

2017
2020

Amsterdams Kleinkunst Festival

Ondernemingsplan

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Hoofdstuk 1: missie, visie en doelstellingen	4
Hoofdstuk 2: artistieke visie en programmering	6
Hoofdstuk 3: ontwikkeling podiumkunsten	12
Hoofdstuk 4: plaats in het veld	13
Hoofdstuk 5: ondernemerschap	14
Hoofdstuk 6: spreiding door stad en land	18
Hoofdstuk 7: begroting	19
Hoofdstuk 8: partners	20

Beste lezer,

Kleinkunst is een oer-Nederlandse kunstvorm, een podiumkunst die in geen enkel ander land wordt bedreven op de wijze waarop dat hier gebeurt. De grondlegger ervan is Eduard Jacobs, die werd beïnvloed door de Parijse cabaretwereld. De kleinkunst is, anders dan het woord kan uitstralen, hip en levend en wordt voortdurend actueel gemaakt. De laatste jaren door onder meer jonge vrouwen als Louise Korthals en Yentl en De Boer, muzikale vernieuwers als Flip Noorman en nieuwkomers uit andere genres als Ali B en Akwasi. Tot kleinkunst behoren ook het gebruik van spectaculaire vormgeving door bijvoorbeeld Claudia de Breij, rustige bespiegeling door Herman Finkers en steeds meer singer-songwriters die zich met Nederlandse teksten richting het theaterpodium bewegen.

Het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF) wil zich de komende jaren (2017-2020) verder ontwikkelen tot een platform met een artistiek profiel gebaseerd op de ontwikkeling van kleinkunstenaars in elke fase van hun carrière. Om dit te realiseren is de steun van het Fonds Podiumkunsten (FPK) nodig voor professionele begeleiding van jonge talenten door gerenommeerde makers. En steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voor het produceren van programma's voor toptalenten in de eerste fase van hun carrière.

In dit plan beschrijven wij de missie, visie en doelstellingen van het AKF, geven inzicht in de voorgenomen ontwikkeling van het festival, de programmaonderdelen en de bijbehorende marketing- en communicatiestrategie. Om onze ambities te realiseren is een bedrag van €60.000 toegekend door het FPK en €60.000 door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Deze bedragen worden ingezet voor de begeleiding van zes kandidaten per jaar in het kader van de AKF Sonneveldprijs (voorheen het Concours om de Wim Sonneveldprijs) en het uitbouwen van het festival in Amsterdam. Dit zijn ook de twee hoofdlijnen in dit plan.

Het festival is bezig met een continu onderzoek naar de zeggingskracht en invloed van de hedendaagse kleinkunst. Er zijn vele vormen en wij vinden het van belang dat iedere maker zijn eigen vorm en inhoud kan vinden. Het AKF helpt theatermakers bij het richting geven aan het eigen vakmanschap zonder een signatuur op te dringen. Wij zijn per definitie onafhankelijk. Het AKF wil het belangrijkste platform binnen de ontwikkeling van de kleinkunst zijn. Centraal staat de doorstroming van eigenzinnige en kritische makers naar een volgende stap in hun carrière.

Na dertig jaar neemt artistiek leider en oprichter van het festival Evert de Vries afscheid. Hij draagt zijn taken over aan Daniël van Veen en zal als artistiek producent op de achtergrond betrokken blijven bij de ontwikkeling van hommages en muziektheaterproducties. Met de aanstelling van Daniël van Veen als directeur krijgt het AKF een nieuwe artistieke signatuur. De bewezen onderdelen van het AKF blijven behouden en onder deze nieuwe artistieke leider wordt het festival verder uitgebouwd in stad en land.

Wij kijken met veel plezier uit naar de toekomst van ons festival.

Bestuur en directie van het Amsterdams Kleinkunst Festival,

Roel Vente
Marlies Oele
Dennis Hooftman
Inge de Laat

Daniël van Veen
Evert de Vries

HOOFDSTUK 1: MISSIE, VISIE EN DOELSTELLINGEN

Missie

Het Amsterdams Kleinkunst Festival is de enige plek in Nederland waar kleinkunstenaars in alle fasen van hun carrière zich gekoesterd voelen en worden uitgedaagd. Vanuit een onafhankelijke positie signaleren wij relevante ontwikkelingen in het genre, scouten we aanstormende talenten, bieden we professionele begeleiding op maat en geven we ruimte voor ontmoeting en experiment. Bovendien maken we jonge makers bewust van de context waarbinnen zij werken. Wij streven voortdurend naar hoge kwaliteit en een eigenzinnige artistieke identiteit. En dat alles om een zo breed mogelijk publiek te boeien en te binden aan de kleinkunst.

Visie

Wij staan voor de inhoudelijke ontwikkeling van het genre kleinkunst als volwaardige kunstvorm, een sterkere landelijke marktpositie van de kleinkunstenaar en een betere zichtbaarheid van de kleinkunst in Amsterdam. Om dit te bereiken ontwikkelt het festival zich de komende jaren tot hét toonaangevende platform voor de kleinkunst in Nederland.

Centrale visie op kleinkunst

Kleinkunst is de verzamelterm voor verschillende theatrale vormen, zoals liedkunst, cabaret, muzikaal theater, muziektheater en poëzie. Cabaret is altijd kleinkunst, maar kleinkunst is niet altijd cabaret. Een geestige conferencier is niet per se een kleinkunstenaar. Kleinkunstenaars werken met muziek, tekst, poëzie en gesproken woord. Kleinkunst verlangt een stevige persoonlijke spanningsboog en biedt ruimte aan het publiek voor verdieping, herkenning en reflectie.

Een kleinkunstenaar gebruikt het toneel om zijn ideeën en opinies vorm te geven. Muziek is vaak een belangrijk vehikel in de uitvoering ervan. Een succesvolle kleinkunstenaar bezit authenticiteit, persoonlijkheid, visie, smaak, stijl, eigenzinnigheid, oorspronkelijkheid, passie, doorzettingsvermogen en geeft een reflectie op de maatschappij of op een persoonlijk leven. De maker heeft een eigen visie en gebruikt een originele invalshoek. Humor is een belangrijk wapen om het geheel te relativeren en het publiek een spiegel voor te houden. Veel kleinkunstenaars hebben geen opleiding, ze zijn natuurtalenten die zichzelf in het vak hebben bekwaamd.

Wezenlijk voor een kleinkunstenaar is dat hij zelscheppend is. Natuurlijk kan een kleinkunstenaar ook materiaal (tekst/muziek) van iemand anders uitvoeren, maar de pure kleinkunstenaar is iemand met een visie die op een kunstzinnige manier verwoord wordt en theatraal wordt vormgegeven, zodat het overdraagbaar en genietbaar is voor een publiek. Bij veel andere theatervormen, zoals bijvoorbeeld musical, is het gebruikelijk dat er vervangende spelers zijn voor een rol. Dat is ondenkbaar bij kleinkunst. Je ziet nooit dat Herman van Veen ziek is en dat de rol van Herman van Veen die avond wordt gespeeld door Youp van 't Hek.

Kernactiviteiten en doelstellingen

Het AKF richt zich op drie fasen in de carrière van een kleinkunstenaar: van jong talent via toptalent naar gerenommeerde maker.

De activiteiten kenmerken zich door (1) een duurzame ontwikkeling van makers, (2) samenwerking met andere genres en (3) het bijeen brengen van een breed publiek. De kernactiviteiten van het AKF zijn (en blijven) de AKF Sonneveldprijs, AKF Hommages en de Annie M.G. Schmidt prijs. Om een bijdrage te leveren aan de doorstroming breiden we onze activiteiten in Amsterdam vanaf 2017 uit. Waarmee het AKF ook de positie van Amsterdam als hoofdstad van de kleinkunst wil bevestigen en een jonger publiek wil interesseren voor het genre.

De uitbreiding van de activiteiten hebben als doel het genre kleinkunst stevig te positioneren in de stad en makers te stimuleren in een duurzame ontwikkeling van hun artistieke kwaliteiten en zakelijke vakmanschap. We vragen ons continue af: (a) zijn er duurzame samenwerkingen ontstaan, (b) krijgen kleinkunstenaars meer boekingen, (c) zijn de deelnemers betere vakmensen geworden, en (d) hoe waardeert het publiek ons festival?

Terugblik

Het AKF richt zich sinds de start in 1988 op het ontwikkelen van talentvolle kleinkunstenaars. Met succes. De helft van de theatermakers die ooit in een AKF-finale stonden is nog steeds professioneel actief¹. Zij bepalen nu mede het aanbod in de theaters: ca. 15% van het cabaret- en kleinkunstaanbod bestaat uit voorstellingen van oud-finalisten. De basis van het festival is in orde, met een stijgend publieksbereik en ca. 70% eigen inkomsten.

In de periode 2013-heden moest het AKF het stellen zonder structurele financiering vanuit het FPK. Met hulp van productiesubsidies voor het concours en een heldere programmering in Amsterdam zijn doelen op het vlak van eigen inkomsten en bezoekersaantallen gehaald.

Analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen

Sterkten: <ul style="list-style-type: none">- netwerk van gerenommeerde kleinkunstenaars- beproefde selectieprocedure concours- productioneel sterk- eigen inkomsten- onderscheidend vermogen concours- sterke spreiding door Nederland- sterk netwerk in pers en media	Kansen: <ul style="list-style-type: none">- bekendheid als talentontwikkelaar- veel top talenten zijn gevestigd in Amsterdam- sub-genre cabaret blijft populair- Nederlandstalige liedkunst kent stijgende populariteit- belangrijke kleinkunstopleidingen zijn gevestigd in Amsterdam
Zwakten: <ul style="list-style-type: none">- weinig onderdelen ondersteunend voor toptalenten- beperkte financiële middelen- nu nog weinig profiel in Amsterdam	Bedreigingen: <ul style="list-style-type: none">- kleinkunstenaars stromen moeilijker door naar excellentie- het aantal speelplekken vermindert- weinig ruimte (tijd/budget) voor experiment door makers

Strategische doelen

Op basis van onze visie en missie en bovenstaande analyse stellen wij ons voor de periode 2017-2020 de volgende ambities:

1. Meer aandacht voor de toptalenten, ontmoeting en experiment
2. Versterking genre door het uitbreiden van het aantal activiteiten in Amsterdam
3. Versterken van de merkstrategie gericht op hogere zaalbezetting en een vergroting van de zichtbaarheid in Amsterdam en met name onder jonge bezoekers
4. Vergroten van eigen inkomsten uit sponsoring

¹ Denk aan finalisten als Niet uit het Raam (Viggo Waas, Peter Heerschop en Joep van Deudekom), Ron Boszhard, Kees Torn, Mike Boddé en Thomas van Luyn, Thomas Acda, Maarten van Roozendaal, Niet Schieten, De Vliegende Panters, Frank van Pamelan, Eric Koller, Johan Hoogeboom, Rooyackers, Kamps en Kamps, Claudia de Breij, Richard Groenendijk, Klaas van der Eerden, Droog Brood, Dorine Wiersma, Luider en Van Donselaar, Gino Sancti, Wouter Deprez, Dames voor na Vieren, Pieter Derks, Speelman en Speelman, Geen Familie, Jeroen Bouwhuis, Nina de la Croix, Thijs Maas, Roemer van der Steeg, Margriet Bolding, Yora Rienstra, Mattijs Verhallen, Marjolijn van Kooten, Jan van Maanen, Louise Korthals, Peter van Rooijen, Eva Crutzen, Hermitage, Yentl en de Boer, Elke Vierveijzer en Tjeerd Gerritsen.

HOOFDSTUK 2: ARTISTIEKE VISIE EN PROGRAMMERING

Het AKF wil dat de kleinkunsttalenten die zich hebben bewezen, zich artistiek blijven ontwikkelen en op zoek blijven gaan naar authenticiteit. We willen voor hen een bedding maken waarbinnen zij kunnen experimenteren in vorm en inhoud. Deze ontwikkeling is noodzakelijk om makers de mogelijkheid te geven om een duurzame beroepspraktijk op te bouwen.

Het AKF signaleert een grote middengroep van kleinkunstenaars (toptalenten) die een festival hebben gewonnen, zich hebben aangesloten bij een impresariaat, maar die vervolgens te weinig speelbeurten krijgen om zich inhoudelijk verder te ontwikkelen. Voor een gezond kleinkunstklimaat zijn er authentieke makers nodig die onderscheidend zijn in taal en vorm. Artiesten moeten meer eigenheid en authenticiteit tonen om op te vallen. Kwaliteit wordt zwaarder gewogen.

De inrichting van het culturele landschap is sterk aan verandering onderhevig. We moeten zoeken naar nieuwe manieren van ontwikkeling en vertoning. Om op termijn winnaars van het concours bij een impresariaat onder de te kunnen brengen en de boekingen voor artiesten in stand te houden is een nieuwe aanpak nodig.

Festival gericht op doorstroming toptalent in Amsterdam

Met ingang van 2017 gaan we de beoogde nieuwe aanpak invoeren met een uitbreiding van het aantal activiteiten in Amsterdam. Daarmee wil het AKF Amsterdam als kleinkunststad profileren. Tijdens een twee weken durend festival in Amsterdam onderscheiden we drie verschillende groepen waarop we onze focus leggen. Dit zijn (1) jonge talenten, (2) toptalenten en (3) gerenommeerde makers. Voor elk van deze groepen maken we programmaonderdelen waarbinnen nieuwe samenwerkingen centraal staan.

Het AKF richt zich binnen het festival op het stimuleren van eigenheid, authenticiteit en vakbekwaamheid. De nieuwe programmaonderdelen zullen ook zijn gericht op de artistieke en zakelijke ontwikkeling van jonge talenten en toptalenten. Het resultaat daarvan presenteren we in het festival. Die presentaties hoeven geen 'volmaakt kunstwerk' te zijn. Het AKF wil jonge makers uitdagen om binnen een veilige omgeving nieuwe experimenten en samenwerkingen aan te gaan en daarin risico's te nemen. Om daarmee de ontwikkeling te stimuleren naar onderscheidende makers die van de kleine zalen door kunnen stromen naar de midden- en grote zalen. Kwaliteit, eigenheid en vakmanschap zijn daarin kerneigenschappen.

De programmaonderdelen toetsen we op de volgende vier criteria:

- Draagt het programma bij aan de duurzame ontwikkeling van een maker?
- Draagt het programma bij aan een nieuwe samenwerking?
- Draagt het programma bij aan verbreding van het publiek?

Tijdens het festival in Amsterdam werken we samen met theaters en culturele instellingen rondom het Leidseplein. Daarnaast gaat het AKF een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden aan in de stad (zie Hoofdstuk 8: Partners).

De programmaonderdelen werken we hieronder verder uit volgens de programmaliijnen jonge talenten, toptalenten en gerenommeerde makers.. De opbouw in onderdelen in de jaren 2017-2020 is geplaatst in een groeiemodel. De verdeling per jaar in terug te zien onder "Productieel" (pag. 16).

Kleinkunst debat

Kleinkunstenaars worden vaak door critici beticht van navelstaarderij en een gebrek aan interesse in de wereld om hen heen. Het zou regelmatig leiden tot te brave en nette voorstellingen die te weinig kritisch zijn. Wat zijn de grenzen van het genre? Op deze en vele andere vragen willen we proberen een antwoord te vinden tijdens het AKF-openingsdebat in De Balie. Een voorbeeld van een actueel thema is de vrijheid van meningsuiting. Kan een kleinkunstenaar/cabaretier nog wel alles zeggen? En belangrijker nog, wil een artiest nog wel alles kunnen zeggen? Hoe gaat de jonge generatie

hiermee om? En wat is het standpunt van gevestigde makers? Het debat is een samenwerking met De Balie en het Amsterdams Cabaret Netwerk.

PROGRAMMALIJN JONGE TALENTEN

AKF Sonneveldprijs

De AKF Sonneveldprijs (voorheen Concours om de Wim Sonneveldprijs) is van oudsher de belangrijkste pijler van het AKF. In 2017 vieren we de dertigste editie. Voor veel oud deelnemers was het winnen van het concours de opstap naar een professionele theatercarrière. Zoals Maarten van Roozendaal (winnaar in 1994) zei; *“Ik heb eindelijk mijn diploma gehaald.”* In het concours signaleren, begeleiden en ontwikkelen we nieuw talent. We geven persoonlijke begeleiding op artistiek en zakelijk gebied en het AKF draagt zo bij aan een solide basis voor een succesvolle carrière².

Het Concours onderscheiden we in vier fases/activiteiten:

- (a) Openbare auditierondes
- (b) Halve finalistentournee
- (c) Halve finale en finale
- (d) Finalistentournee

(a) Het concours kent een openbare eerste auditieronde. Het is voor kandidaten niet noodzakelijk om een afgeronde kunstopleiding te hebben. Hiermee geven we unieke talenten de kans zich voor een selectiecommissie en publiek te presenteren. Na de tien minuten auditieronde in Theater Bellevue (waar gemiddeld vijftig kandidaten aan meedoen), worden er vijftien kandidaten geselecteerd die doorgaan naar de tweede ronde, de twintig minuten auditie. Deze wordt ook in Klein Bellevue gehouden. De selectiecommissie, die per ronde van samenstelling wijzigt, maar waar in ieder geval minstens één lid in vertegenwoordigd is dat een vorige ronde heeft beoordeeld, selecteert uit de vijftien kandidaten negen deelnemers die door gaan naar de dertig minuten audities op Texel. Van de negen kandidaten worden er zes halve finalisten geselecteerd.

(b) De halve finalisten gaan op tournee door het land en spelen gemiddeld vijftien voorstellingen per deelnemer. Zij krijgen een regisseur aangewezen die samen met hen het programma inhoudelijk verder uitdiept. Ook krijgen de halve finalisten workshops aangeboden over de artistieke- en zakelijke kanten van het vak.

(c) De halve finale wordt gespeeld in de Grote Zaal van Theater Bellevue. De jury selecteert drie finalisten, die in De Kleine Komodie strijden om de felbegeerde AKF Sonneveld en AKF Publieksprijs. Voorheen werd de finale in DeLaMar georganiseerd. In de lijn van de ontwikkeling van een jonge maker en in de kleinkunst-keten maken we de artistieke keuze om de finale vanaf 2017 in de Kleine Komodie te houden. Daarmee maken we een uitstap van het Leidseplein naar De Kleine Komodie.

(d) De drie finalisten gaan vervolgens op tournee door het land tijdens de Finalistentournee en spelen gemiddeld dertig voorstellingen.

“Door het AKF kregen we de kans om onder begeleiding van een regisseur te groeien en beter te worden. Ook de tour heeft ons veel ervaring opgeleverd. Daarbij leerden we vele theaters kennen, plekken waar we na het winnen van de Wim Sonneveld prijs meteen terecht konden met onze eerste avondvullende voorstelling.” Yentl & De Boer (winnaars 2013)

²

Zo werd Eva Crutzen recent in de NRC genoemd in de top 25 cultuurmakers die men in de gaten moet houden (“Luidruchtig en dwars”, NRC 7 januari 2016, Ron Rijghard).

We gaan het concours versterken door een actievere samenwerking op te zetten met de opleidingen (zie Hoofdstuk 8: Partners) en meer workshops aan te bieden voor de halve finalisten.

Ramses Shaffy Masterclass Serie

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

In samenwerking met het Ramses Shaffy Fonds en Buma Cultuur worden er vier openbare masterclasses georganiseerd in de volgende programmaliijnen.

1. Masterclass muziek/compositie
2. Masterclass tekstschrijven
3. Masterclass uitvoering
4. Masterclass zakelijke aspecten van het vak

De masterclasses worden gevolgd door de zes halve finalisten van het concours en zijn toegankelijk voor geïnteresseerde kleinkunstenaars (ca. 20 tot 30 deelnemers per masterclass). Mogelijke docenten zijn Paul de Munnik (componist, zanger), Theo Nijland (componist, zanger), Jan Boerstool (tekstschrijver), Hans Dorrestijn (tekstschrijver en cabaretier), Pieter van Rijn (CEO Fuga), Titus Tiel Groenestege (regisseur en acteur) en Wimie Wilhelm (actrice en regisseur).

De masterclass-docenten worden in een "College Tour setting" geïnterviewd. Daarbij mag het publiek ook vragen stellen. Na de pauze volgt de inhoudelijke workshop waar in deelgroepen wordt gewerkt.

Spoken word met Andalusisch Orkest

In 2019 en 2020 wordt de samenwerking met het Amsterdams Andalusisch Orkest (AAO) verzilverd. Het doel is om vijf getalenteerde kleinkunstariësten te koppelen aan de muziek en de betekenis van Al Andalus. Deze artiesten maken dan deel uit van de spoken word groep van het AAO. De première vindt plaats in Theater De Meervaart met als follow up een voorstelling in De Melkweg. Het AAO heeft met Maghreb Icons het programmaonderdeel van 'Andalus Voices' de eerste stappen gezet om de muziek uit de Maghreb met een flinke dosis humor aan het publiek te presenteren. Hiervoor is Omar Ahaddaf (winnaar Leids Cabaret Festival 2012) een interessante verbinding. Een cabaretier en acteur, die taalvaardig is en een sterk gevoel voor ritme heeft. Het AKF en AAO trekken voor deze samenwerking op als partners en werken toe naar een voorstelling met vijf cabaretiers, die door het AAO muzikaal worden begeleid en kennis nemen van de zeggingskracht van Al Andalus via de spoken word programma's. Workshops en presentaties vinden grotendeels plaats buiten stadsdeel centrum.

"Het AKF was een ideale springplank. Naast de mensen die ik er heb ontmoet heb ik er een impresariaat aan overgehouden waardoor ik avondvullend kon gaan toeren." Eva Crutzen (publieksprijs 2012)

Studenten bezoekprogramma

Studenten van theateropleidingen krijgen een gratis bezoekersprogramma aangeboden. Zij brengen onder begeleiding van een gerenommeerde kleinkunstenaar een bezoek aan de muziektheaterproductie, het opinieprogramma in De Balie, de finale van het concours en de hommage. Hierdoor worden zij gestimuleerd breder te kijken. Bovendien worden zij actief in het netwerk geplaatst van het AKF.

PROGRAMMALIJN TOPTALENTEN

Coproductie toptalent & Bellevue

Met steun van de coproductieregeling van het FPK bieden we jonge makers de ruimte om binnen het festival een voorstelling te maken die zij zelf niet kunnen bekostigen. Hiermee stimuleren we de

zoektocht naar eigenheid en authenticiteit. De coproducties zijn een samenwerking met Theater Bellevue.

Voorbeeld coproductie 2017

Kleinkunstenaar Kiki Schippers is bezig een eigen vorm te ontwikkelen. Haar kracht ligt met name in het zingen van haar eigen muzikale repertoire, waardoor Kiki niet altijd tot haar recht komt op reguliere cabaretpodia. Door te gaan werken met professionele muzikanten en de nummers te arrangeren voor een grotere muzikale bezetting wil Kiki Schippers onderzoeken of haar liedjes aan kracht winnen. Wij denken dat zij zich hiermee kan onderscheiden en dat haar talenten nog meer aan de oppervlakte zullen komen. Op dit moment heeft zij niet de financiële middelen om een professionele band een schrijver in te huren. Met de coproductieregeling willen we haar stimuleren zich artistiek verder te ontwikkelen.

Voorbeeld coproductie 2018

Het AKF gaat vijf jonge vrouwelijke kleinkunstenaars begeleiden naar een gezamenlijke productie. Denk daarbij aan namen als Stephanie Laurier, Yentl Schieman, Christine de Boer, Eva Crutzen en Yvonne van de Eerenbeemt. Zij werken een aantal weken aan een muzikaal en theateraal programma dat zonder ondersteuning niet gemaakt kan worden.

De Avond van de Kleinkunst (werktitel)

Tijdens De Avond van de Kleinkunst dagen we jonge kleinkunsttalenten uit om een samenwerking aan te gaan met ervaren kleinkunstenaars, spoken word artiesten en popmuzikanten. Hiermee willen we nieuwe verbindingen tot stand brengen en het genre kleinkunst verbreden en verdiepen.

Voorbeeld van programma; De keuze van..

Drie prominente kleinkunstenaars/zangers selecteren ieder drie jonge talenten die zij veelbelovend vinden. Ze voeren elkaars liedjes in nieuwe arrangementen uit. De Avond van de Kleinkunst is een samenwerking met De Kleine Komedie en Stichting Ramses Shaffy.

Muziektheatervoorstellingen

Het Amsterdams Kleinkunst Festival produceert nieuwe muziektheatervoorstellingen waarbij een historisch onderwerp wordt vormgegeven. Wij willen daarmee kleinkunstrepertoire uit het verleden ontsluiten, voorkomen dat kwalitatief hoogstaand repertoire in de vergetelheid raakt en de tijdloosheid en zeggingskracht ervan voelbaar maken. Voor deze producties wordt, in bijna alle gevallen, ook actueel repertoire geschreven. De formule van produceren, waarbij toptalenten een plek krijgen binnen zo'n productie hebben wij afgelopen jaren versterkt door de voorstelling ook te laten maken door jonge makers. "Ja dat is revue" is hiervan een succesvol voorbeeld. Het script is geschreven door Femke Krist (winnaar MusicalMakersBeurs 2009), en finalist van het concours uit 2012. Mattijs Verhallen was muzikaal leider. Deze voorstelling speelde in het seizoen 2012/2013 zestig keer in het land.

Kleinkunst College

Er is een enorme behoefte aan kennisoverdracht van kritische denkers. De theatercolleges die DeLaMar Theater organiseert zijn binnen no time uitverkocht. Met het Kleinkunst College wil het AKF toptalenten uitdagen om een wetenschappelijk college te geven en een brug te slaan vanuit de geesteswetenschappen naar een voor het onderwerp relevante andere discipline. Het Kleinkunst College is een samenwerking met De Balie.

Opzet Kleinkunst College 2019: De anatomie van het lied

Wat is een goed lied? Wanneer vinden we een lied mooi? En wat gebeurt er in onze hersenen tijdens het luisteren naar muziek? Kleinkunstenaars ontlede muziek aan de hand van hun eigen liedjes. Wat willen ze uitdrukken en hoe komt dat over? Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU Erik Scherder onderbouwt wetenschappelijk wat er met onze hersenen gebeurt als we naar muziek luisteren "muziek beluisteren en vooral zelf muziek maken draagt enorm bij aan de ontwikkeling van het empathisch vermogen. Als je luistert naar muziek waar je van houdt, ontstaan samenwerkingen in

de hersenen". (Parool, 9 januari 2016 - Neuropsycholoog Erik Scherder: Muziek geeft een beter leven³).

Opzet Kleinkunst College 2020: De anatomie van de lach

Wat is een goede grap? En wat gebeurt er in onze hersenen? Kleinkunstenaars Jan Beuving, Tim Fransen en Herman Finkers ontleden wetenschappelijk hun eigen grappen. Ze spelen eerst vijf minuten uit hun eigen voorstelling en verklaren vervolgens waarom iets grappig is. Neurobioloog Dick Swaab geeft daarop een wetenschappelijk reflectie. Hij verklaart wat er gebeurt in onze hersenen wanneer we een grap horen.

YouTube Nacht

Tijdens een nachtprogramma in Klein Bellevue ontvangen twee kleinkunstenaars publiek in een zomergasten setting. Zij dwalen associatief door YouTube en laten filmpjes aan elkaar en het publiek zien. Zo ontdekken zij waardoor ze geïnspireerd raken.

BIES

Try-out podium BIES programmeert in Klein Bellevue maandelijks vier makers die in voorbereiding zijn op een theaterprogramma. De kleinkunstenaars en cabaretiers testen er nieuw materiaal voor een kritisch publiek. Sinds 2006 programmeert BIES zowel jonge talenten, toptalenten als zeer ervaren makers. In samenwerking met BIES maken we een speciale editie in Klein Bellevue.

Het Nieuwe Lied

Het Nieuwe Lied is een collectief van twaalf Nederlandstalige singer-songwriters. Zij geven in wisselende samenstellingen optredens. Soms solo, maar soms ook samen. Het Nieuwe Lied is maandelijks te zien in Klein Bellevue. Tijdens het festival programmeren we in samenwerking met Het Nieuwe Lied een avond in Klein Bellevue rondom de ontwikkeling van toptalenten.

Wilhelmina Huiskamerfestival

Tijdens het Wilhelmina Huiskamerfestival (eerste weekend na de Uitmarkt) treden cabaretiers en kleinkunstenaars op in de Amsterdamse Wilhelminastraat. Het AKF gaat een samenwerking aan met het Wilhelmina Huiskamerfestival en programmeert drie voormalig finalisten in het festival.

PROGRAMMALIJN GERENOMMEERDE MAKERS

Annie M.G. Schmidtprijs

De Annie M.G. Schmidtprijs wordt in samenwerking met Buma Cultuur georganiseerd en ondersteund door de Erven van Annie M.G. Schmidt. De prijs wordt sinds 1992 jaarlijks uitgereikt aan de tekstschrijver, componist en uitvoerend kunstenaar van het mooiste theaterlied van het voorafgaande theaterseizoen. De wijze van uitreiking gaat vanaf 2016 veranderen. Er worden 6 nominaties bekend gemaakt. Dit doen we om de selectie transparant te maken en de liedkunst in zijn algemeen te promoten. Eerdere winnaars waren onder meer Bram Vermeulen, Theo Nijland en Brigitte Kaandorp, Maarten van Roozendaal, Gerard van Maasakkers en meest recent Yentl & De Boer.

Hommage

Met de Hommage wordt er jaarlijks een theatermaker (componist, tekstschrijver of uitvoerende) geëerd die van onschatbare waarde is (geweest) voor de kleinkunst. Deze artiest eren we met een hommageprogramma gebracht door vakgenoten. Tijdens een eenmalige avond in DeLaMar treden zowel ervaren kleinkunstenaars als jonge- en top talenten op met werk van de laureaat. Het AKF produceerde in recente jaren hommages aan onder meer Freek de Jonge en Paul van Vliet. Voor de

³ <http://www.parool.nl/parool/nl/23/MUZIEK/article/detail/4220868/2016/01/08/Neuropsycholoog-Erik-Scherder-Muziek-geeft-een-beter-leven.dhtml>

komende jaren willen we meer toptalenten in de programmering opnemen en staan er hommages op het programma aan onder meer Hans Dorrestijn.

De Waardering

De Waardering wordt elke twee jaar uitgereikt aan een persoon die achter de schermen een bijdrage van betekenis heeft geleverd aan het genre. De Waardering is onder meer uitgereikt aan Joost Nuissl (oud directeur Kleine Komedie) en uitgever Vic van de Reijt. De volgende uitreikingen zullen plaatsvinden in april 2017 en april 2019. Een jury bestaande uit oud bestuursleden en de vorige winnaar wijst de winnaar aan.

Dertig jaar Amsterdams Kleinkunst Festival

In 2017 viert het AKF zijn dertigjarig bestaan met een bijzondere eenmalige avond in DeLaMar Theater. Daar treedt een selectie van oud-winnaars van het AKF op. Het werk van Maarten van Roozendaal vormt de leidraad voor deze muzikale avond. Zijn muziek wordt door zowel toptalenten als gerenommeerde makers uitgevoerd.

Kleinkunst stadswandeling

Daan Bartels organiseert kleinkunstwandelingen in Amsterdam langs gebouwen en straten die belangrijk zijn in een leven van een artiest. Al lopend neemt hij belangstellenden mee langs plekken waar de artiesten hebben gewoond en gewerkt. Bartels verzorgt tijdens het festival wandelingen over Annie M.G. Schmidt, Wim Sonneveld, Ramses Shaffy en Liesbeth List.

HOOFDSTUK 3: ONTWIKKELING PODIUMKUNSTEN

Kleinkunstenaar worden is een wezenlijk andere ontwikkeling dan uitvoerend artiest worden, zoals bijvoorbeeld acteur. Het AKF kenmerkt zich door een passie en liefde voor de kleinkunstenaar. Wij willen er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis maken met het genre. Met name jongeren (en jonge theatermakers!) missen nogal eens culturele bagage en historisch besef. Wij zijn van mening dat voor het maken van relevante en actuele voorstellingen makers (en publiek) een minimaal besef nodig hebben van de traditie waarin zij staan. Daarvoor zijn voorbeelden nodig die de makers (en het publiek) weten aan te raken en passioneren. Dat leidt tot reflectie, en houdt het immateriële erfgoed levend.

Een talent ontwikkelt zich in een aantal stappen. Allereerst moet iemand kennismaken met een discipline. Binnen de kleinkunst gebeurt dat kennismaken op grote schaal onder jongeren. Zij kijken filmpjes van cabaretiers via internet, imiteren ze onderling of op niet professionele podia (o.a. school) en kopen DVD's van voorstellingen. De volgende stap om een aanwezig talent te ontwikkelen kan gestimuleerd worden door wedstrijden (al dan niet in schoolverband of via een landelijke wedstrijd als Kunstbende) of voor opleidingen via werving door kunstvakonderwijs. Vervolgens kan iemand gaan werken aan het bekwamen van het eigen talent.

Het concours is binnen de keten van talentontwikkeling een schakel van ontwikkelen naar bekwamen. De kandidaten kunnen al wat, hebben soms een opleiding achter de rug, en staan op het punt hun professionele carrière een stap verder te brengen. Om er achter te komen of het vak bij ze past, en als brug naar een carrière op het podium. Wij zetten ons in voor ontwikkeling en bekwaming door zowel het bieden van de mogelijkheid om vliegreuven te maken als het bieden van professionele artistieke en zakelijke coaching en workshops. De aanmelding voor het traject staat voor iedereen open. Het festival stelt commissies en jury's van professionals samen die bepalen of iemand voldoende potentie en kwaliteit bezit om zich verder te ontwikkelen. Wij realiseren ons dat het concours zo sterk is als de poule van kandidaten die zich voor een editie aandient. Wij hebben als doel voor ogen het best mogelijke talent jaarlijks boven te laten drijven door het bieden van begeleiding op maat.

In de keten van ontwikkeling constateren wij een hiaat voor de toptalenten. Zij hebben nauwelijks de mogelijkheid te experimenteren met andere vormen of inspirerende samenwerkingen aan te gaan met elkaar of andere disciplines. De nieuwe programmaonderdelen voorzien in deze behoefte. We bieden aan deze makers een groot en gedifferentieerd publiek. Het toptalent krijgt binnen het festival ruimte om een eigen signatuur te ontwikkelen.

Hoge kwaliteit krijgt een plek binnen de programmalijn gerenommeerde makers. Kleinkunstenaars die van groot belang zijn voor het genre worden in het middelpunt gezet tijdens de hommage, en het beste theaterlied wordt bekroond met de Annie M.G. Schmidtprijs.

Het AKF is de schakel tussen de drie fases in de carrière van een professionele kleinkunstenaar.

HOOFDSTUK 4: PLAATS IN HET VELD

Het Amsterdams Kleinkunst Festival is het enige festival in Nederland dat gericht aandacht besteedt aan het genre in de volle breedte.

Het concours verhoudt zich tot de twee andere landelijke festivals: het Leids Cabaret Festival en Cameretten. De marktaandeelen van de drie festivals zijn vergelijkbaar. Er vindt regelmatig collegiaal overleg plaats. Ieder festival heeft een geheel eigen profiel en focus. Het belangrijkste inhoudelijke verschil is dat de andere festivals voor het cabaret zijn, en het concours zich expliciet richt op het veel bredere genre kleinkunst. Door de eigen profielen kan het dan ook gebeuren dat de ene nieuwe maker het niet redt bij het ene festival maar wel zijn of haar plek vindt bij een ander. Het traject van ons concours duurt vanaf de eerste selecties tot en met de finalistentournee dertien maanden. Deze langdurige investering in de individuele ontwikkeling van de maker is een bewuste keuze en levert geen eendagsvliegen af.

Het AKF wil het genre meer zichtbaarheid geven onder publiek en pers, en bovendien een speeltuin creëren voor de toptalenten. De ruimte voor experiment en ontmoeting bestaat voor het genre verder nergens.

Belangrijke partners zijn Theater Bellevue, DeLaMar, Kleine Komedie, het Amsterdams Cabaret Netwerk, Buma Cultuur, Melkweg, De Balie, BIES, Het Nieuwe Lied, Wilhelmina Huiskamerfestival, het Zonnehuis, De Meervaart en het Amsterdams Andalusisch Orkest. Theatercafé De Smoeshaan vormt tijdens het festival ons festivalhart.

Onmisbaar is ons brede netwerk van makers, regisseurs, tekstschrijvers, componisten, muzikanten, programmeurs en uitvoerders binnen de kleinkunst. Wij richten ons tevens op de belangrijkste kleinkunstopleidingen⁴, zoals de Academie voor Theater en Dans (Amsterdam), de Koningstheateracademie (Den Bosch) en Frank Sanders Akademie (Amsterdam). Er is ook instroom vanuit conservatoria en rockacademies. Bij het zoeken van nieuwe deelnemers hebben we intensief contact met de opleidingen. Verder bezoeken onze medewerkers regelmatig afstudeervoorstellingen of lezingen op de theaterscholen. Voor het werven van coaches en juryleden werken we dan ook weer regelmatig samen met docenten van de opleidingen⁵.

“Zonder de winst van het concours hadden wij nooit een impresariaat gevonden dat het aan zou durven om ons door het hele land te gaan verkopen. Het was een aanmoediging, een waardering en daarmee de grootste duw uit onze loopbaan. Van alle grote festivals geeft het Amsterdams Kleinkunst Festival deelnemers de beste en meest eerlijke kans. Het is het enige festival waar je al vóór de finales op tournee gaat, waardoor elke deelnemer vlieguren maakt en er altijd een finale is met ingespeelde acts in plaats van toevalstreffers.” Van der Laan & Woe (winnaars 2005)

⁴ Denk aan De Vliegende Panters (ATKA), Pieter Derks (Den Bosch), Droog Brood (ATKA), Louise Korthals (Den Bosch), Dames voor na Vieren (Den Bosch) Thomas Acda (ATKA), Eva Crutzen (Frank Sanders Akademie).

⁵ Denk aan ATKA docenten Rutger Laan, Wilko Sterke, Rutger de Bekker, George Groot, Niels van der Laan, Jeroen Woe, Paul de Munnik of Koningstheater docenten Minou Bosua of Tom Dicke.

HOOFDSTUK 5: ONDERNEMERSCHAP

Sinds jaar en dag heeft het Amsterdams Kleinkunst Festival laten zien dat er relatief goedkoop geproduceerd kan worden en er een grote impact kan worden bereikt. Die lijn zetten wij voort en sluiten ons tevens aan bij de huidige discussie over beloning van freelance medewerkers. In dit kader verhogen we bijvoorbeeld de dagprijs voor technici naar marktconforme prijzen.

Voor het totale festival bedraagt de gemiddelde jaarbegroting nu bijna drieëneenhalve ton. Onze eigen inkomsten bedragen gemiddeld 64%.

De kern van onze aanpak is een sterke groei in het aantal activiteiten in Amsterdam. Dit moet leiden tot grotere naamsbekendheid en een sterke positie als festival. Door de gemeente Amsterdam (via het AFK) is een bijdrage van 60.000 euro voor de ontwikkeling van deze activiteiten toegekend. Hierin is een gezonde mix van programmaonderdelen opgenomen die risicovol zijn waarvoor subsidie noodzakelijk is, en van activiteiten die zichzelf kunnen bedruipen. Het financieringsmodel kan zich na 2020 door ontwikkelen naar een hoger percentage eigen inkomsten van 70%.

De kost gaat voor de baat uit. Het festival investeert in de ontwikkeling van nieuwe kleinkunstenaars. Wij proberen dat zo ondernemend mogelijk te doen, en zo min mogelijk afhankelijkheid te creëren van overheidsfinanciering. Om de continuïteit te waarborgen en te kunnen investeren in de ontwikkeling van jonge makers is een bijdrage van 50.000 door het FPK toegekend. Daarnaast is een extra bijdrage van 10.000 euro voor bijzondere coproducties toegekend. In voorgaande jaren probeerden wij reeds financiering te zoeken voor het concours bij andere fondsen. In 2014 en 2016 is er wel steun gevonden bij Janivo en Kattedijke/Drucker. In 2015 is er tevens een sponsorovereenkomst met ABN Amro getekend. De Van den Ende Foundation steunt niet rechtstreeks, maar wel indirect via garanties voor voorstellingen in het DeLaMar Theater.

Voor het regionale bedrijfsleven is er specifiek aanbod ontwikkeld rond de finalisten. Sinds 2011 werken we samen met een groot M&A bedrijf op de Zuid-As. Jaarlijks organiseren we in Klein Bellevue een relatie-avond, met presentatie op maat en optredens van de finalisten. In de zoektocht naar sponsors en bedrijfsvrienden stelt dit bedrijf zijn netwerk en expertise ter beschikking. Ook wordt samen met Theater Bellevue onderzocht hoe er een gezamenlijke propositie kan worden ontwikkeld op het gebied van onderscheidende evenementen voor relaties of personeel. Naast een belangrijke toekomstige bron van inkomsten dragen deze activiteiten bij aan onze naamsbekendheid. Vanaf 2018 zetten we in op een groei in dit type bedrijfsaanbod.

Het Amsterdams Kleinkunst Festival is georganiseerd als stichting volgens het bestuursmodel, en heeft deze in haar statuten (2008) verankerd. De stichting voldoet aan de Code Cultural Governance.

Publiek

Huidige bezoekers & ontwikkeling

Uit publieksonderzoek blijkt dat bezoekers ons waarderen met een 8,7 en de kans op herhaalbezoek 69% is. Onze bezoekers in de regio zijn over het algemeen rustig, bedachtzaam, sympathiek, en ruimdenkend, en verdiepen zich graag in kunst en cultuur, willen volop meedoen in de maatschappij van vandaag en alle veranderingen daarin. Binnen Amsterdam trekken wij vooral studenten en jonge stellen, die behoefte hebben aan een avondje uit, gezelligheid en ontspanning, maar wel letten op de kosten. Bezoekers die aangetrokken worden door het concours en nieuwe talenten zijn ondernemend, willen nieuwe dingen ontdekken en beleven, en zijn op zoek naar bijzondere ervaringen.

Een derde belangrijke doelgroep is de professional (programmeurs, impresariaten en vakgenoten). Zij hebben behoefte aan een platform voor ontmoeting, gesprek en discussie, een plek waar zaken gedaan kunnen worden, snelheid en efficiëntie. Het concours biedt dat tijdens de festivalperiode in april en dan met name tijdens de finale.

Bij de beide tournees van het concours constateren we een stabiel publieksbereik. Dat is binnen de huidige markt met teruglopende aantallen een positief teken. Echter, wij zetten in op een hogere bezettingsgraad door een vergroting van onze marketinginspanningen, en een focus op goedkoop blijven produceren waardoor de kosten voor onze voorstellingen (en bezoekers) beperkt blijven.

Voor de diverse programmaonderdelen zijn kernsegmenten gedefinieerd.

18-25 jaar

Onderdelen: Voorrondes concours, workshops, spoken word, studentenprogramma, Kleinkunst College, YouTube Nacht

25-40 jaar

Onderdelen: Finales concours, coproductie Bellevue, Avond van de Kleinkunst, BIES, Het Nieuwe Lied, Wilhelmina Huiskamerfestival

40-60 jaar

Onderdelen: Tournees concours, muziektheaterproductie, Hommage, kleinkunstwandeling

Werkveld

Openingsdebat Balie, Annie M.G. Schmidtprijs, De Waardering

Onze marketingstrategie bestaat uit de volgende lijn gericht op het trekken van zoveel mogelijk bezoekers (zaalbezetting) en brede (media)aandacht voor het genre.

A. Voor het bezoek; doel = bekendheid & informeren & ticketverkoop

Owned:

Onze website trekt jaarlijks bijna 20.000 bezoekers. Hiervan is 62% jonger dan 34 jaar. We versturen regelmatig een mailing naar ruim 1.000 abonnees. Het AKF zet meer in op digitale profilering. Facebook zal worden ingezet voor de directe relatie met (potentiele) bezoekers en onze achterban (via evenementen, achter de schermen foto's en video's), Instagram voor hoge kwaliteit achter de schermen foto's, Twitter voor actualiteit en aankondigingen en YouTube voor reportages, videorecensies en previews.

Website: verkoopinformatie & archief

In 2017 wordt een nieuwe website gelanceerd, met heldere informatie over het programma van het festival en het concours (wie, wat, waar en wanneer). Daarnaast wordt de website hét portaal om tickets voor voorstellingen te bestellen.

We introduceren een festivalreporter die (backstage) beelden maakt tijdens de (halve) finales en andere activiteiten. Korte interviewtjes en sfeerreportages. Deze beelden verspreiden wij via onze website en sociale media. Ook het ANP accepteert graag videomateriaal. Belangrijk is dat het materiaal professioneel wordt gefilmd en gemonteerd. Daarnaast vragen we deelnemers zelf ook backstage filmpjes te maken.

Paid:

- Flyers en affiches voor de concours theaters.
- Flyers en affiches per festivalonderdeel.
- Integrale festivalkrant.
- Driehoeksborden voor hommage en finales.

We gaan voor een vernieuwend en fris ontwerp, dat aanspreekt bij een jongere doelgroep. Het concours krijgt een helder profiel in het land, en het festival wordt als merk binnen Amsterdam neergezet.

Earned:

Via persberichten voor (regionale) kranten, radio en tv worden nieuwsfeiten gelanceerd, zoals de voor bekendmaking van de gehommeerde, de namen van de (halve) finalisten, de genomineerden voor de Annie M.G. Schmidtprijs etc.

B. kaartverkoop & bezoek

Prijsbeleid: gericht op het soms laagdrempelig maken, soms onderstrepen van beginners, soms onderstrepen van topkwaliteit.

Door de verkoop van passe-partouts krijgen bezoekers de kans om tegen gereduceerd tarief het hele festival mee te maken. Zij krijgen uiteraard ook toegang tot het slotfeest.

Losse kaarten zijn op dit moment te koop via de diverse locaties. Wij willen daar graag een kanaal aan toevoegen via onze eigen website. Hierdoor kunnen bezoekers individueel een programma samenstellen.

C. na het bezoek

Vrienden van het festival

Sinds 2012 heeft het Amsterdams Kleinkunst Festival een vriendenbestand opgebouwd. Deze achterban draagt het festival een warm hart toe en laat dat o.a. blijken door een (jaarlijkse) financiële bijdrage. Ook in de toekomst zal de organisatie van het Amsterdams Kleinkunst Festival zich actief in blijven zetten om dergelijke structurele steun te werven. Tijdens de festivalperiode wordt deze actie aangescherpt middels online en gedrukt campagnemateriaal. Bezoekers kunnen zelf beslissen met welk bedrag zij het festival en de toekomst van de kleinkunst willen stimuleren.

Publieksonderzoek

Daarnaast kunnen bezoekers van het Amsterdams Kleinkunst Festival zich tijdens het festival (online en offline) opgeven voor de mailinglist. Aan alle leden sturen wij na afloop van de festivalperiode een digitaal enquêteformulier toe. Middels vragen over de voorstellingen en de organisatie van de evenementen voeren wij actief publieksonderzoek uit en kunnen wij bovendien demografische gegevens traceren. Dit om in de daaropvolgende edities de marketing aan te kunnen scherpen. Om deelname aan de enquête te bevorderen, maken de respondenten kans op festival-gerelateerde beloningen in de vorm van vrijkaarten, kortingen etc.

Nieuwsflits

In het huidige beleid werkt het Amsterdams Kleinkunst Festival met nieuwsflitsen. Een aantal keer per jaar worden festivalnieuwtjes, speellijsten en agendapunten aan ruim 1.000 abonnees verstuurd. Waar deze volgers nu nog informatie over alle festiviteiten krijgen aangeleverd, willen we hen en nieuwe geïnteresseerden in de toekomst de mogelijkheid bieden om daarin selecties te kunnen maken. Hiervoor ontwikkelen wij een nieuw template en delen we de berichten op in de verschillende onderdelen van het festival. We behartigen hiermee het doelgericht aanschrijven van ons publiek.

Productioneel

De nieuwe algemeen directeur van het AKF is Daniël van Veen. Hij volgt vanaf 2017 Evert de Vries op als artistiek directeur. De organisatie van het AKF wordt verder gevormd door Marie Bootsma (bureau/productie) en Imke van Herk (PR en marketing). Waar nodig wordt het team aangevuld met freelance medewerkers voor bijvoorbeeld sponsorwerving, productie en vormgeving. Er wordt voor de activiteiten in Amsterdam op freelance basis een extra productie leider ingehuurd die de losse programmaonderdelen uitvoerend gaat produceren. Evert de Vries zal als (freelance) artistiek producent de Hommage en de Muziektheaterproductie produceren.

Tournee concoursdeelnemers

Tijdens de tournee van de deelnemers om de AKF Sonneveldprijs reist er een technicus mee die de voorstellingen technisch draait en de contactpersoon is tussen de kandidaten en de theaters. Een professionele presentator praat de voorstellingen aan elkaar. De coaches (regisseurs en workshop docenten) worden op projectbasis ingehuurd.

De verkoop van de auditierondes doen we zelf. De verkoop van de Halve Finalistentournee wordt verzorgd door Theaterbureau De Mannen. Hierbij wordt ingezet op circa dertig speelplekken in de kleinere zalen, waardoor iedere halve finalist vijftien keer kan try-outen. Er spelen telkens drie kandidaten per voorstelling. De auditierondes, try-out tournee, halve finales, finale en Finalistentournee voor seizoen 2017-2018 zijn inmiddels geboekt. De verkoop van de Finalistentournee is ook in handen van Theaterbureau De Mannen. Ieder jaar wordt er een speellijst van ruim vijftientig voorstellingen gerealiseerd, in de kleine tot middenzalen.

Vrijwilligers in Amsterdam

Iedere locatie heeft tijdens het festival in Amsterdam een locatiemanager die de productie begeleidt en de schakel is tussen het festival en het theater.

De vrijwilligerscoördinator stuurt de vrijwilligers aan die worden ingezet om gastheer/gastvrouw te zijn namens het festival. Op iedere locatie staan vrijwilligers die in samenwerking met de locatiemanagers hun taken uitvoeren. Dit zijn er gemiddeld 65 per jaar.

Opbouw activiteiten per jaar

Op de volgende bladzij geven wij een overzicht van de opbouw van de activiteiten per jaar. In 2017 wordt gestart met een eerste uitbouw van activiteiten in Amsterdam. In 2018 en verder worden daar jaarlijks onderdelen aan toegevoegd.

Activiteiten, voorstellingen en bezoekers per jaar 2017-2020

	2017			2018			2019			2020		
	Activiteiten	Vorstellingen	Bezoek	Activiteiten	Vorstellingen	Bezoek	Activiteiten	Vorstellingen	Bezoek	Activiteiten	Vorstellingen	Bezoek
AKF Sonneveldprijs	4	70	7.000	4	71	7.105	4	72	7.210	4	73	7.315
Workshop- en studentenprogramma	5	6	105	7	7	130	9	9	165	10	10	175
Coproductie Bellevue	1	1	110	1	1	110	1	1	110	1	1	110
Muziektheatervoorstelling	-	-	-	1	32	3.490	-	-	-	1	32	3.490
BIES	1	1	70	1	1	70	1	1	70	1	1	70
Het Nieuwe Lied	1	1	70	1	1	70	1	1	70	1	1	70
Wilhelmina Huiskamerfestival	1	2	150	1	2	150	1	2	150	1	2	150
YouTube Nacht	-	-	-	1	1	80	1	1	80	1	1	80
Annie M.G. Schmidtprijs	1	1	220	1	1	220	1	1	220	1	1	220
Hommage	1	1	760	1	1	760	1	1	760	1	1	760
De Waardering	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Kleinkunst stadswandeling	1	3	90	1	4	120	1	4	120	1	5	150
Debat in de Balie	-	-	-	1	1	80	1	1	80	1	1	80
Festivalhart Smoeshaan	1	10	1.000	1	10	1.000	1	10	1.000	1	10	1.000
Dertig jaar AKF	1	1	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avond van de Kleinkunst	-	-	-	1	1	315	1	1	315	1	1	315
Kleinkunst College	-	-	-	-	-	-	1	1	140	1	1	140
Spoken Word met AAO	-	-	-	-	-	-	1	8	500	1	8	1.125
Totaal	19	98	10.095	23	134	13.700	27	115	10.990	28	149	15.250

HOOFDSTUK 7: BEGROTING

De meerjarenbegroting 2017-2020 beslaat gemiddeld bijna drieëneenhalve ton. Ruim 60% daarvan bestaat uit eigen inkomsten uit kaartverkoop en private bijdragen. Wij vragen een bijdrage van 18% aan het AFK en 18% aan het FPK. De beheerslasten voor de organisatie bedragen iets meer dan 27%.

Het festival heeft relatief hoge eigen inkomsten wat bij tegenvallende bezoekerjfers een risico is. Daarom wordt stevig ingezet op PR en marketing (10% van het totaalbudget). Het AKF heeft een heldere planning en control cyclus, waarbij jaarlijks op basis van de gegarandeerde inkomsten de begroting wordt vastgesteld.

Publieksinkomsten

De strategie van groei vertaalt zich in een toenemend aantal voorstellingen. In 2017 plannen wij 98 voorstellingen. In 2020 zijn dat er 149. Het aantal bezoekers groeit in Amsterdam mee van bijna 5.900 in 2017 naar ruim 9.300 in 2020. In de vorige beleidsperiode waren dit er gemiddeld 3.000 in Amsterdam. Het aantal voorstellingen van het concours in het land groeit licht.

De gemiddelde inkomsten voor het AKF per bezoeker is circa €10,00. De publieksinkomsten voor het concours (stad en land) bedraagt ca. €70.000 (op basis van voorgaande edities).

Sponsorinkomsten

De sponsorinkomsten bestaan uit (gegarandeerde) bijdragen van Buma Cultuur en de Erven Annie M.G. Schmidt. Tezamen dragen zij €19.000 bij.

Overige directe inkomsten

Vergoedingen uit samenwerkingen komen uit natura/mankracht van partner Bellevue en de inzet van het Andalusisch Orkest, tezamen €15.500. Verder wordt er in het festivalhart merchandise verkocht (€2.500), zijn er inkomsten vanuit auteursrechten (€4.500) en verdienen we aan commerciële activiteiten voor het bedrijfsleven (€15.000). De deelnemers aan het concours dragen betalen per auditieronde een eigen bijdrage (in totaal €2.500 van alle kandidaten).

Overige bijdragen private middelen

Het AKF beschikt over een vriendenbestand waar in 2016 structureel €8.000 uit wordt geworven. Een campagne vanaf 2016 en 2017 moet het vriendenbestand uitbreiden. Voor de muziektheaterproductie en enkele programmaonderdelen in het festival worden aanvullende fondsen geworven zoals VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Kattendijke/Drucker, Janivo, Stichting Melanie. Een freelance sponsorwerver zal jaarlijks ca. €15-20.000 werven bij het bedrijfsleven.

Subsidie

Door het Amsterdams Fonds voor de Kunst is een structurele subsidie van €60.000 toegekend voor de nieuw te ontwikkelen programma onderdelen in Amsterdam. Het Fonds Podiumkunsten (FPK) kent structureel €50.000 voor het concours en €10.000 voor een coproductie toe. De subsidie van het FPK is nadrukkelijk bestemd voor de realisatie van het concours en co-producties.

HOOFDSTUK 8: PARTNERS

Wij werken graag samen. We zijn wel van ‘niet lullen maar poetsen’. Samenwerking moet dus ergens toe leiden. Wij onderscheiden de onderstaande wederzijdse doelen bij een partnerschap.

1. De partner draagt bij aan zichtbaarheid van genre en/of het festivalmerk
2. De partner brengt netwerk en/of specifieke kennis in
3. De partner is financieel aantrekkelijk (spreiden risico, coproduceren, sponsoring, etc.)
4. De partner geeft ruimte voor de laboratoriumfunctie

De sector

Impresariaten

Wij hebben regelmatig contact met de impresariaten als vertegenwoordiger van de makers. Zij worden uitgenodigd voor alle activiteiten met als doel hen in contact te brengen met elkaar, producenten, podia en nieuwe talenten.

Makers

Wij werken samen met het Nieuwe Lied. Dit collectief van solo opererende makers ontwikkelt zijn eigen herkenbare geluid voor een jong Amsterdams publiek. Binnen het festival programmeren zij een avond waarin zij met het collectief optreden in Klein Bellevue.

Coaches/regisseurs/juryleden

Om onze jonge makers binnen het concours te ondersteunen putten wij uit ons brede netwerk van gerenommeerde makers, regisseurs, schrijvers, componisten, docenten en coaches. Hieruit selecteren wij tevens leden voor selectiecommissies en jury's.

Amsterdams Cabaret Netwerk

We maken deel uit van het Amsterdams Cabaret Netwerk. Hierin hebben naast makers ook de belangrijkste Amsterdamse podia voor cabaret en kleinkunst (Theater Bellevue, De Kleine Komedie) en producenten die cabaretiers en kleinkunstenaars vertegenwoordigen (Bunker Theaterzaken, Hekwerk) zitting. De doelstelling van het netwerk is om het gesprek aan te gaan over de positionering van het genre cabaret en kleinkunst. Juist door de discussie met elkaar aan te gaan kunnen we het aanbod en capaciteit op elkaar afstemmen.

Opleidingen

De belangrijkste kleinkunstopleidingen zijn de Academie voor Theater en Dans (Amsterdam), de Koningstheateracademie (Den Bosch) en Frank Sanders Akademie (Amsterdam). Er is ook instroom vanuit conservatoria en rockacademies. Vanaf 2017 stellen wij een bezoekersprogramma samen gericht op studenten van theateropleidingen waardoor zij gratis de voorstellingen van het AKF kunnen bezoeken en daarover met elkaar in debat kunnen gaan.

Met de Amsterdamse Jeugdtheaterschool gaan we een nieuwe samenwerking aan. Cursisten gaan het concours om de AKF Sonneveldprijs bezoeken en leren onder begeleiding van een docent een cabaretrecensie schrijven.

Andere podiumkunstenfestivals

Het AKF is aangesloten bij het Amsterdams Festival Overleg (AFO) en daardoor ook vertegenwoordigd in het directeurenoverleg van de Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI).

Theaters in Amsterdam

De kleinkunst-keten in Amsterdam wordt gevormd door Theater Bellevue, De Kleine Komedie, DeLaMar Theater en Koninklijk Theater Carré.

Theater Bellevue

Theater Bellevue is sinds de start hét huis voor het AKF. Hier vinden onze selectierondes, de halve finales en de Finalistenweek plaats. We coproduceren een jaarlijkse muziektheatervoorstelling (bv over Jasperina de Jonge, zie *paragraaf muziektheatervoorstellingen*). Tevens wordt hier de Annie M.G. Schmidtprijs uitgereikt. De programmering, sfeer en kleinschaligheid ondersteunen en versterken het profiel van het festival. Het netwerk van makers en het eigen publiek van het theater combineren goed met het AKF. Bellevue geeft ruimte voor experiment en het opzoeken van grenzen. Binnen de coproductieregeling van het FPK gaan we op zoek naar makers die ruimte nodig hebben om repertoire te maken waar zij anders de middelen niet voor hebben (bv Kiki Schippers, zie *paragraaf coproductie*).

BIES

Try-out podium BIES programmeert in Klein Bellevue maandelijks vier makers die in voorbereiding zijn op een theaterprogramma. De kleinkunstenaars en cabaretiers testen er nieuw materiaal voor een kritisch publiek. Sinds 2006 programmeert BIES zowel aanstormende talenten als ervaren makers. BIES maakt tijdens het AKF een special rondom kleinkunst.

Smoeshaan / Theater Bellevue

Theatercafé-Restaurant De Smoeshaan vormt tijdens het festival het bruisende festivalhart. Gelegen tussen Theater Bellevue en de artiesteningang van DeLaMar is het dé plek voor artiesten en publiek om elkaar te ontmoeten en inhoudelijk verder te praten. Het publiek heeft de mogelijkheid vooraf in De Smoeshaan te dineren. Omdat de voorstellingen in verschillende theaters plaatsvinden, vinden we het belangrijk dat er één centraal punt is waar iedereen samen kan komen. Het stimuleert de ontmoeting en zorgt voor de verbinding tussen de makers, producenten en publiek. Het eindfeest zal plaatsvinden in Klein Bellevue. Ook de hal wordt omgebouwd tot foyer. Met een muzikaal programma sluiten we het festival af.

In Theater Bellevue is het tijdelijke productiekantoor van het AKF gevestigd van waaruit de producties en de PR worden aangestuurd.

Kleine Komedie

In de Kleine Komedie zal vanaf 2017 de finale van het concours te zien zijn. Daarnaast coproduceren wij enkele voorstellingen gericht op de muzikale kleinkunst.

DeLaMar Theater

DeLaMar Theater is weer helemaal terug in Amsterdam met een buitengewone sfeer, programmering, service en betrokkenheid. Het programma bestaat uit kwalitatief amusement, musical en (zelf geproduceerd) muziektheater. Het AKF toont in deze exclusieve omgeving grootschalige publiekstrekkers als de hommage en dertig jaar AKF. Het theater leent zich daarnaast goed voor vip-arrangementen gericht op het bedrijfsleven.

Stadsschouwburg

De SSBA programmeert geen kleinkunst. AKF tast (ook) de randen van het genre af en zoekt naar een moment van logische verbondenheid met de Stadsschouwburg.

Het Zonnehuis

Het Zonnehuis werd gebouwd voor het gemeenschapsleven van -met name- bewoners van het Tuindorp Oostzaan, vanuit de filosofie dat een bloeiend verenigingsleven van belang is voor de opvoeding van de arbeidersklasse. Het Zonnehuis coproduceert de muziektheaterproducties en programmeert deze in haar eigen theater.

Theaters in het land

Onze halve finalisten spelen in het kleine zalencircuit door het hele land. De finalisten spelen vervolgens aan de start van het nieuwe seizoen in de middenzalen. Wij werken samen in de verkoop van deze tournee met Theaterbureau De Mannen (voorheen Impresariaat Finkers).

Coproducenten

Buma Cultuur

Is coproducent van de Annie M.G. Schmidtprijs en sponsor van het AKF. Tevens wordt een gezamenlijke workshop “ondernemerschap” georganiseerd over bijvoorbeeld de werking van het auteursrecht.

Erven Annie Schmidt

Vormen een deel van de vertegenwoordiging van onze achterban en sponsor van het AKF.

Ramses Shaffy Fonds

Ondersteunt de Ramses Shaffy Masterclass Serie. Het fonds ondersteunt jonge kleinkunst talenten.

De Balie

Samen met het Amsterdams Cabaret Netwerk en De Balie organiseren wij een debat over de functie en impact van de kleinkunst, aan de hand van actuele thema's. De Balie is het brandpunt van (en voor) opiniemakers. Wij gebruiken het netwerk van De Balie om jonge makers in contact te brengen met bv journalisten om te ondersteunen in de eigen artistieke ontwikkeling en bevragende houding.

Theater in Huis

Met ruim 10 jaar ervaring in het organiseren van kleinschalige festivals op bijzondere locaties in Amsterdam is Theater in Huis een uitgelezen partner om het festivalpubliek te bedienen. Tijdens het Wilhelmina Huiskamerfestival spelen 3 voormalig finalisten van het AKF een try-out in Amsterdam West. De back-office van Theater in Huis wordt op termijn gedeeld met die van het AKF.

Kleinkunst stadswandeling

Daan Bartels organiseert kleinkunstwandelingen in Amsterdam langs gebouwen en straten die belangrijk zijn in een leven van een artiest. Al lopend neemt hij belangstellenden mee langs plekken waar de artiesten hebben gewoond en gewerkt.

De Melkweg

De Melkweg programmeert pop, clubnachten, theater en film. Naast gevestigde namen geeft De Melkweg nieuw talent de kans een breed publiek te bereiken. Samen zoeken we naar artiesten die op de cross-over zitten van pop en kleinkunst en programmeren die tijdens een speciale avond.

Amsterdams Andalusisch Orkest & De Meervaart

Het AAO is hét orkest in Amsterdam dat zich richt op de Arab-Andaluz. In de Meervaart organiseert het orkest tevens spoken word workshops voor jongeren. Samen met het orkest en de programmeur van De Meervaart maken wij een serie workshops spoken word voor kleinkunstenaars met als doel hen in contact te brengen met de multiculturele stad. Samen werken de workshopleiders en de kleinkunstenaars aan een presentatie in De Meervaart. Op basis van die ervaring wordt deze presentatie verder opgewerkt naar een presentatie in De Melkweg tijdens het festival in april.