

Beleidsplan MusicalMakers

Inleiding

MusicalMakers is hét ontwikkelhuis voor de nieuwe Nederlandse musical. Bij ons krijgen makers de tijd, vrijheid en begeleiding voor het ontwikkelen van nieuwe verhalen en vormen binnen het musicalgenre, met liefde voor het ambacht en de traditie. Er is ruimte voor nieuw talent én voor meer ervaren makers om zich in de verschillende disciplines van de musical te verdiepen, en er is ruimte voor vernieuwing en experiment. Ook focust MusicalMakers zich op het vertellen van nieuwe en andere verhalen, middels het ophalen van verhalen uit de hedendaagse samenleving en deze een plek te geven binnen de verschillende ontwikkeltrajecten.

Elk jaar treden er nieuwe makers toe tot MusicalMakers die een op maat gemaakt traject volgen dat is uitgestippeld in samenspraak met de Artistieke Raad en een team van *creatives en coaches*. Verder maakt MusicalMakers ruimte voor nieuw talent door verbinding te zoeken met kunstvakopleidingen. We bieden een traject voor componisten waarin ook ruimte is voor schrijftalent, zangers en regisseurs. Een van onze doelstellingen is om een kruisbestuiving tot stand te brengen tussen de studenten en de makers. Deze kruisbestuiving wordt mede tot stand gebracht binnen de ontwikkelruimte van MusicalMakers; de lounges, verhalen ophalen en het congres. Ons doel is om een netwerk/community binnen MusicalMakers te bouwen voor de makers en de studenten waarin ze elkaar kunnen vinden in het experiment.

Componistentraject

Ontwikkelen van nieuw Nederlands musicalrepertoire, een bijzonder mooie maar geen eenvoudige opgave. Een van de vragen die we onszelf binnen MusicalMakers stellen is: durven we vanuit de onzekerheid van deze (corona)tijd uit te kijken naar iets wat we nog niet kennen? Of grijpen we terug op het voor ons meest bekende, het meest vertrouwde? In deze tijd moeten we, denken wij, kijken naar de kansen die nu voor ons liggen. Deze stappen kunnen en zullen we echter alleen zetten op het moment dat we denken en werken vanuit een gevoel van urgentie. Een musical met een diepe maatschappelijke betekenis bijvoorbeeld, vraagt naar ons idee niet alleen om een geëngageerde maker maar ook om een cast die vanuit een groot maatschappelijk engagement musicals wil uitvoeren. Is een musical zoals Hamilton mogelijk en realiseerbaar in Nederland? Bij MusicalMakers denken we van wel, maar dat vraagt van ons een specifieke benadering. Wat is hier dan voor nodig? En met wie en hoe kunnen we de komende jaren dergelijke musicals gaan maken? MusicalMakers vindt antwoord op deze vragen in een constante verbinding met studenten uit het kunstvakonderwijs. Wij maken ruimte voor beginnende makers door de organisatie van een jaarlijks terugkerend traject voor componisten waarin ook ruimte is voor schrijftalent, zangers en regisseurs.

Werken met conservatoria en overige kunstvakopleidingen

Binnen deze opleidingen worden talenten gescout en geworven voor deelname aan onze trajecten. Doel is de studenten te introduceren in de geschiedenis van de musicals en de dialoog aangaan met betrekking tot de toekomst.

Onderzoek: inspiratie door verhalen van het Nederland van nu & verdieping in de geschiedenis van de politieke musical

Als we ons tot doel stellen om musicals te maken met een diepe maatschappelijke betekenis die aansluiten bij de leefwereld van mensen uit verschillende wijken, steden en provincies dan is het opdoen van inspiratie door verhalen van echte mensen en communities van groot belang. Verder moeten we ons ook verdiepen in de geschiedenis van onder meer de zogenaamde *politieke musicals*. Waarom

werden deze musicals geschreven, wat beoogde men ermee? Hoe werden de musicals gewaardeerd?

Lezingen en workshops

Het doel is om (toekomstige) makers en de cast in onze trajecten aan het lezen en denken te zetten. Dit doen we middels het aanbieden van op maat uitgewerkte en georganiseerde lezingen en workshops.

Het Componistentraject: de uitvoering

Jaarlijks worden er 2 aanvullende ontwikkeltrajecten georganiseerd waarbij het tweede deel een verdieping is van het eerste deel. MusicalMakers start met focus op componisten maar wil binnen afzienbare tijd door ontwikkelen naar ook een schrijverstraject. Elk ontwikkeltraject bestaat uit 2 stappen.

Stap 1

De eerste stap in het ontwikkeltraject voor componisten is het inzetten van verhalen als basis voor het schrijven van een songtekst. De componisten krijgen opdracht om zich te laten inspireren door verhalen uit ons hedendaagse maatschappij en na te denken over wat zij willen vertellen naar aanleiding van deze verhalen. Er wordt een verhalen scout ingezet om de verhalen op te halen rondom een vooraf bepaald thema. Ook worden de componisten begeleid door experts op het gebied van het vertalen van de verhalen naar een (song)tekst. Deze tekst zullen de componisten vervolgens toonzetten voor één stem, één instrument en elektronica.

In het ontwikkeltraject voor de studenten staat verder de ontwikkeling en het verkrijgen van tools voor het schrijven van een tekst voor een musicalsong centraal. Er worden workshops gegeven waarin de componisten kennis kunnen maken met de geschiedenis van de musical.

Stap 2

Tijdens stap 2 krijgen de componisten een zanger(es) toegewezen. Voor de verschillende trajecten zoeken we (klassiek geschoolde) zangers die zich binnen de musical traditie willen ontwikkelen. Het doel is de song te schrijven op de stem van

de zanger. Hiervoor benaderen we de klassieke zangafdelingen van de Nederlandse conservatoria. Onze aandacht gaat hierbij uit naar de opleiding Fontys Tilburg en de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie (ATKA).

Tegen het einde van stap 2 worden er instrumentalisten van diverse conservatoria uit Nederland toegevoegd aan het team en werken en repeteren zij wekelijks met elkaar. Tot slot worden er drie repetitiemomenten georganiseerd waarbij ieder 'team' een regisseur van de regieopleiding Maastricht krijgt toegewezen. Het team werkt toe naar een eindpresentatie waar onder andere makers uit onze makertrajecten bij aanwezig zullen zijn.

Deel II

In het tweede deel van het traject doorlopen de componisten eenzelfde fasering als in het eerste deel van het traject, met een verdieping van het programma. Zo ligt in het tweede deel wederom de focus op inspiratie door verhalen en het schrijven van een eigen tekst. Verder gaan de componisten aan de slag met een compositie voor niet één maar twee stemmen, twee instrumenten en elektronica.

Begeleiding

De coördinator talentontwikkeling van MusicalMakers en de componisten zijn tijdens het gehele traject wekelijks met elkaar in contact om het proces te volgen en tijdig te signaleren waar de hulpvraag van de studenten ligt. Daarnaast is er tijdens de tweewekelijkse bijeenkomst ruimte voor intervisie waarbij de componisten elkaar bevragen en kennis en ervaringen uitwisselen.

Experiment

Om ruimte te geven aan het experiment heeft MusicalMakers het maakproces opgedeeld in een stappenplan. Het stapsgewijs opbouwen van een voorstelling biedt de veiligheid om vanuit onderzoek en ontmoeting ideeën om te zetten in vorm. De makers worden gedurende het hele traject bijgestaan door een lid van de Artistieke Raad die hen als persoonlijke mentor steunt, begeleidt en aanmoedigt om artistiek-inhoudelijke risico's te nemen. De Artistieke Raad bestaat uit professionals die hun sporen hebben verdiend op het gebied van musical en inclusiviteit. De raad bestaat momenteel uit een secretaris, voorzitter en 2 inhoudelijke leden: Carline Brouwer en Anthony Heidweiller. Er wordt momenteel nog gezocht naar een 5^e lid met specifieke expertise op het gebied van schrijven (scripts en/ of songs). Ook kijkt de Raad naar samenwerking met internationale partijen en experts op het gebied van musical.

Het stappenplan van MusicalMakers bestaat uit een viertal stappen:

1. De ontwikkelruimte: de lounges, verhalen ophalen en het congres
2. Tussentijdse studiopresentaties voor collega's, professionals uit het veld en beoogd publiek (b.v. een geënceneerde lezing of concert, een presentatie van een of meerdere scenes, repetitie of doorloop)
3. Een werkplaatsvoorstelling (tenzij het onderzoek geen materiaal voor een voorstelling heeft opgeleverd)
4. Doorontwikkeling naar een middenzaal productie (als de maker aangeeft hiervoor klaar te zijn)

De ontwikkelruimte

Bij alle stappen van het maakproces worden beproefde feedbacksessies georganiseerd om de ontwikkeling van de maker te stimuleren, evenals peerreview en gemodereerde gesprekken met publiek. Hieronder volgt een uitwerking van de eerste stap: de ontwikkelruimte. Dit omvat de zes lounges, inspiratie door verhalen en het jaarlijkse congres.

De lounges

De lounges onderzoeken het fenomeen musical en haar relatie tot de samenleving, en dragen bij aan het vormgeven van de toekomst van de musical. Onderliggend staat de vraag centraal die elk progressief kunstenaar zich stelt, toegespitst op musical: "*Hoe moet je vandaag de dag musical maken?*" De lounges stimuleren daarnaast ontmoeting en uitwisseling, door vragen over het wezen van de musical te delen met een breed netwerk van professionals en non-professionals uit allerlei vakgebieden. Geïnspireerd op die verkenning, worden nieuwe praktijken en inzichten onderzocht. De experimentele en stimulerende context waarin de makers hun eerste ideeën toetsen en spiegelen, vormt de voeding voor stap 2 van het stappenplan, namelijk de tussentijdse studiopresentaties.

Doelstellingen van de Lounges van MusicalMakers

- Presentatie van MusicalMakers aan vakgenoten
- Interesseren van nieuwe makers
- Inspireren van betrokken makers
- Kennisdeling
- Community bouwen

Doelgroepen van de Lounges van MusicalMakers

- Potentiële makers: componisten, schrijvers, regisseurs, choreografen etc. (van binnen en buiten de musical)
- Betrokken makers
- Opleiders van deze makers; het kunstvakonderwijs
- Vakgenoten uit de kunsten
- Stakeholders: Raad van Toezicht, OCW, VandenEnde Foundation, Raad voor Cultuur

Inhoud van de Lounges van MusicalMakers

Elke lounge bestaat uit een aantal vaste elementen:

- Makers; elke editie worden er makers uitgelicht. Makers krijgen de ruimte om te vertellen over hun werk en wat ze bij MusicalMakers (willen) maken. Als er al materiaal is kan dit ook gepresenteerd worden
- Verdieping; elke editie vindt er een interview of lezing plaats om dieper in te gaan op één van de onderwerpen waarmee MusicalMakers bezig is. Dit kunnen ook gasten uit andere kunstdisciplines, de wetenschap of het onderwijs zijn
- Muziek; er is altijd muziek. Dit kan van één van de makers zijn die aan het woord is of een andere interessante componist of performer
- Engagement; de lounges zijn actueel en relevant. De bovenstaande bouwstenen worden aangevuld met actuele onderdelen. We plaatsen de musical midden in de samenleving

Inspiratie door verhalen

Bij MusicalMakers vinden we dat verhalen van echte mensen en communities dé basis moeten vormen voor de ontwikkeling van nieuwe musicalproducties, opdat deze beter aansluiten bij de leefwerelden van mensen uit verschillende Nederlandse wijken, steden en provincies. Met als doel te komen tot nieuw en betekenisvol musicalrepertoire welke een brede doelgroep aanspreekt, dagen wij onze makers uit te werken vanuit een bepaalde urgentie. Wij vragen onze makers (en studenten) wanneer ze bij ons starten na te denken over, en onderzoek te doen naar welk verhaal zij willen vertellen. Ter ondersteuning hiervan bieden wij hun de mogelijkheid zich te laten inspireren door authentieke en actuele verhalen van het Nederland van nu. We helpen hen verhalen te zoeken bij hun idee, gevoel van urgentie, hun fascinatie. Onze dramaturgie begint zodoende midden in de samenleving. Makers starten hun traject bij MusicalMakers door het doen van research binnen een bepaalde community, groep of naar specifieke individuen. De opbrengst van hun research vormt de basis voor de eerste stap in het ontwikkeltraject: het maken van een studiopresentatie.

Aanpak

We beginnen altijd bij de maker; deze heeft een bepaalde fascinatie of een idee. Om dit idee verder uit te diepen wordt de maker gekoppeld aan een dramaturg, verhalenscout of organisatie. Gezamenlijk halen zij relevante verhalen op uit de samenleving ter inspiratie voor het idee van de maker. In die researchfase richt MusicalMakers zich dus heel bewust niet op literatuur of andere kunstvormen maar op de Nederlandse samenleving en haar verhalen. Voor het componistentraject gebeurt dit vanuit een gezamenlijk thema, voor de makers in het makerstraject vanuit een individuele fascinatie.

Per makerstraject bepalen we welke partij of persoon de maker het beste kan begeleiden in de zoektocht. Dat is maatwerk aangezien elke maker anders is en andere behoeftes heeft. Zodoende wordt goed gekeken naar de benodigde expertise en het benodigde netwerk.

Congres

MusicalMakers organiseert jaarlijks een congres met relevante gasten uit binnen- en buitenland. De nadruk ligt op internationale uitwisseling met het actuele, brede musical-werkveld. Een gerenommeerd internationaal maker deelt haar praktijk in een keynote-speech; vanuit bijvoorbeeld de leerstoel Musical van de faculteit Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam kan gezocht worden naar binnen- en buitenlandse expertise en kennisuitwisseling. Ook de *creatives* kunnen hier vakkennis en ervaring delen. De makers en studenten van MusicalMakers ontmoeten professionals in werkgroepen rond urgente onderwerpen uit de praktijk. Het congres stelt de makers en betrokken instellingen in staat hun kennis en werk te verdiepen en te versterken, en hun netwerk te vergroten.