tastbaarheid nog altijd een belangrijke rol; dit ondanks de belemmerende huidige omstandigheden. Het is essentieel in het werk, zowel in de performances als ook in de publieksbeleving; een universele taal, die de menselijke maat inzet om mensen te betrekken; een taal die verbindt, die begrip en generositeit bevordert.

CITAAT

"Jullie maken iets belangrijks mogelijk in deze tijd, namelijk: het ervaren van betekenisvolle contacten" [...] "Je geeft tijd om te beschouwen, te kijken [...] " we kunnen op zoek naar tastbaarheid van de mens, de aanraakbaarheid".

Bea van Tusscher, Nederlands ambassadeur in Bulgarije over 'Concept for new Development' in Sofia 2019

In de huidige pandemische tijden spreekt men over de kracht van de creatieve sector, over de flexibiliteit en het vermogen 'out of the box' te denken. Ook wij doen dat, in (inter)nationale context, via Video Calls, Zoom, forums en paneldiscussies, zoals IETM, Aerowaves, Dutch Culture, maar ook dichterbij via PLAN, Kunst van Brabant, AIR Brabant.

Uit deze gesprekken en forums blijkt veel behoefte aan verbintenis die ook voortkomt uit de onzekerheid over de rol die kunst kan (blijven) spelen; we merken dat uitwisseling en het nadenken over wegen om te blijven samenwerken de bredere context van gedeelde belangen versterkt en verbindt.

NEW TERRITORIES – RESHUFFLE THE DECK

Samen met partners op duurzame wijze bijdragen aan het actuele internationale kunst- en performance circuit door uitwisseling van mogelijkheden en het bundelen van ervaring, netwerk en bereik; doel is het uitwisselen van inspiratie, kennis en vaardigheden. Methode is het combineren van creatie op maat, participatie van lokale kunstenaars, publiek en presentatie en die transformeren naar internationale kaders.

Met 'New Territories - Reshuffle the Deck' slaan we daarom die andere weg in, een duurzame. Een weg die een breed bereik heeft. Een weg die zich kan ontwikkelen tot een netwerk. Een wegennet. Dat tenslotte uitgroeit tot een 'netwerk gemeenschap' die landsgrenzen overstijgt maar oog heeft voor de verschillen en overeenkomsten in regio's, zoals welvaarts tegenstellingen, contrasten in contexten of uiteenlopende houdingen ten aanzien van ethische vragen.

We streven internationale samenwerkingen na die zich richten op verbindingen met regio's in plaats van losse instanties. Regio's geven ons een meer diverse problematiek als materiaal om mee te werken. We ontwikkelen projecten waar culturele instellingen, lokale kunstenaars en publiek bij betrokken worden. Projecten die een import -en een export kant kennen. Waar 'Concept for new Development' een blauwdruk was, oogsten we met 'New Territories - Reshuffle the Deck' wat gezaaid is. Om het onderzoek te intensiveren en te concretiseren richten we ons op vier regio's en vier daaruit voortvloeiende thema's. Het is van belang dat Brabant als regio aanwezig is in deze processen. Processen die fluïde zijn en voor een langere duur kunnen doorwerken. We bevinden ons tijdens dit traject dan ook beurtelings - met onze partners - in Eindhoven en Noord-Brabant, en we zijn – als partner – aanwezig in die internationale regio's. We onderzoeken, ontwikkelen en presenteren; we zijn langere tijd op 1 plek, we dragen bij aan culturele tendensen en maken die mobiel en flexibel.

HET LICHAAM ALS REFERENTIE VOOR (R) EVOLUTIE

We onderzoeken, begeleiden en maken live-art waarin de mens centraal staat; letterlijk fysiek en in mentaliteit; vertaald in tijdsbeelden. We vinden het belangrijk de menselijke maat, het lichamelijke, te benadrukken in tijden van techniek, internet en gedigitaliseerde dialogen. We stimuleren tastbaarheid en het gebruik van de zintuigen in deze live ervaringen. We plaatsen waarachtigheid en (zelfgekozen) kwetsbaarheid tegenover het eendimensionale van digitale informatie en exposure; we geloven dat observatie en ervaring de juiste methode zijn om kennis te vergaren, te leren en te ontwikkelen. We geloven ook dat we in deze tijd moeten stimuleren om naar elkaar toe bewegen in plaats van van elkaar af. We geloven in het verzamelen van relaties, omdat ons werk een proces mogelijk maakt waarin bijzondere kennis verkregen kan worden is het eindproduct niet meer op te vatten als een statische eenheid maar als een open entiteit die zich blijft ontwikkelen en voortdurend nieuwe relaties opbouwt. Elke uiteenzetting met een partner/regio dwingt tot een uitspraak - hoe klein ook - over betekenis. Deze uitspraken zijn veelvormig maar niet inwisselbaar; ze drukken de wereld en verbeelding uit die op een specifiek moment mogelijk is. Deze uitspraken en relaties verzamelen zien we als opgave en uitdaging voor 'New Territories - Reshuffle the Deck'.

De mens centraal - het fysieke lichaam - het mentale lichaam - in tijden die ons anders laten denken

We zijn een groep individuen. Naast de vaardigheden van de dansers/performers, speelt een juiste mentaliteit een even grote rol. We starten immers vanuit ieders unieke kwaliteiten. We gebruiken lichamen en beweging in een interdisciplinaire setting. We plaatsen dat in artificiële omgevingen. We componeren en kadren. We laten het fysiek spreken en communiceren. We denken niet in repetitieve choreografieën, maar in opvattingen over het bewegende lichaam in relatie tot ruimte, tijd en energie. De relatie tussen dansers, performers en de toeschouwer zijn wezenlijk voor ons metier. Zintuiglijkheid, sensitiviteit, intimiteit. En dan is er Covid-19, dat al deze wezenlijke zaken wegvaagt. Op dit moment hebben we te maken met restricties, die zich vertalen in een veranderende intimiteit, een andere fysieke ruimte. Een situatie die indruist tegen onze basishouding. Ons vertrekpunt. Maar juist omdat het onze kracht is, onze expertise, geloven we substantieel te kunnen bijdragen in deze veranderingen. We zijn gedetermineerd in onze benadering en flexibel in de uitwerking. We hebben geen oplossing maar wel nieuwe vragen; en die vragen geven beweging, geven voortgang, geven innovatie. Aan 'New Territories - Reshuffle the Deck' liggen de volgende vragen ten grondslag: Wat ligt aan de basis van een ervaring, van verbeelding, van emotie, van nabijheid? En hoe zorgen we voor voortgang van aanwezigheid, van live performances? Wat maakt de - fysieke - dialoog? Kan afstand ook nabijheid genereren of is Is alleen direct contact tastbaar? Welke invloed heeft de omgeving op de performance en de co-creatie? Wat verandert er wanneer het tijdselement wordt opgerekt, of tijdsduur geen rol meer speelt? Wat verlangt deze flexibiliteit en vrijheid van de danser/performer en van de samenwerkingspartners uit de regio's? Wat gebeurt er als het fysieke onderdeel van het werk is gecensureerd om wat voor reden dan ook? Als aanraking en werkelijk samen zijn wordt beperkt door onvoorziene factoren? Hoe ontstaat een veilige en intieme relatie wanneer taal een rol speelt in communicatie vanwege fysieke onbereikbaarheid? Leidende factor is dat de nieuwe manier van werken van alle betrokkenen flexibiliteit en inzet verlangt. Werk en presentatievormen zijn onlosmakelijk verbonden met de artistieke ontwikkeling van de deelnemers: performers, partners en publiek. Deze overwegingen scherpt United Cowboys in haar creatieve denken. Maar deze nieuwe ontwikkelingen knagen ook aan de kern van onze creatieve doelen en die van onze partners. Nu is het moment rijp om een aantal wezenlijke doelstellingen te herdefiniëren in samenwerking met onze partners, zodat we leren van elkaars situaties, oplossingen en denkwijzen. Dat is de uitdaging van 'New Territories - Reshuffle the Deck'.

De mens als observator

We tonen werk op verschillende plekken en in verschillende publieks settings. Dat kunnen voorstellingen zijn met een kop en een staart, interventies in festivals, galleries of musea, of tijdelijke overname van een locatie of gelegenheid. We maken daar werelden die nog niet bestonden op plekken die daarna nooit meer hetzelfde voelen. De werelden die we bouwen zijn uniek als in eenmalig; we blijven weg van reproductie; er ontstaan nieuwe regels en afspraken. We nodigen het publiek uit dicht bij het getoonde te komen en waar te nemen. Dat betekent niet dat het werk van United Cowboys ook interactief is als in participierend. We geven de toeschouwer de gelegenheid om te observeren en te absorberen, vanuit de wetenschap dat het niet hoeft deel te nemen. Vanuit die relatieve vrijheid en zekerheid stimuleren we de toeschouwer wel actief te zijn; het beleven of waarnemen is niet enkel consumptief. We vertellen geen verhalen, denken expliciet niet in disciplines, maar in beeld, muzikaliteit en dynamiek. Het publiek heeft zijn eigen associaties en maakt zo in feite zijn eigen voorstelling. Zo zijn er verschillende ervaringen op een en dezelfde avond. De uitwerking van deze benadering is een betrokken publiek, dat zegt de tijd te vergeten, dat zich aangemoedigd voelt ervaringen op te

doen, die ze minder snel zou aangaan als ze er van tevoren over zou nadenken; die aangeeft dat het werk nog doorwerkt in de hoofden, dat beelden die terugkomen, ook na het verlaten van de performance of de avond.

Co-creatie

De laatste decennia zien we in de kunst en cultuur meer en meer vormen van collectief auteurschap ontstaan. Co-creatie betekent voor de deelnemers dat elk van hen op een heel eigen wijze vorm geeft aan dit producentschap. Voor United Cowboys betekent dit onderzoeksgebied ook een concentratie op de vraag in welke rol zij als groep individuen kunnen inspelen in de productie van kunst en in een actief partnerschap met anderen. De nadruk in het beleid van United Cowboys ligt al geruime tijd op diversiteit, inclusie en meerstemmigheid. De geschiedenis wordt niet meer vanuit één perspectief verteld, maar juist meerdere perspectieven komen aan bod. United Cowboys is een pionier geweest in deze ontwikkeling. In de afgelopen jaren zijn nieuwe vormen van participatie en publieksbemiddeling ontwikkeld, die ervoor hebben gezorgd dat United Cowboys het publiek niet meer als passieve ontvanger benadert, maar als partner in een proces van co-creatie.

Voor United Cowboys was het de uitdaging om meerstemmigheid en co-creatie om te buigen van een vrijwel altijd talige manier van samenwerken naar een fysieke dialoog. De volgende stap die United Cowboys heeft gezet is deze abstracte dialoog, fysiek en belichaamd maken. Co-creatie betekent niet alleen samen denken en praten, maar ook samen voelen en bewegen. Kunst en dans is niet alleen een concept, maar het zijn belichaamde gedachten en emoties. Een dansvoorstelling is een ruimtelijke ervaring die vraagt om een lichaam dat zich overgeeft aan de beleving ervan. Wij willen niet alleen meerstemmig zijn, maar ook multi-zintuigelijk en veelvormig in de fysieke bezoekers die we ontvangen en degenen die met ons samenwerken. Gezien de huidige situatie met haar beperkingen van fysiek samenzijn moet het talige element als medium weer worden herzien. Dat is een uitdagend element dat voortbouwt op de verworvenheden uit het verleden om om te gaan met de verhouding tussen talig en fysiek.

Voorbeelden van activiteiten van United Cowboys die we verbinden tot een netwerk en tot mogelijke duurzame allianties

- ‘Durational’ voorstellingen in het buitenland, in de vorm van tijdelijke communities, met masterclasses en workshops voor artistieke verdieping en gelegenheid voor publiek om op eigen tijd te observeren en absorberen.
- Kunstenaars, uitgenodigd in het ‘Art House’ ontwikkelen werk en doen onderzoek, wisselen uit en presenteren zich aan publiek; dat publiek kan letterlijk heel dicht bij het werk en de maker komen.
- Lezingen tijdens internationale bijeenkomsten van IETM, Aerowaves en Tanzmesse geven bekendheid aan het concept, leveren inhoudelijke discussie en kennisuitwisseling.
- Masterclasses leveren contact op met nieuwe dansers/performers, die ‘meereizen’ met de ‘biotopen’.
- Tevens levert dit groei in aanmeldingen voor residenties en ‘Seasoning’ in Eindhoven.
- Via ‘PLAN Talentontwikkeling’ brengen we jong, regionaal talent in contact met internationale makers. In veel gevallen gecombineerd met makers uit het landelijke circuit (van Dansmakers, Dansateliers en andere platforms).
- Door het procesmatige karakter van de werken wordt een andere betrokkenheid bij het publiek gegenereerd. Het krijgt geen kant en klare voorstelling voorgeschoteld maar worden kritische waarnemers en zo onderdeel van het creatieve proces.

Met al deze circulaire activiteiten werkt United Cowboys aan het bouwwerk van duurzame ontwikkelingen en samenwerkingen op interdisciplinair kunstgebied, waarin regionaal, nationaal en internationaal én jong talent en meer gerenommeerd werk zoveel mogelijk worden gecombineerd. De dialoog wordt aangegaan en aangejaagd door lezingen en gesprekken op internationale congressen en tegelijkertijd door ontmoetingen met Brabantse makers en instellingen én door het introduceren van internationale partners in Brabant. Creatie, participatie en presentatie is de driehoek waar vanuit we deze artistieke dialogen voeren.

In het kader van de recente ontwikkelingen hebben we verder nagedacht over manieren om al deze samenwerkingen, ontmoetingen, kennismakingen, uitwisselingen van kennis en ervaring, anders te organiseren. We zijn van mening dat we in netwerken en kruisende wegen moeten denken, dat we ruimte voor flexibiliteit moeten behouden. Dat we nog meer uit moeten gaan van de optelsom der delen; de kwaliteiten, de kennis, de expertise en de talenten van elkaar inzetten om samen verder te komen. Een netwerk van activiteiten dat de basis vormt voor een volgende internationale strategie.

Hoofdpunten

1. We ontwikkelen projecten waarbij meerdere partners tegelijkertijd betrokken zijn – binnen een vastgelegde regio/afgebakend gebied.
2. De projecten worden zowel lokaal als internationaal ontwikkeld en uitgewerkt; in de verschillende regio's betrekken de lokale onderzoekstrajecten lokaal publiek en lokale kunstenaars/partners, zodat ook daarin sprake is van breder draagvlak en bereik.
3. Daardoor is er meer input, dus meer en veelzijdigere expertise, het genereert een breder bereik, er zijn meer lokale mensen betrokken, kan er vergelijkenderwijs worden uitgewisseld en wordt er meer kennis en inzichten opgehaald.
4. United Cowboys heeft het initiatief in het ontwikkelen van die projecten en onderzoeken in- en vanuit het Art House aan de Kleine Berg; er zijn lokale partners bij betrokken, kunstenaars van lokaal tot nationaal, en publiek en andere geïnteresseerden worden meegenomen in de ontwikkelingen via workshops, lezingen en tussentijdse presentaties.
5. Projecten vinden tegelijk op verschillende plekken plaats, of circuleren van plek naar plek. Gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld bepleiten we minder reizen en is minder in massaliteit denken noodzakelijk; dit vertalen we in langer op 1 plek of in 1 regio werken/aanwezig zijn en de projecten persoonlijker en in intiemer setting aanpakken; ook dat vraagt om een langere tijd op 1 en dezelfde plek blijven, voor ons en voor de partners die we uitnodigen.

6. Langer in een regio/gebied werken geeft inhoudelijk ook beter inzicht in culturele achtergronden en bepalingen. Inzichten die kunnen worden ingezet op zoek naar de duende/de ziel, het hart van kunst en de betekenis in de maatschappij.
7. Deze aanwezigheid staat altijd in dienst van ontmoeting, uitwisseling en het leren van elkaar; er zijn altijd Nederlandse en lokale kunstenaars betrokken; de ervaringen worden meegenomen, getoond en gedeeld met publiek en professionals.
8. Het 'Art House' van United Cowboys functioneert als een fysiek huis, een internationaal platform; een ontmoetingsplek, onderzoeks- en werkruimte, een plek om te verbinden.
9. Naast dit fysieke huis, bouwen we sinds deze zomer een 'Digital Art House'. Een huis dat zich – digitaal - vult met leden; mensen die betrokken zijn bij de projecten, kunstenaars, makers, instituten, partners etc. kunnen elkaar daar vinden, met elkaar communiceren, kennis uitwisselen; het publiek/de geïnteresseerden kunnen kennis maken met dit internationaal netwerk van samenwerking en uitwisseling; in de vorm van live-streams werkt het ook als digitaal podium.
10. We zetten een digitaal communicatieplatform op, zodat we met een breed internationaal publiek kunnen communiceren in een tijd die dreigt naar een terugtrekkende beweging, naar meer zelfbescherming, angst voor het onbekende, meer xenofobie. De dialoog en de open discussie als tegengebaar.
11. We zoeken naar wegen om de sterke groei aan platforms, streams en panels te kunnen bundelen en verbinden. Met de huidige- en komende partners kunnen we daar onderzoek naar doen; waar overlappen ze, waar zijn hiaten; hoe brengen we waardevolle connecties tot stand.

DE OPTELSOM VAN ZOWEL LOKAAL ALS INTERNATIONAAL WERKEN

Bestaande- en nieuwe samenwerkingsverbanden die we aangaan met 'New Territories - Reshuffle the Deck' bieden perspectief op duurzame projecten tot 2023. Die samenwerkingsverbanden beslaan regio's/gebieden, zodat we in breder verband onderzoek kunnen doen, projecten kunnen uittesten en -uitwerken. De uitwerkingen geschieden beurtelings in Eindhoven en in de regio's in het buitenland. Op die manier kunnen we van elkaar leren, zowel op gebied van kunst, van cultuur als van sociaal culturele tendensen. Om ons te richten op gebieden geven we ons de kans om een veel genuanceerder beeld te vormen van de context waarin de samenwerking plaatsvindt. Micro- en macro geschiedenissen zijn in dit geval voedingsbodems om te leren elkaars taal te verstaan, elkaars culturele erfenis te leren kennen en elkaars beweegredenen te respecteren.

b4 Opbouw: 'Territories' in 'New Territories - Reshuffle the Deck'

In de periode 2021-2023 werken we samen met vier 'Territories': Centraal Europa, Duitsland, Oost-Europa, Zuid-Europa. De keuze voor deze vier regio's komt niet uit de lucht vallen. In deze regio's werkte United Cowboys al eerder samen met de partners. Er is dus een historische basis en de eerdere ontmoetingen hebben geleid tot deze vervolgstap. De ervaringen met elkaar en het vertrouwen in elkaars professionaliteit maken het voor United Cowboys geen onbegrensd wild experiment dat het gehele Europese continent moet beslaan. Door de eerdere samenwerking is er mogelijkheid dieper in te gaan op verbindingen, op overeenkomsten en op de elkaar aanvullende verschillen en nu ook op hun ervaringen om te gaan met de pandemie en de culturele effecten ervan. De werkwijze van United Cowboys en haar partners is te omschrijven als een zelfregulende, gecontroleerde en autonome groei.

Naast de partners die we kennen, komen er nieuwe bij, per regio. Soms kiezen we die zelf, maar ook de partners uit de regio's gaan samenwerkingsverbanden aan die passen in onze gezamenlijke vraagstelling. In Brabant zijn er nieuwe partijen betrokken en zal vooral de nieuwe generatie makers/kunstenaars worden uitgenodigd actief deel te nemen.

De inhoudelijke nadruk verschilt per regio. Elke regio kent zijn eigen doelstelling en karakter, maar zijn onderdeel van het overkoepelende project 'New territories - Reshuffle the Deck'. In dit project zijn de individuele processen aanvullend op elkaar. De verantwoordelijkheden - inhoudelijk en financieel - worden gedeeld. Er wordt niet gestreefd naar een enkel eindpunt, maar naar nieuwe op ervaring beruste beginpunten.

Aan het einde van de periode 2021-2023 verwachten we in verbinding met deze regio's alternatieven gevonden te hebben om samenwerkingsprocessen te verduurzamen. Maar ook oplossingen te hebben voor een gewijzigde omgang met elkaar en met het fysieke aspect van ons vak.

Voor een overzicht van de planning verwijzen we naar de uitwerking van de tijdlijn, bijlage d2.

CITAAT

"The partnership demonstrates a very good tendency towards geographic diversity. The managerial structure of the project is clearly presented and can easily support its implementation. The roles of the people involved in the managerial structure are well described and their track records are very appropriate." (citaat advies EU-aanvraag 2019)

TERRITORY 1 – W.A.T. (Working Apart Together)

Het lichaam in relatie tot maatschappelijke context

Waarom Centraal-Europa als Territorium voor W.A.T. (Working Apart Together):

Duurzaamheid vraagt om een integrale, sector-overstijgende en zelfs internationale aanpak. In dit Territorium lopen een aantal onderzoeksprojecten parallel aan de maatschappelijke rol die United Cowboys onderzoekt in relatie tot het lichaam. Het gemeenschappelijk onderzoek wordt in ieders eigen grootstedelijke regio uitgewerkt met de specifieke ontwikkelingen ten aanzien van innovatie en duurzaamheid. De mogelijkheid om tenslotte vanuit verschillende invalshoeken te leren prikkelt United Cowboys

tot een zoektocht naar veelvormige eigenschappen van het menselijk lichaam. Steden als München, Berlijn, Graz, Budapest met een oude culturele en financieel rijke traditie behoren tot een locatie bij uitstek waar geschiedenis kan worden herschreven vanuit onze moderne kaders. Eindhoven, momenteel brainport van technologie en innovatie vormt daarin een essentieel en krachtig klankbord.

In samenwerking met 5 partners uit 4 landen wordt een duurzaam project gestart onder de titel 'Future Repair Machine': München, Berlijn, Graz, Budapest en Eindhoven.

In elke deelnemende regio worden projecten gerealiseerd, waarin met lokale partners wordt gezocht naar wegen om via kunst te komen tot een mentaliteitsverandering die duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren.

Het project is als grote aanvraag ingediend bij Creative Europe in november 2019; het project kreeg een positief advies, maar nog niet genoeg punten voor honorering; de aanvraag wordt nu met aandachtspunten herschreven voor een kleine aanvraag.

United Cowboys ontwikkelt het project in Brabant, werkt met lokale partners aan 4 living labs, die samen input geven aan een mobiele biotoop. Dit regionale project richt zich op de menselijke maat t.o.v. techniek en wetenschap. Lokale samenwerkingspartners: Van Abbemuseum, Make Eindhoven, Makers Fair, TAC, Dutch Design Foundation en de lokale bevolking. Alle regionale output gaat langs de andere steden reizen; de afzonderlijke projecten komen uiteindelijk samen in een joint installation; een tijdelijk environment, onder curatorschap van United Cowboys.

Periode: aanvraag EU maart 2021; project 2022-2023

Vorbereidingen vanaf najaar 2021 – start begin 2022, lopende tot einde 2023.

Status: vastgelegd.

Invloed van Territory 1 op het leerproces-uitdaging:

Territory 1 biedt United Cowboys een leermoment in het herschrijven van de relatie tussen traditie en experiment vanuit verschillende zelfstandige contexten.

Doel: kennis vergaren door herijking van een traditionele regio.

Kortom: Expertise United Cowboys draagt bij aan het openbreken van sociale en culturele tradities.

TERRITORY 2 – Interventies die het conventionele bevragen

Het lichaam als vertrouwd instrument in relatie tot onbekende, innovatieve stappen

Waarom Duitsland als Territorium voor Interventies die het conventionele bevragen:

United Cowboys werkte al eerder in Duitsland en merkte dat er een wederzijdse interesse is voor artistieke uitwisseling op het gebied van experiment om de verworvenheden van de dans en het bewegingstheater kritisch te ondervragen.

Onze partners in Duitsland zoeken naar kwalitatieve invulling van progressieve, grensverleggende en innovatieve programma's in een bestaande institutionele context zoals het traditionele theater, het klassieke ballet of het conventionele kunstmuseum. Ook United Cowboys zoekt naar mogelijkheden haar innovatieve en aanjagende projecten facilitair en breed te kunnen uitzetten. De ervaring die United Cowboys daarmee reeds heeft opgedaan is een voordeel in het samenwerkingsproces waarin wij als ervaringsdeskundigen de uitwisseling en samenwerking kunnen stimuleren. Zeker waar het dansers en performers betreft die geschoold zijn binnen traditionele kaders.

Dit territorium – Duitsland- is recentelijk toegevoegd vanwege 2 betekenisvolle uitnodigingen.

Beiden betreffen interventies en de uitnodiging nieuw werk te maken binnen bestaande instituten.

1. Directeur van Staatstheater Kassel, tevens nieuwe directeur van Theater Chemnitz – Thorsten Teubl, nodigt United Cowboys uit de openingsvoorstelling onder zijn directeurschap te maken in zijn theater; bestaande uit 3 zalen, een orkest en een eigen ballet. Een vooralsnog traditioneel, prestigieus en historisch instituut. Een uitdagende opdracht, een combinatie van het overnemen van een plek, het combineren van onze dansers en die van Kassel, het 'bezetten' van een locatie en het vinden van de juiste samenkomst .

vastgelegd; werkperiode juli - sept 2021 - opening 26 september, daarna tournee door Kassel gearrangeerd.

In 2022 vervolgt de samenwerking in een tweede project, waarin United Cowboys in een Double Bill met Jan Martens een Nederlandse focus programmeert en realiseert. (in ontwikkeling)

Status: vastgelegd, invulling in ontwikkeling.

2. Nieuw artistiek directeur van Sommerblutfestival Keulen – Anna Mareen Hencke, nodigt United Cowboys uit voor een langere samenwerking. Deze is nu voor 2 jaar vastgelegd. Voor Sommerblutfestival 2021 toont United Cowboys 2 performances, in een nader te bepalen beeldende kunstinstelling; deze worden opgevolgd door workshops aan dansers en performers én beeldend kunstenaars die op zoek zijn naar actuele performance tendensen.

Hiermee begint een traject, dat zal uitmonden in een nieuw werk, met Nederlandse en Duitse dansers/performers voor Sommerblutfestival 2022 – mogelijk met deelnemers van eerder genoemde workshops. Beoogde speelplek 2022 is het gerenommeerde Ludwig Museum.

Status: vastgelegd. Invulling in ontwikkeling.

Er is contact met Renske Ebbers adviseur Duitsland van Dutch Culture – zij is erg goed op de hoogte van de culturele situatie in Duitsland, kent veel plekken en mensen; zij is enthousiast en bereid contacten te leggen tussen United Cowboys en de diplomatieke posten in Duitsland. O.m. via de ambassadeurs wordt er gekeken naar mogelijk aanspreken budgetten die er zijn i.v.m. Duitsland als prioriteitsland.

Invloed van Territory 2 op het leerproces-uitdaging:

Territory 2 biedt een leermoment in het herschrijven van de relatie tussen traditie en experiment binnen bestaande traditionele culturele instituties en de aan hen verbonden performers.

Doel: kennis vergaren via introductie van het experiment in een conservatieve regio en bij hen die functioneren binnen de canon van de dans.

Kortom: artistieke signatuur inzetten voor herschrijving van de relatie traditie en experiment.

TERRITORY 3 – Creatie en Curatorschap

Het lichaam als referentie voor (r)evolutie

Waarom Oost Europa voor het Territorium Creatie en Curatorschap :

De afgelopen jaren hebben we op verschillende plekken in Oost Europa projecten gedaan en losse samenwerkingen tot stand kunnen brengen. In Tsjechië, Slowakije, Polen, Bulgarije en in voorbereiding met Hongarije.

Het bijzondere van deze projecten was de reciprociteit, de wederzijdse gelijkwaardige uitwisseling. Wellicht liggen wij voorop op het gebied van hedendaagse kunstuitingen en -ontwikkelingen; de elementaire drang te creëren en je te onderscheiden van het opkomende conservatisme in deze landen, geeft een belangrijke synergie. Van belang is ook, dat deze synergie bestaat via het lichaam als instrument en communicatiemiddel. De performance die uiting geeft aan culturele tendensen.

1. Met onze partners in Polen, Bulgarije en Hongarije, gaan we deze dialoog uitbreiden. In Polen en Bulgarije zullen daar, naast bestaande instanties, meerdere individuele kunstenaars, dansers, performers bij betrokken zijn.

In Polen – Katowice werken we samen met Apart Art Festival, waar we eerder een biotoop bouwden. De huidige ontwikkelingen in de mijngebieden, die leeg zijn, en een nieuwe bestemming/invulling krijgen, zullen dienen voor een nieuw project, waar we een nieuwe creatie combineren met het curatorschap van een 'Seasoning Abroad'; een 'Mobile Art House', waar we Nederlandse kunstenaars samen met lokale Poolse kunstenaars, onderzoek laten doen. Dit wordt getoond aan een nieuwsgierig publiek; we plaatsen het 'Mobile Art House' in een van de voormalige mijngebieden; daarna verplaatsen we het 'Mobile Art House' terug naar Eindhoven om daar eveneens de bevindingen te tonen.

In aanloop naar invulling van dit 'Mobile Art House', brengen we kunstenaars met elkaar in gesprek via het 'Digital Art House', waar profielen, artistieke drijfveren en actuele tendensen worden gedeeld en besproken. Deze uitwisselingen zijn ook voor publiek te volgen.

Status: in ontwikkeling. Gepland voor voorjaar 2022; aanloop vanaf begin 2022.

2. In oktober 2019 bouwden we voor het ACT festival in Sofia een 'duration piece'-biotoop in The Red House, een voormalig cultuurhuis voor debat in de hoofdstad. We ontmoetten daar ook lokale kunstenaars en hadden contact met het publiek dat in grote getalen kwam kijken. Onder hen ook de Nederlandse ambassadeur, die de werkwijze en signatuur van het werk van groot belang noemde voor verbinding en publieksbereik.

Directeur van ACT Vesselin Dimov heeft ons uitgenodigd zijn nieuwe cultuurhuis in Sofia – het Toplo Centrale – te openen met een nieuwe creatie, waarbij zowel Nederlandse als Bulgaarse kunstenaars en dansers betrokken zijn.

Het inwijden van deze – nieuwe – plek in combinatie met lokale betrokkenheid, het introduceren van een locatie bij het publiek, de uitwisseling van lokaal en internationaal werk, het betrekken van nieuwe generatie makers; dat alles maakt dit een uitdaging die perfect past in het traject 'New territories- Reshuffle the Deck'.

Vanaf oktober 2021 bouwen we aan dit project. Met de kunstenaars die we kennen in Sofia en met kunstenaars en dansers van hier. Een combinatie van een monumentaal werk en verschillende kleinere performances en werken door het gebouw heen. Deze zullen als een 'Seasoning' speciale editie ook naar Nederland komen.

Ter voorbereiding arrangeren we tussentijdse toonmomenten in livestreams, waarin we 1 op 1 artistieke dialogen opzetten: 1 maker/danser/choreograaf uit Bulgarije, en 1 uit Brabant, die afzonderlijk artistiek onderzoek doen. In hun eigen omgeving. De uitkomst van een week studiewerk wordt uitgewisseld. Online. Daarna vindt een dialoog plaats.

Op die manier wordt de tijdelijke wereld die we bouwen rondom de opening van Toplo Centrale een gedeelde artistieke stap, een die voor beiden bijdraagt aan lokale tendensen.

Een ook, die voortbouwt op de functie van The Red House, centrum voor cultuurdebat met als zusterinstelling Felix Meritis in Amsterdam, waar we in 2019 te gast waren. Dit centrum is nu gesloten. We voeren daarover gesprekken met Steve Austen, oprichter Felix Meritis, nu oprichter en directeur MBA Culture, Heritage & Citizenship.

Status: bevestigd – exacte periode afhankelijk van vorderingen bouw Toplo Centrale – beoogde start oktober 2021 - opening november 2022.

3. Met Pro Progressione werken we samen in de Future Repair Machine. Daarnaast is er overleg over een interventie van United Cowboys in Budapest. Pro Progressione is een onafhankelijke organisatie die culturele processen aanjaagt en dat in internationale context presenteert. Met United Cowboys is overleg over een interventie waarin locaties in de stad worden 'bezet' en het publiek wordt uitgenodigd andere ervaringen op te doen op bekende en minder bekende plekken. Deze interventie is de start van een samenwerking voor langere tijd.

Status: in ontwikkeling.

Partners Oost-Europa; samenwerking met Apart Art – Katowice, Polen (Priority land Dutch Culture*),
ACT- Festival Sofia Bulgarije; Violeta Vitanova, Nathan Cooper, Vasilia Debrova; (met steun van Nederlandse Ambassade);
Pro Progressione – Budapest, Hongarije (Priority land Dutch Culture*)
periode 2021-2023.

Invloed van Territory 3 op het leerproces-uitdaging:

Territory 3 biedt een leermoment in het onderzoek naar de macht van de activistische daad.

Doel: kennis vergaren via locatiegebonden samenwerkingsprojecten in een nationalistische en groeiende reactionaire context.

Kortom: artistieke taal en methodiek van United Cowboys ingezet voor innovatie, experiment en kritische attitude.

TERRITORY 4 Co-creatie

het lichaam als instrument voor verbeelding en emotie

Waarom Zuid-Europa voor het Territorium Co-creatie:

De relatie die we hebben met Zuid-Europa gaat verder terug en is intensief; daarmee is het ook een van de meest vertrouwde. In het proces van co-creatie moeten wij als participerende organisaties een fundamentele en complexe verschuiving maken. De dialoog, 'common ground' en focus op tussentijdse resultaten zijn voor alle partners van groot belang omdat de eigenheid van elke individuele partner grondig wordt ondervraagd. Voorwaarden voor alle deelnemers zijn gelijkwaardigheid, wederkerigheid, openheid en vertrouwen. Met deze partners - gezien onze jarenlange vruchtbare uitwisseling - kunnen en willen we de verwezenlijking van wens naar werkelijkheid aangaan.

Het 'Concept for New Development' startte in 2017 met een samenwerking tussen United Cowboys, GREC Festival Barcelona en Festival Boulevard 's-Hertogenbosch. De pitch van United Cowboys tijdens de IPAM was aanleiding. In 2017 en 2018 was United Cowboys partner van GREC. In die periode zijn veel contacten gelegd, zowel met instanties als met individuele kunstenaars. Na een pitch tijdens de IETM in München, is het netwerk in wat wij noemen de regio Zuid-Europa, uitgebreid met een oriëntatie en inventarisatie op Mallorca. Het concept 'New Territories - Reshuffle the Deck', waarmee we verschillende samenwerkingen vanuit verschillende acties opzetten, past door deze potentiële nieuwe kansen precies bij de fase waar we in deze regio staan:

Er zijn partners om werk mee te ontwikkelen, er zijn partners waar we interventies kunnen arrangeren, we hebben kunstenaars die graag willen aanhaken. Dit cluster van opgebouwde samenwerkingsmogelijkheden biedt kansen voor een volgende stap. Een co-creatie, een tijdelijke wereld waarin zowel nieuw werk, als artistieke uitwisseling en een 'Seasoning Abroad' onderdeel zijn. Zo scheppen we een 'Mobile Art House', dat deels in Spanje, deels op Mallorca en deels in Nederland wordt gebouwd. Het 'huis' krijgt in Nederland vorm in een groot monumentaal werk dat we, in samenwerking met onze Nederlandse partners, zowel in theaters, op locatie als in beeldende instellingen kunnen tonen.

Zuid-Europa; samenwerking met partners uit Mallorca; C.I.N.E., Teatro Principal, Morlanda Creations (met steun van Neus Ribas, Cultural Attache Mallorca), uit Barcelona (Salmon Festival, GREC Festival, Teatro Hiroshima, Museum MACBA Barcelona, Marti Guëll Vallbona, Nuria Giui, Reinaldo Reibero e.a.) en recent is er een nieuwe partner bijgekomen uit Ripoll / Olot / Terrassa, waarmee we een grotere driehoek kunnen uitzetten.

Spanje is een van de priority landen van Dutch Culture*

periode 2022-2023

Status: in ontwikkeling.

Invloed van Territory 4 op het leerproces-uitdaging:

Territory 4 biedt een leermoment in het onderzoek naar het beslechten van de grenzen tussen traditie en experiment in een gezamenlijk proces van vernieuwing, duurzaamheid en generositeit.

Doel: Co-creatie ontwikkelen in een genuanceerde strategie van de ultieme samenwerking in opvatting en uitwerking. Verdere kennis vergaren in een dermate creatieve context dat samenwerking op alle niveaus mogelijk is en er circulaire artistieke processen ontstaan. Vanwege de in jaren gegroeide synergie tussen ons en deze regio is het proces van co-creatie uitgegroeid tot het vertrouwen om een duurzame gemeenschappelijke visie te ontwikkelen. Uiteindelijk nemen we in Territory 4 het grootste risico in de studie, namelijk het ter discussie stellen van de eigen dogma's die in onze jarenlange ervaring ook bij ons als experimentele organisatie ingeslopen zijn.

Kortom: Een passende overeenstemming tussen een regio toetsen aan de eigen regio en het ter discussie stellen van de eigen identiteit.

Relatie tussen de Territories in het proces:

De verschillende eigenschappen van de regio's hebben hun invloed op de processen en de onderwerpen die wij als geëigend zien voor ons onderzoek. Het proces met de regio's is opgebouwd in een inhoudelijke volgorde maar tegelijkertijd overlappen ze in tijd, zodat we de bevindingen direct in praktijk kunnen toetsen in samenwerking met de partner regio en vrijwel direct met de anderen. De inhoudelijke fasering biedt ons de mogelijkheid om trapsgewijs de experimenten te evalueren en eventuele bijstellingen in te voeren, zonder dat niet het proces, maar de ervaring door samenwerking de boventoon neemt. Het totale proces is te beschrijven als een 'real time' mechanisme waarbij artistieke uitdagingen in de ene regio ook hun gevolg hebben voor de anderen. Ook degenen in onze regio, waar ook de resultaten van het onderzoek hun neerslag zullen vinden in onze eigen producties en opvattingen ten aanzien van onze directe gemeenschap in Eindhoven en in dat van onze Brabantse partners: de regio. Onze regio is geschoold in een kritische en innovatieve ambiance en de partners zullen ongetwijfeld deelnemen in een kritische observatie van datgene dat 'New Territories - Reshuffle the Deck' als uitkomst brengt om zo het 'wegennetwerk' een stabiele en in de toekomst duurzame basis te geven.

Kortom: onderzoek in kruisbestuiving voor de regio als blauwdruk voor het 'wegennetwerk' voor Europa.

Territory Noord-Brabant - spin in het web:

Als experimenteel laboratorium in Brabant heeft United Cowboys een taak om mensen anders te laten kijken naar, te voelen met en te denken over performance en kunst. Maar vooral gebaseerd op haar op innovatie gerichte Brabantse 'thuisland' dient zij ook om het bestaande en gevestigde te ondervragen en om steeds weer nieuwe en alternatieve perspectieven te suggereren. Om datgene dat onzichtbaar is gebleven – uit het verleden – en nog niet zichtbaar is omdat we het niet begrijpen – uit het heden – voor het voetlicht te brengen is United Cowboys in voortdurende dialoog met de wereld buiten. Enerzijds beweegt United Cowboys in een soort stiltezone waarin je aan de 'buzz' van de wervelende werkelijkheid kunt ontsnappen door verwondering, bekoring, verbazing en grensverlegging, anderzijds is United Cowboys juist de bril of lens waarmee je de realiteit leest. We zijn geen eiland in de maatschappelijke werkelijkheid en ook geen politieke arena. Het is met de navelstreng verbonden aan maatschappelijke ontwikkelingen maar ook een onafhankelijke buitenstaander. Een verbinder, maar geen cameleon. Dat is wat ons belangrijk maakt, ook voor onze eigen regio, want daar liggen onze 'roots' en spreken we de taal.

Noord-Brabant is een provincie van traditie en experiment, is gericht op vooruitgang en vernieuwing die vooral gezocht wordt in technologie en design en ook in de kennis en knowhow die in het buitenland wordt ontwikkeld. De Brabantse technologie en design introduceert daarmee ook de wijde wereld in onze regio. 'New Territories – Reshuffle the Deck' voegt hieraan de menselijke maat toe en voert de dialoog via de fysieke en denkende mens. 'New Territories – Reshuffle the Deck' is de poortwachter vanuit de eigen regio en de Europese regio's, zij brengt verworvenheden naar Brabant en brengt tegelijkertijd bekwaamheid naar de partners in Europa.

Het bestuderen en vormgeven van de meest recente ontwikkelingen binnen de artistieke wereld past precies bij de vernieuwende aspiraties in Brabant. Tegelijkertijd hebben verschillende groepen uit de provincie hun eigen ervaringen en relaties met de snelheid van technologie en veranderingen in de wereld. United Cowboys wil een platform zijn dat hiervoor ruimte biedt en mensen de kans geeft om hun diverse inzichten te delen gekoppeld aan de vragen en inspiratie die zij halen uit de performancekunst en de ideeën die men daar vindt. De bestemming is om samen passende maatschappelijke waarden voor deze tijd te ontwikkelen in combinatie met een unieke culturele belevenis, die relevant is voor de regio.

b5 Organisatie Art House – Digital Art House – Mobile Art House

In vooruitzicht op samenwerkingsverbanden, maar gezien de huidige omstandigheden, houden we er rekening mee dat we verschillende scenario's zullen moeten schrijven, gerelateerd op de ontwikkelingen rondom Covid-19 en de mate van bereikbaarheid en bereik van onze partners. We creëren binnen New Territories - Reshuffle the Deck meerdere 'ontmoetingsplekken'.

Naast het fysieke 'Art House' op de Kleine Berg in Eindhoven, en het 'Digital Art House' krijgen de internationale samenwerkingen/interventies het karakter van een 'Mobile Art House'.

Voor de uitvoering van de projecten kunnen we schakelen tussen deze 'Art Houses'. We zien United Cowboys in deze schakelingen als artistieke aanjager, die interventies mogelijk maakt, programma's cureert en performances realiseert, in Eindhoven, in het buitenland en via digitale wegen.

Vandaag de dag heeft het fysieke contact zich noodgedwongen verplaatst naar het digitale. De verdere ontwikkeling van het 'Digital Art House' is daarmee in een stroomversnelling gekomen. Nu is het nog een pilot die wat verborgen zit in de website van United Cowboys. Verborgen om haar reikwijdte te onderzoeken, haar vermogen om te verbinden, via het gebruik vast te stellen en om alle partijen - inclusief de Territories – te informeren en te bevragen over mogelijkheden van het gebruik. De nieuwsfora en dialogen worden de komende maanden geëvalueerd waarna een nieuwe versie wordt gelanceerd in de zomer.

Het proces om te komen tot een duurzaam maar ook open 'Digital Art House' hebben we opgedeeld in verschillende stadia waarin steeds een extra laag aan het 'Digital Art House' wordt toegevoegd zoals:

- 1: Dansers en performers van United Cowboys
- 2: Deelnemende en samenwerkende kunstenaars
- 3: Partner instituten en daarmee de partners uit o.a. de Territories
- 4: 'Related connections along the way'.

Digitale samenwerking bewerkstelligt veranderingen voor dansers, partners en onszelf en onze omgeving. Institutionele relaties, gedeelde agenda's, aangescherpte kennis over de Territories en onze gemeenschap en haar prioriteiten, het zich bewust zijn van trends en maatschappelijke verschuivingen - nationaal en internationaal - bieden mogelijkheden om te komen tot nieuwe manieren waarop we krachten kunnen bundelen en contemporaine of zelfs toekomstige waarden ten behoeve van onze 'communities' kunnen scheppen.

Voor het aangaan van deze regio overstijgende projecten als 'Mobile Art House', zijn we al enige tijd in contact met verschillende instanties, die ons kunnen informeren over mogelijkheden die meer dan 1 partner/project aangaan. Zo voerden we gesprekken met Dutch Culture, Transartists, de EFF, Steve Austen (MBA Culture) en hebben we onze nieuwe plannen tijdens de 'Newsroom' van de IETM gepitched. Deze gesprekken geven inzicht in de concrete mogelijkheden per beoogde regio en voor het traject in het geheel.

United Cowboys heeft een compacte organisatie; de ambitie van New Territories - Reshuffle the Deck is groot. Zoals te lezen is uit bovenstaand plan wordt het traject samen met de partners ontwikkeld en uitgevoerd; dit legt een heel andere druk op de organisatie dan zelfstandige projecten of voorstellingen die internationaal worden gecreëerd of afgezet. We nemen steeds onze eigen artistieke basis mee naar bestaande instellingen in de verschillende regio's. Zo worden de verschillende regionale organisaties efficiënt ingezet, zonder extra mankracht van United Cowboys te gebruiken.

Daarnaast zetten we uitbreiding in door de organisatie van het 'Art House' in Eindhoven te delegeren aan een nieuw en jong team van makers en gebruikers. De vaste kern van United Cowboys kan zich richten op de artistieke ontwikkeling van 'New Territories - Reshuffle the Deck' en in het 'Art House' kunnen nieuwe tendensen, vaardigheden en ideeën 'thuis' worden gecoördineerd. De kosten voor dit team wordt gedekt uit de reguliere begroting, aangezien zij valt binnen de taakstelling van de stad Eindhoven.

C. Na 'New Territories - Reshuffle the Deck'

Wegen die leiden naar een vervolg

Een wezenlijk onderdeel van het programma van United Cowboys en van 'New Territories - Reshuffle the Deck', zijn vraagstellingen rondom het fysieke lichaam en de menselijke interactie. Hoe het menselijk lichaam aanwezig is en hoe een lichamelijke ervaring plaats kan vinden. 'New Territories - Reshuffle the Deck' neemt het totale fysieke als gereedschap en punt van reflectie. Een non-verbale taal, die communiceert via hoofd-hart-lichaam.

Met 'Reshuffle the Deck' onderzoeken we manieren om de menselijke maat als vertrekpunt te nemen om onze (leef-)werelden te bevragen. Het lichaam als het ware als strijdtonel voor ethische, sociologische, filosofische en technologische vraagstukken die relevant zijn vandaag de dag voor hen die kritisch meedenken aan de toekomst van het menszijn en de positie in de samenleving. En nu komt daar een nieuw aspect bij, namelijk de herijking van het lichaam als non-verbaal communicatiemiddel in de actuele situatie van afstand en isolatie.

We stellen ons vragen als: Wat betekent de maakbaarheid van het lichaam? Wat is eigenheid en wat betekent medemenselijkheid en de positie van de creatieve mens binnen een autocratische samenleving, een samenleving die sterk gebouwd is op traditie of die zich ten doel stelt de meest innovatieve regio van een samenleving te worden?

'New Territories - Reshuffle the Deck' gaat niet alleen over kennisuitwisseling en het delen van ervaring, maar vooral over het ontwikkelen van wezenlijk samenwerkingsverbanden, zoals gezamenlijke research en co-creatie, waarop we ook na het traject kunnen voortbouwen. Op informatie, die wordt opgehaald en teruggebracht wordt gereflecteerd. Artistieke en culturele wegen die worden bewandeld, worden ingezet om ook sociale en maatschappelijke terreinen te bereiken. Dat gebeurt in internationale context, met partners, met andere kunstenaars én met publiek. Daarmee bouwen we een 'wegennetwerk', waarop creatieve output zich verspreidt en de basis vormt voor een duurzame werking. Er ontstaat een methodiek, een strategie, verspreid over verschillende regio's, waarin het menselijk lichaam - object van vlees en bloed - ook in de toekomst dient als een spiegel van onze tijd en als een vergrootglas gericht op onze gebruiken en conventies.

Het fundament voor deze strategie is gelegd tijdens Concept for new Development; daar zijn de paden begaanbaar gemaakt en zijn vlaggetjes geplant; nu is het tijd verbindingen te maken en nieuwe paden te effenen om ook na New Territories - Reshuffle the Deck voort te bouwen op de gevonden alternatieven tot duurzame relaties ontstaan uit co-creatie en te werken aan de gevonden oplossingen voor een gewijzigde omgang met elkaar en met het fysieke aspect van ons vak.

United Cowboys nam dit jaar veel deel als spreker aan internationale newsrooms en panels; uit de output mogen we concluderen dat er nu al veel interesse is om samen mogelijkheden voor de toekomst af te tasten. Dit betreft o.m. initiatieven in Italië (Operaestate - Bassano), Portugal (BOCA Lissabon), UK (Islington Mill - Manchester), Frankrijk (Alter Ego - Parijs) en uitbreiding van partners in Duitsland (Düsseldorf, Hamburg, Leipzig). International program support van United Cowboys, Ulla Havenga, inventariseert deze mogelijkheden.

Het wegennet zal zich verder uitbreiden, we bouwen steeds meer vertakkingen in het Europese landschap en onze deskundigheid groeit. Dit geeft ons aanleiding om voor een vervolgetraject aan te vragen bij Creative Europe, met United Cowboys als initiator en penvoerder.

Door het discipline overstijgende karakter van de deelnemers/partners waaronder een aantal musea oriënteren we ons in 2022/23 op een aanvraag bij het Mondriaan Fonds in de categorie: Instellingen; Kunst Verbinding. Inhoudelijk is dit voor ons een interessant gegeven omdat binnen de partners het aantal museale samenwerkingen groeit en United Cowboys kan inhaken op de tendens binnen musea en kunstinstellingen om de experimentele dans en Performance Art in een kunsthistorische context te herwaarderen.

Middels bovenstaande methodiek, de strategie, de partners al aan boord en nog te verwachten, en de vooruitzichten, zien we de toekomst vol vertrouwen tegemoet. New territories - Reshuffle the Deck : Nieuwe terreinen, de kaarten opnieuw geschud.