Beleidsplan

Kunst als blauwdruk voor de toekomstige samenleving

Ulrike — Quade
Co — mpany

2025 - 2028

Fonds
Podiumkunsten

Inleiding

Ulrike Quade Company is hét interdisciplinaire beeldend theatergezelschap uit Amsterdam. We fungeren tevens als expertisecentrum en creatieve hub. We behandelen poppenspel en technologie als gelijkwaardige theaterdisciplines. In de voorstellingen integreren wij deze met tekst, muziek, beweging en scenografie. Door samenwerkingen met kunstenaars en wetenschappers ontstaat een dialoog tussen kunst, wetenschap, experiment, robotica en sociale vraagstukken.

In de komende periode maken we twee vlakke vloerzaal voorstellingen, één festivalvoorstelling en twee grote zaalvoorstellingen. Vooronderzoeken worden een integraal onderdeel van ons creatieve proces, waarbij we ons verdiepen in de zeggingskracht van technologie in relatie tot de mens en de grenzen van ethiek verkennen. Ook houden we ruimte voor flexibele formats. Zo kunnen we wendbaar zijn, inspelen op de dynamiek van de samenleving en op onverwachte gebeurtenissen reageren. Deze aanpak verzekert ons van relevantie en actualiteit.

1. De wereld van nu

''We bewegen, maar de bestemming lijken we kwijt,'' schreef de Rotterdamse dichter Derek Otte onlangs. Deze uitspraak raakt de essentie van de uitdagingen die Ulrike Quade Company momenteel om zich heen ziet. In een wereld met diverse uitdagingen kan kunst een cruciale rol spelen. Het gaat verder dan alleen een moment van reflectie en inspiratie; kunst heeft de kracht tot activatie en transformatie. Het is voor ons de ultieme manier om nieuwe werelden te verbeelden die ver buiten onze dagelijkse realiteit liggen. In deze werelden spelen mythische, magische en poëtische verhalen de hoofdrol, en het is precies deze rijke verbeelding die wij de komende jaren op het podium willen brengen.

Kunst biedt ons de mogelijkheid om gedachte-experimenten uit te voeren, om te verkennen hoe we de toekomst vorm kunnen geven. Onze voorstellingen, doordrenkt met symboliek en verbeeldingskracht, dagen het publiek uit om buiten de bekende kaders te denken. Wij geloven dat dit de weg is naar innovatie, begrip en een inclusievere toekomst. De komende jaren omarmen we samen met ons publiek de kracht van kunst, niet alleen als een bron van esthetiek, maar als een transformerende kracht die de weg naar een duurzame, gelijkwaardige wereld verlicht.

‘Quantum est quad nescimus’

We geloven sterk dat de hedendaagse tijd vraagt om een visionair perspectief dat niet alleen de toekomst schetst, maar ook de nodige transformaties en activaties van het individu benadrukt. De westerse samenleving heeft zich ontwikkeld tot een binair en rationeel systeem, dat weliswaar structuur en efficiëntie biedt, maar tegelijkertijd uitsluiting en polarisatie veroorzaakt. Hoewel dit systeem zijn waarde heeft bewezen, stuiten we op grenzen bij cruciale thema’s zoals gendergelijkheid, machtsstructuren, solidariteit en technologische innovatie.

In deze tijd is verandering geen luxe, maar een absolute noodzaak. De kunstsector draagt daarom de verantwoordelijkheid om een uitdagend alternatief perspectief te presenteren, bevrijd van het beperkende binaire denken dat voor stilstand zorgt. Het is tijd om te breken met conventies, om te tonen wat over het hoofd wordt gezien en genegeerd. Quantum denken, als een alternatief perspectief, biedt het ultieme instrument om deuren te openen naar onontdekte mogelijkheden. 'Quantum est quad nescimus', vrij vertaald als: hoeveel is er dat wij niet weten?

De ontdekking van het quantumdeeltje en zijn gedragingen onthult dat onze gecreëerde wereld wordt gevormd door persoonlijke keuzes, maatschappelijke normen en het collectieve culturele archief. Het quantumdeeltje daagt klassieke wetenschappelijke wetten uit en laat zien dat diep inzoomen op iets fundamenteels een realiteit kan onthullen die voorheen ondenkbaar leek. Wij omarmen deze quantumfilosofie als een werkwijze om de wereld en de mens te deconstrueren. Via 'vertrouwde vervreemding' brengen we dit perspectief naar voren, waarbij theater een ruimte wordt waar men met nieuwe (lees: quantum) ogen kan kijken naar het bekende en zo het onbekende kan begrijpen en belichamen.

2. Wie we zijn

De Company, zoals we onszelf vaak noemen, is de plek voor het ontleden van mens- en wereldbeelden, waar traditie en innovatie samenkomen. We onderzoeken de menselijke ervaring in relatie tot de wereld om ons heen en hoe deze in verschillende tijden en contexten aan verandering onderhevig is. We schuwen hierin niet om (minder gehoorde) conceptuele visies op de wereld te presenteren. Wij vieren de poëzie, magie en de complexiteit van het menszijn, terwijl ons publiek zoekt naar transformatie en inspiratie voor hun eigen toekomst.

Onze missie is groots: het doorbreken van mentale blokkades, het verbreden van ons culturele archief en het creëren van nieuwe perspectieven op de toekomst. We brengen het vreemde nabij en breken door de gebruikelijke afweermechanismen van de menselijke geest. De verhalen die we vertellen overschrijden namelijk de grenzen van de realiteit, openen nieuwe perspectieven en veroorzaken bewust scheurtjes in het normale. Dit doen we door te putten uit verhalen uit diverse tijdperken, culturen en zelfs met de betrokkenheid van andere entiteiten zoals robots. Dit bevordert tevens het bereik van, en een verbinding met een divers breed publiek.

Onze producties en projecten fungeren als een uitnodiging om samen met het publiek en medekunstenaars een quantumzoektocht aan te gaan binnen de belangrijke thema's. Bewust stappen we in speculatieve mens- en wereldbeelden, waar angst een integraal onderdeel van de zoektocht is, zonder daarbij dystopieën te presenteren. We onderzoeken de normen en waarden van de toekomst en de noodzakelijke transformaties naar een gelijkwaardige en inclusieve samenleving.

Mythisch en wetenschappelijk

Onze producties zijn een open, dynamisch proces, met de herkenbare beeldende poëtische stijl van Ulrike Quade. De mythische benadering die we omarmen, gaat verder dan de conventionele, mens- en plotgestuurde lineaire verhaalstijl. Ulrike Quade laat deze beperkingen bewust los, omdat de mythe als verhaalstijl haar de vrijheid biedt om boven de alledaagse realiteit uit te stijgen.

Het stelt de Company in staat om filosofische reflecties en wetenschappelijke bevindingen op een theatrale wijze tot uitdrukking te brengen, waardoor onze verhalen een meer betekenisvolle lading krijgen. We gebruiken de kracht van de mythe om niet alleen te vertellen, maar ook om het denken te verkennen, te provoceren en te inspireren. Door de vertrouwde grenzen van lineaire verhaalstructuren te doorbreken, geven we ruimte aan nieuwe belevingen en realiteiten.

Poppenspel & robotica

We onderscheiden ons in het culturele veld door de combinatie van poppenspel en robotica. De Japanse Bunraku-stijl vormt het startpunt van onze poppenspelbenadering. Dat geeft ons artistiek de mogelijkheid om onszelf als mens en speler uit het centrale middelpunt te

halen en via de pop op onszelf te reflecteren. Een pop heeft namelijk de kwaliteit om als een leeg canvas te fungeren en expressief uiting te geven aan diepe menselijke emoties. Doordat de pop door de mens bestuurd dient te worden, roept het tegelijkertijd de reflectie op hoe de mens zich verhoudt tot die emoties.

Ulrike Quade Company streeft ernaar het vaak abstracte fenomeen technologie, zoals internet en algoritmes, tastbaar te maken. We beschouwen de robot als een fysieke manifestatie van onze digitale mogelijkheden, waarmee we het ongrijpbare concreet maken. Robotica brengt digitale potenties samen in een herkenbare menselijke vorm. De industriële robotarmen waarmee we recentelijk werkten, bleken indrukwekkende poppenspelers die volledige toneelbeelden kunnen manipuleren.

Ambities

Ons streven reikt verder dan het artistiek inhoudelijke; we willen een diepgaande verbinding met ons publiek creëren. Via doordachte publiekswerking willen we niet alleen een grotere impact hebben, maar ook een levendige, betrokken en diverse gemeenschap opbouwen. We nodigen ons publiek uit om deel uit te maken van onze reis, hun stem te laten horen en samen met ons te groeien. Daarnaast ambiëren we een grotere rol als expertisecentrum en creatieve hub. We willen niet alleen voorstellingen maken, maar ook kennis delen en onderzoek aanjagen. Dit bevordert talentontwikkeling en kennisdeling met het veld.

Nationaal & internationaal

De Company is gevestigd in Broedplaats De Vlugt in Amsterdam Nieuw-West. We bestaan uit een compact kernteam, geleid door Ulrike Quade & Jimmy-Pierre de Graaf. De Company is in de stad verankerd via samenwerkingen met Frascati, IDFA Doclab, Performance Technology Lab & Come Together. Daaropvolgend zijn we te zien in Amsterdamse wijktheaters zoals Podium Mozaïek, CC Amstel, Bijlmer Parktheater en Theater De Meervaart. Landelijk worden onze producties vertoond in de vier grote steden en in middelgrote steden door het hele land. Onze voorstellingen variëren van intieme lunchvoorstellingen tot grootschalige opera's.

Zowel online als offline stonden we op festivals in Duitsland, België, Frankrijk, Chili en Polen. Onze internationale oriëntatie gaat hand in hand met een stevige verankering in het Nederlandse kunstenveld. We trekken nieuwsgierige en kritische bezoekers aan, waaronder poppenspelkenners, kunstprofessionals, wetenschappers, queer BIPOC-artivisten (activisme via kunst), HBO & WO studenten en liefhebbers van beeldend theater. Allen voelen zich aangetrokken tot onze uitnodiging om samen te verkennen, te dromen en te bouwen aan een gelijkwaardige samenleving.

Scenefoto Le vin Herbé. Foto: Bas de Brouwer

3. Algemene terugblik 2021 – 2024

In 2021-2024 (tot en met 1 maart) realiseerden we drie kleine zaal producties, één grote locatievoorstelling, één installatie en korte film en één opera. We hadden 274 reguliere speelbeurten en bereikten daarmee 45.576 toeschouwers. Daarnaast deden we ruim vijf vooronderzoeken en experimenten en organiseerden twee residenties en vier workshops voor het veld. Via de nieuwe makersregeling ondersteunden we twee producties. Door COVID-beperkingen annuleerden we twee internationale tournees en twee producties. We participeerden in twee langlopende wetenschappelijke onderzoeken (onderdeel van de Nationale Wetenschapsagenda & Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en onze producties schitterden zowel binnen als buiten Europa. Ons kantoor verhuisde naar een creatieve broedplaats en ons team groeide. In 2022 ontving Ulrike Quade de Wim Meilinkprijs, een erkenning van haar bijdrage aan het poppenspel, uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor het Poppenspel. Hieronder lichten we enkele hoogtepunten uit deze periode toe:

We hebben een succesvol netwerk opgebouwd met organisaties die zich bezighouden met digitale technologieën en robotica. Door middel van samenwerkingen en projecten hebben we onze eigen kennis op dit gebied vergroot. In 2021 sloten we aan bij het wetenschappelijke NWO-onderzoek van dr. Maaike Bleeker (Universiteit Utrecht) over de relatie tussen robotica en theater. Dit onderzoek bracht ons in contact met promovendi die vanuit de humanistische wetenschappen de relatie tussen mens en robotica verkennen. De bevindingen van deze onderzoekers dienden als inspiratiebronnen voor onze voorstellingen, vooronderzoeken of reflecties. Tegelijkertijd fungeerde Ulrike als coach en begeleider voor de studenten, waarbij ze haar inzichten deelt vanuit het perspectief van poppenspel, bezieling en verbeelding.

In 2022 startten we een samenwerking met Creative Robotics, waardoor we toegang kregen tot de indrukwekkende KUKA robotarmen. Het hoogtepunt van dat jaar was de voorstelling “Rocky the Robot” en de installatie “Hello, I’m AI-x”, beide maar liefst 172 dagen te bewonderen op de Floriade Expo 2022. In 2023 bundelden we onze krachten met Yes!Delft van TUDelft om de SPOT Robot in een Kafkaeske setting te transformeren tot een emotioneel gelaagd personage. Onze nauwere samenwerking met mede digi-onderzoekers van Innovation:Lab en Performance Technology Lab groeide gestaag. Gedreven door de gezamenlijke zoektocht naar de perfecte harmonie tussen technologie en theater.

De afgelopen jaren, mede dankzij de tijd en ruimte die de COVID-pandemie bood, hebben we intensief gewerkt aan innovatie en vormvernieuwing. Onze (voor)onderzoekstrajecten hebben de relatie en overeenkomsten tussen robots en poppen verkend. Het bleek dat de expertise van Ulrike Quade en de Company op het gebied van robotica van meerwaarde was. We ontdekten dat door de technieken van poppenspel en bezieling toe te passen, industriële robots zich konden ontpoppen tot meer dan slechts interessante technische snufjes. Deze inzichten deelden we met het publiek tijdens de voorstellingen en nodigden andere makers uit om dit zelf ook te verkennen via de residenties en experimenten.

Artistiek gezien konden we de verkenning van robotica op de voorgrond plaatsen. We wilden onderzoek en ontwikkeling (R&D) wezenlijk integreren in ons maakproces, wat concreet resulteerde in het opleiden van poppenspelers en technici, het creëren van een ‘gemengd huwelijk’ tussen verschillende disciplines en de ontwikkeling van robots. In de eerste expe-

Waarden

Transformatie en verrijking
We zetten kunst en creativiteit in als instrument voor de verrijking van denkbeelden en het openbreken van perspectieven, waardoor zowel individuen als de samenleving zich open kunnen stellen voor een diepgaande transformatie.

Samenwerken
We vertrouwen op de kennis, middelen en kwaliteiten van anderen. Door het aangaan van langdurige samenwerkingen komen we tot schaalvergroting en nieuwe artistieke kruisbestuivingen.

Holding Space
We zien het als onze institutionele verantwoordelijkheid om 'ruimte te houden', waardoor ieders stem een plek krijgt. Daarmee creëren we een werkwijze waar kunstenaars, professionals, organisaties en publiek de vrijheid voelen om zich te uiten. Dat vraagt om een blijvende oefening in luisteren en aanpassen vanuit het bewustzijn van de verhouding tussen de 'dominante' en 'de ander'.

Innovatie
We investeren actief in de integratie van technologie en vormvernieuwing op het podium. Het streven naar innovatie leidt ook tot operationele processen ter bevordering van inclusiviteit, impact en werkmethodes. Kortom, een voortdurende bevraging en aanpassing van hoe we de dingen doen.

Ambacht
We zien ambacht niet als een maatstaf van kwaliteit, maar als het actief behouden en delen van kennis en technieken voor de toekomst. De ontwikkeling van Ulrike Quade als kunstenaar (van poppenspeler tot regisseur, coach en artistiek directeur) illustreert het voortdurende streven naar deze vorm van vakmanschap.

Scenefoto Vrouw of Vos (2021). Foto: Bas de Brouwer

rimenten liepen we nog tegen veel praktische beperkingen aan. Sinds de zomer van 2022 hebben we elke twee weken, los van de voorstellingen, geëxperimenteerd met robotica in verschillende vormen. Hierdoor hebben we inmiddels inzicht in waar de grenzen en mogelijkheden liggen, de kosten en hoe we de maakprocessen moeten inrichten. In deze zogenaamde 'sprints' hebben we onderzocht hoe robots op muziek bewegen, wat er gebeurt als je een acrobaat aan een KUKA-arm laat hangen, of een robot toegankelijker wordt als we er een gezicht of hand op plaatsen. Ook hebben we succesvol geëxperimenteerd met het aansluiten van een XBOX-console op het besturingssysteem van een robotarm om de aansturing gemakkelijker te maken voor iemand zonder technologische kennis.

Met 'Vrouw of Vos' (2021) en 'SPOT x KAFKA' (2023) zetten we onze eerste stappen in het vermengen van Dorna- en SPOT-robots met poppenspel en bewegende scenografie. Hiermee bleven we trouw aan onze ambitie om innovatie en inhoud in evenwicht te brengen en nieuwe artistieke horizonten te verkennen.

"Een prachtig verbeeld en in scène gezet hedendaags sprookje voor grote mensen, over de liefde, transformatie, metamorfose, chaos, de valkuilen van trouw en de behoefte aan houvast" *Theaterkrant over Vrouw of Vos*

Met 'Womb m/f/x' (2021) en 'De Foetushemel' (2023) hebben we meerstemmige voorstellingen gecreëerd die diepgaande inzichten boden in ons koloniale verleden en de beperkingen van het heteronormatieve perspectief in de maatschappij. Deze voorstellingen hebben een nieuw, divers publiek aangetrokken, waaronder de queer- en BIPOC-gemeenschap. De productie was indirect een oefening in het inclusief en collectief werken met een divers team.

Het was een leerzaam proces om op een gelijkwaardige manier samen te werken. We gaven alle creatieven de ruimte om zich te verbinden met de thematiek vanuit hun identiteit, ambacht en wereldvisie, wat resulteerde in een vruchtbare bron van ideeën en inzichten. Tegelijkertijd beseften we dat dergelijk urgent en uitgesproken werk een andere houding en communicatie van ons vraagt. Het vereist integriteit en openheid naar blinde vlekken en privileges. Voor toekomstige projecten richten we ons op een betere afstemming met gevoeligheden en associaties rond de thema's, waarbij relevantie en urgentie sterker moeten doordringen in de communicatie. Een positieve recensie volstaat niet meer; dialoog en betrokkenheid zijn essentieel vanwege de complexe en urgente aard van de onderwerpen. Deze overwegingen nemen we mee in de ontwikkeling van onze marketingstrategie in 2023.

Schaalvergroting door intensievere samenwerking was een ander doel, wat indirect een positief effect had op onze ambitie om talentontwikkeling te verankeren in onze werkpraktijk. Dit bleek essentieel, omdat vele autonome makers buiten de boot vielen terwijl de coronagelden ons in staat stelden te blijven produceren. We hebben op verschillende manieren verantwoordelijkheid genomen om bij te dragen aan hun zichtbaarheid en ontwikkeling. We waren betrokken bij Nieuwe Makersregelingen, organiseerden residenties van drie maanden, gaven coproductiebijdrages en fungeerden als co-curator van het Come Together Festival (2024). Soms leidden deze samenwerkingen tot meer intensieve betrokkenheid rondom voorstellingen van de Company, wat resulteerde in artistieke kruisbestuivingen, zoals te zien in voor

Autonome makers 2021 – 2023

Amenti, Alexa Meyerman, Anne Kuit, Bart van de Woestijne, Carly Everaert, Casper de Jong, Cris Mollee, De Handige Mannen, Gabriel Casanova Miralda, Gil (The Grid) Gomes Leal, Hendrik Walther, Hiroko Igeta, Ibelisse Guardia Ferragutti, Judith Herzberger, Lea Alleman, Lisa Konno, Luit Bakker, Marijn Brussaard, Marijn Eken, Naomi Grant, Niek Vanoosterweyck, OTION, Richard van Kruysdijk, Rutger Zuydenvelt, Simon(e) van Saarloos, Sjaan Flikweert, Sjaid Foncé, Suze van Miltenburg, Tamar Blom, Tamar Stalenhoef, The Transketeers, Tim Hammer, Tine Tabak, Tjeerd Posthuma, WANDSCHAPPEN.

stellingen als ‘Le vin herbé’ (2022) met het beeldend kunst duo WANDSCHAPPEN en ‘Womb m/f/x’ met het audiovisuele queercollectief The Transketeers.

Helaas konden we, afgezien van Le vin herbé, onze ambities voor grote zaalvoorstellingen niet volledig realiseren vanwege COVID. De geplande samenwerkingen werden on-hold gezet en waren door onzekerheden bijna onhaalbaar. De vrijgekomen tijd gebruikten we voor onderzoek en ontwikkeling, waaronder het Floriade-project. Een onverwacht lichtpunt waren de kennisdelingsactiviteiten, zoals boeiende workshops over poppenspel en onderzoeksconsortiums met de Universiteit Utrecht en creatieve partners. De zes Future Stages-expertmeetings, gericht op de connectie tussen kunst, technologie en wetenschap, trokken veel technologieprofessionals aan. In 2024 realiseren we nog een theatraal concert in samenwerking met OTION, organiseren we een residentie voor twee makers en publiceren we in het najaar een boek dat de interdisciplinaire en innovatieve werkwijze van Ulrike Quade als maker belicht.

In de periode 2021-2024 hebben we als organisatie onze functie en gewenste rol in het veld overwogen, resulterend in een toekomstbestendige structuur met nieuwe kernwaarden. Het gevormde team sluit goed aan op de komende jaren. Bij de samenstelling hebben we gelet op affiniteit en kwaliteit, en een gebalanceerde mix van leeftijd, achtergrond en perspectieven verzekerd. In 2022 zijn we gestart met teambuildingssessies om bewustwording te creëren over sterke punten en uitdagingen binnen de organisatie. In 2024 initiëren we onder begeleiding een ‘Organisation Alignment’-traject, een holistische bedrijfsstrategie die inspanningen, middelen en procedures afstemt op onze artistieke doelen, visie en missie. Deze holistische benadering stelt ons in staat diversiteit, duurzaamheid, fair practice en impact effectiever te integreren, en bevordert een inclusief en positief werkklimaat bij de Company.

4. (Artistieke) Uitgangspunten 2025 – 2028

1. **Ultieme vermenging van scenografie, poppenspel en robotica**
   We streven naar de ultieme samensmelting van scenografie, poppenspel en robotica. In de komende jaren intensiveren we deze symbiose door de maakprocessen met technologie en robotica toegankelijker en uitvoerbaarder te maken. We benutten meer de scenografie

als een dynamische medespeler om menselijke wereldbeelden nog indringender zichtbaar te maken. De combinatie met vernieuwend poppenspel biedt concrete mogelijkheden om, vanuit het quantumgedachtegoed, het traditionele binaire denken doeltreffend te doorbreken.

2. **Parallelle werelden en realiteiten zichtbaar maken**
   De producties Womb m/f/x, De Foetushemel, UNBORN (2024), de coproducties Lilith (2022) en NOM.NOS (2023) met Amenti toonden dat er buiten het binaire denkkader belevingswerelden en mythes bestaan die uitermate geschikt zijn om een ander licht te laten schijnen op onze eigen realiteit. We willen ons het komende kunstenplan meer richten op het verkennen van dit soort verhalen en werelden. We zijn ervan overtuigd dat we met onze open houding en in samenwerking met autonome makers nieuwe verhalen en mythes creëren die ons helpen om voorbij de huidige structuren te kijken.
3. **Door ruimte te behouden, ruimte maken.**
   In 25 jaar heeft Ulrike Quade Company zich ontwikkeld tot een gerespecteerd instituut, met een schat aan kennis en ervaring. Deze verworvenheden brengen diverse privileges met zich mee, die we zien als een verantwoordelijkheid om breder in te zetten voor medekunstenaars. Onze taak is het delen van expertise, middelen, netwerk en kansen. Met onze gevestigde positie en ervaring behouden we ruimte voor zichtbaarheid en ontwikkeling van medekunstenaars, terwijl we leergierig en ontvankelijk blijven. De benoeming van associated artists, die intensief twee jaar met ons samenwerken, is een concreet voorbeeld hoe we dit in praktijk brengen.

5. Producties

In de periode 2025-2028 brengen we een reeks interdisciplinaire voorstellingen tot leven, waarin poppenspel, technologie, muziek en beeldend theater samenkomen. Zorgvuldig gekozen en vormgegeven, belichten deze producties wezenlijk andere mens- en wereldbeelden. Steeds staan tegenstellingen centraal, en volgen we het personage in een zoektocht langs dilemma's en transformaties. We putten uit bronnen zoals literatuur, maatschappelijke discours en wetenschappelijke bevindingen. We werken samen met autonome makers wiens esthetiek en signatuur goed passen bij de thema's en houden hierin scherp oog voor diversiteit. Als poppenspel- en roboticaspecialisten nemen wij de regie en co-creëren we samen met autonome makers vanuit tekst, scenografie, muziek, dramaturgie of spel om de zeggingskracht op het toneel te versterken.

ORITO | 2025 in samenwerking met Creative Robotics & co-regie Lisenka Heijboer.

Over het vinden van licht in de duisternis

In een duisternis doordrongen ruimte, aanschouwen we de ontvoerde Japanse vroedvrouw Orito. Haar gestalte, gehuld in een schaduwwereld, wordt vergezeld door een KUKA-robot. In de sfeer van "The Handmaid's Tale" volgen we Orito kort na haar schokkende ontdekking betreffende het lot van de pasgeborenen die zij als vroedvrouw ter wereld brengt. Met de robot als vertegenwoordiger van de duistere buitenwereld komt ze oog in oog te staan met haar innerlijke dilemma's die ze moet overwinnen.

ORITO, geïnspireerd door het personage uit David Mitchells "De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet", is een voorstelling die een innerlijke reis verkent. Het personage

evolueert van ongeloof en machteloosheid naar vastberadenheid en moed. De voorstelling is verweven met feministische thema's, veerkracht, persoonlijke bloei en identiteit. ORITO suggereert dat wanneer we onze angsten overwinnen, we, net als Orito, kunnen opstijgen uit de duisternis naar een bijna goddelijke staat als we dat wensen.

(Voor)onderzoek
Een van de onderzoeksvragen is hoe de pop, met een hyperrealistisch uiterlijk, de evoluerende mens op zoek naar waarheid kan vertegenwoordigen. Daarnaast onderzoeken we de zachtheid van de robotarm als tegenhanger van de vaak angstaanjagende associaties over de technologische toekomst. Met het gebruik van symboliek, muziek en stem verkennen we hoe we de rationele redenering kunnen ontstijgen tot een abstracter bewustzijn. Inhoudelijk proberen we te onderzoeken hoe de quantum filosofie, zoals eerder omschreven, meer recht doet aan het transformatieproces van Orito.

Praktisch
Premiere: O. Festival 2025
Vooronderzoek:) mei 2024
Creatives: Stephanie Pan (muziek), Lisenka Heijboer (co-regie). Floriaan Ganzevoort (licht), Carly Everaert (Kostuums), Hendrik Walther (scenografie), Creative robotics (KUKA robots) , Hiroko Igeta (poppenmaker)

ROMAN & ELIZA | 2026

Over loslaten in een digitaal tijdperk

Het publiek ontmoet als eerste Eliza, een kunstmatig gecreëerde chatbot, die haar diensten aan de mensheid verleent sinds haar ontstaan. Daarna verschijnt de jonge Roman die na een abrupt afscheid van het leven zich op weg naar het hiernamaals begeeft. Toch blijft zijn familie hem in leven houden door dagelijkse gesprekken via oude WhatsApp-berichten, mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie en chatbots. Tussen deze werelden vinden Roman en Eliza elkaar, zwevend tussen menselijkheid en technologie. In hun dialoog verkennen zij de grenzen van hun eigen existentie, de essentie van verdriet, en de vraag waar rouw begint en eindigt. Blijven Eliza en Roman eeuwig verbonden met onze realiteit, zwevend tussen twee staten, of is afscheid de enige weg naar vooruitgang?"

ROMAN & ELIZA is een theatrale installatie die diep in de complexe weefsels van verlies en rouw duikt. Hierbij halen we inspiratie uit technologische voorbeelden zoals de eerste chatbot ELIZA en het memorial van Roman Mazurenko, die na zijn dood dagelijks WhatsApp-gesprekken voert met zijn familie en vrienden. De voorstelling zoekt naar menselijkheid en staat synoniem aan het proces van het oude loslaten en het nieuwe omarmen. Bezoekers in de zaal volgen via schermen de individuele VR belevenissen van enkele bezoekers op toneel.

(Voor)onderzoek
De inhoudelijke onderzoeksvragen verkennen wat er te winnen valt door actief het loslaatproces aan te gaan, zowel voor onszelf als voor de maatschappij als geheel. Wat is de rol van technologie in het veranderen van onze perceptie van de dood en het leven daarna? We onderzoeken de concepten "tech. spiritualisme" en rouwtechnologieën, waarbij we de relatie tussen menselijke emoties, technologie en herinnering verkennen. Ook onderzoeken we de rol en ethiek van AI en hoe deze de menselijke ervaring van verlies beïnvloeden. We gaan aan de slag met de mogelijkheden van VR en AR en hoe dit te combineren valt met poppenspel en robotica. Daarnaast onderzoeken hoe we van een individuele ervaring een gemeenschappelijke kunnen maken.

Praktisch
Premiere: Frascati
Vooronderzoek: najaar 2025
Creative partners: Innovation Lab, Performance Technology Lab

KINTU | 2027

Over hoe generaties met elkaar verbonden zijn

Miisi, een verwarde oude Oegandese wetenschapper met een diep geloof in kennis, heeft in korte tijd al zijn vijf zoons verloren. Bij de eerste vier lukt het hem nog om het te verklaren met weliswaar vergezochte wetenschappelijke en rationele oorzaken, maar de dood van zijn laatste zoon blijft onverklaarbaar. Miisi behoort tot de negende generatie van de Kintu Kidda Clan, die al decennia lijden onder een familievloek die begon bij stamvader Kintu Kidda. Tegen zijn geloof in, maar op zoek naar een verklaring, keert Miisi terug naar zijn geboortedorp om van daaruit aan een reis te beginnen langs eerdere tijden en generaties uit de familie. Hiervoor zal hij het spirituele moeten toelaten om de wereld te aanschouwen zoals deze kan zijn.

KINTU is een adaptatie van het meeslepende familie-epos van Kintu, geschreven door de Oegandese auteur Jennifer Nasubuga Makumbi uit Londen. Het boek belicht de intergenerationele verbindingen binnen de familie en de rustende vloek op hen. Makumbi beschrijft de transformatie die zij samen met voorgaande generaties ondergaan, die de koers van hun gezamenlijke toekomst zal bepalen. KINTU onderzoekt de mogelijkheid om trauma's uit het verleden te helen en hoe we een transformatie kunnen initiëren om los te breken van belemmeringen.

(Voor)onderzoek
We onderzoeken welke technologieën het intergenerationele aspect kunnen ondersteunen en het spanningsveld tussen de spirituele en de rationele werelden weergeeft. In een wereld waar rationaliteit overheerst zoals de onze, hopen we met spirituele perspectieven te reflecteren op onze drang om alles te willen begrijpen. KINTU is daarmee een oefening in de quantum benadering en een bewustwording van onze sociale en maatschappelijke identiteit. Poppenspel krijgt een centrale plek om de personages uit het boek tot leven te brengen, terwijl we met de toevoeging van robotica de spanning tussen het menselijke en niet-menselijke symboliseren. Met innovatieve beeldende theatertechnieken onderzoeken we hoe scenografie de tijdreis van Miisi kan weergeven.

Praktisch
Premiere: Frascati 2027
Vooronderzoek: 2026

HOMO QUANTUM | 2027

Een coproductie met Silbersee

HOMO QUANTUM is een moderne operavoorstelling over de relatie tussen mens en technologie en het scheppen van leven te midden van een gedigitaliseerde wereld. De voorstelling richt zich op de wederkomst van de mens als de volgende stap in de evolutie. HOMO QUANTUM is de opvolger van het succesvolle Homo Instrumentalis door operagezelschap Silbersee gemaakt in 2017. Het eerste deel, met muziek van Yannis Kyriakides, Luigi Nono en Georges Aperghis blijft behouden. Daarin wordt – van speer tot smartphone – de groeiende invloed

van de technologie op de mens bezongen. De vraag waarmee Machinations van Aperghis eindigt 'Suis-je moi-même une machine?' (ben ik zelf een machine?) wordt beantwoord in HOMO QUANTUM. De voorstelling biedt een kritisch perspectief op het populaire technologisch determinisme, waarbij de voortdurende integratie van technologie in ons leven als onvermijdelijk wordt beschouwd. De voorstelling onderzoekt de zoektocht naar menselijke identiteit te midden van technologische vooruitgang en digitalisering.

(Voor)onderzoek
In samenwerking met Silbersee onderzoekt de Ulrike Quade Company de mogelijkheid om een deel van de tekst, muziek en scenografie te laten genereren - of wellicht 'creëren' - door Artificial Intelligence (AI). Voordat het creatieve proces begint, verkennen we met onderzoekers en studenten van de Universiteit Utrecht de creatieve (on)mogelijkheden van AI. We onderzoeken eerdere toepassingen van AI in theater en muziek en benutten deze ervaringen om te begrijpen wat werkt en wat niet. Het focusgebied, Human-centered AI, omvat workshops, masterclasses en informele uitwisselingen met onderzoekers, waardoor ook kunstenaars, critici, cultuurfilosofen en het publiek kunnen reflecteren. Op het podium streven we naar horizontale, gelijkwaardige relaties tussen menselijke wezens, robots, natuur en technologie. Hybride vormen, zoals een robothond met een menselijk lichaam en een hondenkop, overstijgen binaire denkwijzen.

Praktisch
Premiere: Muziekgebouw aan het IJ, 2027
Vooronderzoek: 2027
Creatives: Yannis Kyriakides, Jibbe Willems, TUDelft (SPOT-robots)

WORTELS TOT IN DE HEMEL | 2028

Kijkend naar een digitaal regenwoud waar de wortels tot in de hemel rijken worden we geKijkend naar een digitaal regenwoud waar de wortels tot in de hemel rijken worden we geconfronteerd met het verontrustende tempo van de huidige ontbossing. Het stijgende water pijl en de vele bosbranden zijn inmiddels bekende beelden. In deze voorstelling brengen de wetenschappelijke en natuurlijke bevindingen tot leven vanuit de vraag waar de potentie zit voor het collectieve herstel van ons ecosysteem. Terwijl we door dit proces navigeren, weerklinken stemmen van individuen met inzichtelijke perspectieven op ecologie en de complexe relatie tussen mens, natuur en vergankelijkheid. We willen via de technologie de stemmen en gedachtes van het mos, het water of de kever een plek op het podium te geven. Zo verkennen we ieders rol in de collectieve transformatie naar een nieuw ecosysteem.

(Voor)onderzoek
Deze nieuwe voorstelling, een mythologisch verhaal van empowerment, combineert wetenschap, quantumfilosofie en healingpraktijken om frisse inzichten te bieden in ons bestaan op aarde. "Wortels tot in de Hemel" laat zich inspireren door eco-kunstenaar Thijs Biersteker en filmmaker Richard Mosse, die technologie op unieke wijze inzetten om de stemmen en kennis van de natuur te onthullen. De voorstelling beoogt het geloof te versterken dat de wereld niet slechts iets is dat ons overkomt; het komt voort uit ons. Deze benadering weerspiegelt de visie van de poppenspeler, die elk 'ding' beschouwt als een entiteit met eigen leven. "Wortels tot in de Hemel" tracht deze perspectieven te integreren, elke entiteit een stem te geven en begrip, co-creatie en co-evolutie te bevorderen, ook met technologieën.

Praktisch
Premiere: Frascati 2028
Vooronderzoek: 2027

Vooronderzoeken

We realiseren jaarlijks gemiddeld één voorstelling, voorafgegaan door een vooronderzoek in samenwerking met expertpartners, zoals universiteiten, in het jaar ervoor. Het opdelen van het maakproces biedt meer reflectieruimte, waardoor verworven inzichten aangescherpt kunnen worden. Vooronderzoeken beslaan doorgaans twee tot drie weken, waarin we samen met delen van het artistieke, marketing-, productie- en technische team de ideeën voor de voorstelling uitwerken. Hierdoor verkennen we concepten, vormen en dramaturgie, en integreren we maatschappelijke en wetenschappelijke input. De resultaten vormen het vertrekpunt voor het creatieproces van de avondvullende voorstelling. Gedurende de tussenliggende periode kan research & development binnen een helder kader verder worden ontwikkeld. Deze aanpak biedt tevens voordelen voor marketing, verkoop en zakelijke aspecten, omdat het projectcontouren eerder duidelijk worden, wat effectief inspelen mogelijk maakt.

Flexibele formats

In onze planning en begroting reserveren we ruimte voor flexibele formats die met compacte teams in korte maakperiodes worden gerealiseerd. Deze activiteiten worden snel opgezet in samenwerking met partners en makers, met experiment, grotere publieksinteractie of urgentie als belangrijkste criteria. Deze aanpak stelt ons in staat vooronderzoeken om te zetten in toegankelijke presentaties, zoals we deden met SPOT x KAFKA, dat doorontwikkeld werd tot een bescheiden tournee van zes presentaties in 2023 en 2024. Ook kunnen we kleine projecten aangaan met nieuwe relaties, zoals het Centaur Project (2023) met TUDelft, of een festivalversie van een voorstelling zoals UNBORN (vervolg op De Foetushemel) in 2024. Zo kunnen we spontaan reageren op actuele ontwikkelingen of nieuwe opkomende artistieke behoeften, waarbij we verwachten in de periode 2025-2028 ongeveer 30 activiteiten te realiseren.

Expertisecentrum & creatieve hub

Naast het produceren van voorstellingen streven we ernaar een expertisecentrum en creatieve hub te worden. Vier specifieke domeinen vormen concrete uitwerkingen van onze organisatorische ambities: Onderzoek en Ontwikkeling bevordert innovatie en kennisdeling, Impact en Context vergroten de toegankelijkheid en diversiteit van onze partners en publiek, Living Archives ondersteunt kennisdeling vanuit onze expertise, en Associated Artists dragen bij aan talentontwikkeling en het voortdurend bevragen van routines. Deze domeinen fungeren als ontmoetingsplekken waar verschillende disciplines, makers en perspectieven samenkomen. Geleid door een projectleider binnen het team maken deze domeinen onze ambities tastbaar en krijgen ze een stem. Deze domeinen zijn ze essentieel voor de werking van onze organisatie, voortdurend in dialoog en openen deuren voor nieuwe bezoekers, partners, creatieve professionals en financiers die zich willen verbinden aan de Company. Hieronder een toelichting op elk domein:

Onderzoek & Ontwikkeling
Binnen dit domein ontwikkelen we dramaturgische kaders om het over technologie in het theater te hebben. Hierin staat de vraag centraal wat de dramaturgie en zeggingskracht van technologie en specifiek robotica op het toneel kan zijn. Daarnaast focussen we ons op het implementeren van technologie in de voorstellingen, waarbij we een brug slaan tussen de wereld van wetenschap, tech-industrie en de theatersector. Dit resulteert onder andere in het kunnen programmeren van robots, het identificeren van fouten en het aanschaffen van robots. Concrete activiteiten omvatten residenties met makers, onderzoeken met partners die de mogelijkheden van robots in een theatrale context testen, en workshops, programma's en presentaties ter bevordering van uitwisseling en kennisdeling. Dit alles is altijd gekoppeld aan de inhoud van de voorstelling. Het onderliggende gedachtegoed "fail faster, fail forward" benadrukt de meerwaarde van het inslaan van het verkeerde pad en het maken van fouten.

Impact & Context
De Company streeft ernaar de participatie in haar activiteiten te vergroten. Vanuit dit domein gaan we actief de verbinding aan met andere disciplines en sectoren, zoals film, literatuur, popmuziek, mode, buurt- en welzijnsorganisaties, altijd vertrekkend vanuit een artistiek uitgangspunt. Contextprogramma's worden ontwikkeld, zoals in 2024, waarin we een theatrale concertversie van 'De Foetushemel' creëren, waarin de muzikale sfeer centraal staat. Door de inzet van dit domein speelt de voorstelling op muziekfestivals als Lowlands. In 2023 bood een poppenmaakworkshop, gekoppeld aan de voorbereidingen van 'Orito', buurtbewoners de kans om de Company-thema's te verkennen buiten een voorstellingsbezoek. Deze benadering, gericht op impact en de juiste context, resulteert in duurzamere publiekswerking en efficiënt gebruik van tijd, geld en energie in voorstellingsontwikkeling. In verschillende vormen zoals workshops, podcasts, films, concerten en installaties delen we dezelfde inhoud als in onze voorstellingen. We kunnen daardoor de veelvormigheid van (podium)kunst tonen, diversiteit in ons publiek nastreven en nieuwe deuren openen binnen en buiten de sector.

UQC Associated Artists
Binnen dit domein verwelkomt de Ulrike Quade Company autonome kunstenaars die de gedeelde vraag stellen: "Mag ik bij jullie landen?" Of het nu gaat om makers, nieuwsgierige ontwerpers, producenten of dramaturgen, de kernvraag blijft: wat willen we van elkaar leren en hoe kunnen we elkaar ondersteunen in ieders ontwikkeling? Deze samenwerkingen zijn van essentieel belang om niet alleen een kritische houding te behouden ten opzichte van onze blinde vlekken, privileges en werkroutines.

Onze 'associated artists' halen voordeel uit onze artistieke expertise en middelen, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe visies en kennis de organisatie inbrengen op gebieden als technologie, diversiteit, inclusie, publiekswerking, netwerken en vormvernieuwing. De komende vier jaar streven we ernaar zes associated artists aan ons te binden, waarvan OTION, Loulou Sjerps, Carly Everaert en Maaike Bleeker al bevestigd zijn. Deze makers bevinden zich op een kruispunt in hun praktijk, zijn autonoom

en brengen een quantum blik op de wereld mee die zowel de culturele sector als de maatschappij kan inspireren. Met elke maker stellen we tweejarige doelstellingen op en maken we afspraken over hoe we hieraan kunnen bijdragen.
Het is belangrijk te benadrukken dat we geen producties of projecten produceren, maar voornamelijk als expertise partner fungeren. Bij de selectie kijken we ook naar de signatuur en artistieke verwantschappen met het werk van de Company en onze stakeholders.

Living Archives
De afgelopen twee jaar hebben we een archivaris in ons team met de taak om de afgelopen twintig jaar Ulrike Quade Company theater maken te archiveren. Dit heeft geresulteerd in een materieel en immaterieel archief dat dient als waardevolle input voor toekomstige projecten. Het vastleggen van de maakprocessen is niet alleen waardevol voor onszelf om van te leren, maar ook voor het bredere veld. Onze interdisciplinaire processen hebben geleid tot een schat aan kennis over werken met technologie, robots, poppen en beeldend theater. Deze kennis omvat niet alleen inhoudelijke inzichten, maar ook concrete materialen zoals decors, poppen, robots en kostuums. Het archiveringsproces omvat 90% van de kennis en onderzoeksresultaten die niet direct in de voorstellingen tot uiting komen. We noemen dit een “living archive” omdat het continu in beweging is en nieuwe artistieke richtingen kan inspireren. In de komende vier jaar streven we ernaar een online platform te ontwikkelen waardoor het archief toegankelijk wordt en kan worden geïntegreerd in lopende artistieke processen. We verwachten ook dat ons archief in de toekomst als referentie kan dienen voor studenten en makers die geïnteresseerd zijn in ons werk en inzicht willen krijgen in onze creatieve processen.

Positie, meerwaarde en betekenis in het veld

Ulrike Quade Company onderscheidt zich landelijk door een ambachtelijke aandacht voor de uitvoering en interdisciplinaire beeldende esthetiek, waarbij poppenspel, robotica, opera en poëzie worden gewaardeerd om hun magische zeggingskracht. Wij beschouwen poppen en robotica als gelaagde elementen die de mogelijkheid bieden om verschillende dimensies van bewustzijn simultaan tastbaar te maken. Hierdoor ontstaat een artistieke ervaring die dieper gaat dan louter de visuele waarneming.

Wat ons uniek maakt ten opzichte van andere gezelschappen die vergelijkbare middelen gebruiken, is ons quantum perspectief op de werkelijkheid. Onze voorstellingen zijn compleet en multiperspectief, waarbij we gelijktijdig verschillende realiteiten verkennen. Hierdoor zijn onze voorstellingen per definitie hybride en gaan ze verder dan de eenduidige waarneming van de werkelijkheid.

In lijn met kunstenaars als Florentina Holzinger, Suzanne Kennedy en Naomi Velissariou hanteren wij een ‘distant view’ in ons werk om krachtiger te kunnen communiceren. Poppenspel en robotica dienen bij ons niet alleen als fysieke representaties, maar als middelen om een andere toegang te bieden tot een alternatief kader van waaruit we spreken. Dit stelt ons in staat om de toeschouwer directer aan te spreken en hen mee te nemen naar verschillende bewustzijnsniveaus en perspectieven.

Spreiding & Partners

Ons speelveld is veelzijdig door de diverse vormen en omvang van onze producties. De uiteindelijke vorm van onze voorstellingen wordt bepaald door inhoudelijke en conceptuele overwegingen. Ons werk reikt ook naar andere contexten, zoals onderwijsinstellingen, innovatieve festivals, laboratoria en maatschappelijke organisaties. Deze veelzijdigheid blijkt uit onze activiteiten van de afgelopen jaren, en we streven ernaar dit ook in de toekomst te behouden.

We hebben zowel lokale als landelijke partners, zoals Silbersee en O. Festival, waarmee we de ambitie hebben om het operaidioom te integreren in onze signatuur. Frascati fungeert vanaf 2025 als ons huistheater, waar de premières van onze vlakke vloer voorstellingen plaatsvinden en we andere programma's en activiteiten met het publiek kunnen delen. Zij hebben een actieve en queer minded achterban die de filosofische inslag en het experimentele karakter van ons werk kan waarderen. Ook de vele ruimtes met verschillende schalen past bij de diversiteit van onze activiteiten. Frascati sluit daarmee goed aan bij onze brede werking. Momenteel voeren we gesprekken met Internationaal Theater Amsterdam om de grote zaalambitie in de komende jaren te realiseren, waardoor we met beide theaters in de stad als partner ons profiel breed houden. Met impresariaat Via Rudolphi, die sinds 2020 onze verkoop verzorgt, streven we ernaar om vaste partnerschappen met circa acht theaters te realiseren. Deze partnerschappen bieden de mogelijkheid om langdurige banden met hun lokale gemeenschap op te bouwen door middel van experimenten, het ontsluiten van ons archief, en het verkennen van manieren om meer verbindingen te creëren.

Onze innovatiepartners, waaronder Lindenberg Theater en Technologie, Gran4 (onderdeel van Grand Theatre Groningen) en Zaal 3 Den Haag, bevinden zich in het hele land en stellen ons in staat de performatieve technologie gemeenschap te bedienen. Daarnaast hebben we met IDFA Doclab (nieuwe media), Perdu (literatuur), MU Eindhoven (beeldende kunst) drie partners die ons kunnen verbinden met nieuwe kunstdisciplines en praktijken. We blijven ook samenwerken met Creative Robotics uit Almere en de Universiteit Utrecht. Deelnemen aan meerjarige wetenschappelijke onderzoeken, zoals "Dramaturgy for devices", stelt ons in staat om kennis te vergaren en te delen. De samenwerking met Innovation: Lab en Performance Technology Lab zal de komende jaren worden geïntensiveerd, en we zullen ook nauwer samenwerken met Broedplaats de Vlugt om experiment en vernieuwing te stimuleren in de wijk Amsterdam-Nieuw West. Onze bijdrage voor het Come Together festival van het Greenhouse Netwerk zal ervoor zorgen dat we nieuwe makers leren kennen en kunnen introduceren.

Publieksbereik en marketingstrategie

De Company creëert voorstellingen die toegankelijk zijn voor een publiek vanaf ongeveer 15 jaar, met een focus op volwassenen. Ons loyale publiek, dat van beeldend en objecttheater houdt, is de afgelopen jaren gegroeid en diverser geworden, inclusief queer BIPOC-theaterliefhebbers, studenten, wetenschappers en technologieliefhebbers. We streven ernaar deze groei in de komende jaren voort te zetten, omdat we geloven dat deze doelgroepen essentieel zijn voor onze missie om een transformatie naar quantumdenken te bewerkstelligen. Onze focus ligt op early adopters; individuen die vernieuwing, nieuwe ideeën en veranderingen in een vroeg stadium omarmen. Ze sluiten goed aan bij onze thema's en het conceptuele karakter van onze voorstellingen. Binnen deze early adopters identificeren we drie subdoelgroepen om onze teksten, beelden en strategieën per voorstelling gerichter te ontwikkelen. Een bezoe-

ker kan overigens tot meerdere subdoelgroepen behoren.

Queer en quantum denkers en -doeners

Hun behoeften en gedrag worden gekenmerkt door de vraag: kan en mag het ook anders? Ze geloven in een wereld die quantum, non-binair, cyclisch en veelvormig is. Deze mensen zijn van mening dat een wereld vol mogelijkheden onze horizon kan verbreden en van daaruit verbindingen kan leggen. Ze hebben interesse in thema's als feminisme, dekolonisatie, gendergelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Hun behoeften liggen in het doorbreken van de status quo en ze willen een spannend denken zien dat vanuit positiviteit een andere wereld verkent. Ze verlangen naar inventiviteit, doortastendheid en een brede kijk op de wereld. "Be the change you want to see in the world" is een belangrijk motto dat hen drijft.

Innovatieve en creatieve 'nerds'

Ze beschikken vaak over diepgaande kennis en hebben een sterke interesse in specifieke onderwerpen of kunstvormen. Vaak worden ze als 'nerdy' beschouwd omdat ze goed op de hoogte zijn van hoe de 'achterkant' in elkaar steekt. Tegelijkertijd willen ze die theoretische of ambachtelijke kennis graag zien omgezet in iets tastbaars dat mensen inspireert en impact heeft. Ze hebben de behoefte om hun kennis te delen of worden zelfs graag uitgedaagd vanuit een ander perspectief te denken. Vaak zijn ze innovators binnen hun eigen scene of niche. Hun motto luidt: 'Creativity is intelligence having fun'.

Metamodernisten

Terwijl queer- en quantumdenkers zich optrekken aan een nieuw idealisme voor verandering, hebben metamodernisten het vanzelfsprekende geloof in vooruitgang en een betere wereld losgelaten. Ze vermijden zowel het scepticisme als het ironische denken van het huidige postmoderne gedachtegoed en omarmen gezonde twijfel te midden van verschillende concepten over de toekomst. Als bruggenbouwers verbinden ze de twijfelende massa met de vooruitstrevende avant-garde, waarbij ze kritische vragen stellen aan beide kanten. Kunst dient als stimulans voor hun flexibele denken en het deconstrueren van de complexiteit van het moderne leven. Hoewel ze betrokken kunnen zijn bij een thema, laten ze zich niet vastpinnen op één waarheid.

De genoemde subdoelgroepen zijn voor ons niet beperkt door leeftijd, beroep, opleidingsniveau, culturele achtergrond of gender. Hierdoor streven we naar een inclusiever publiek. Deze doelgroepen omvatten vaak wel stedelijke, hoogopgeleide theaterliefhebbers met de tijd en middelen om zich te verdiepen in diverse thema's. Niettemin streven we ernaar om naast deze standaardgroep ook een publiek te bereiken met diverse opleidingsniveaus, culturele achtergronden, genders en niet-stedelijke contexten die zich kunnen verbinden met de voorstellingsthema's. Daarnaast blijven we de intuïtieve bezoeker die vanuit nieuwsgierigheid of zin hebben in een avondje uit, ook van harte verwelkomen. In 2024 ontwikkelen we verschillende persona's om een scherper beeld te krijgen van het publiek, waarbij we onze inclusieve ambitie in acht nemen. Vanaf 2025 richten we ons op het verzamelen van data van loyale Company-bezoekers om het bereiken van bestaande klanten te optimaliseren. Dit biedt ruimte om geleidelijk de focus en middelen optimaal in te zetten naar het bereiken van een nieuw publiek. Momenteel wordt er gewerkt aan de aanpassing van de website en een nieuwe huisstijl, gericht op toegankelijkheid in taal, beeld en uitstraling.

Communicatiestrategie

Onze nieuwe marketingstrategie omvat een heldere communicatiestrategie. Onze magische, bovenmenselijke stijl, die vaak onuitgesproken blijft, vraagt soms om een bijna spirituele connectie met het publiek. Hoewel het tot verdieping en inspiratie leidt, kan het ook als abstract of 'mistig' worden ervaren. Het creëren van nieuwsgierigheid en verleiden tot verdere betrokkenheid is van essentieel belang. Daarom implementeren we een drietrapscommunicatiestrategie voor elke voorstelling, waarmee we de doelgroep op verschillende niveaus van interesse en kennis met de projecten kunnen verbinden. De te ontwikkelen persona's fungeren hierbij als essentieel gereedschap om de toegankelijkheid te verhogen.

Instap laag – de laagdrempelige, toegankelijke communicatie en marketing gericht op degenen die Ulrike Quade Company nog niet (goed) kennen. Deze laag zorgt voor die eerste prikkeling en wekt nieuwsgierigheid en interesse op. We communiceren op basis van bekendheid van de spelers, het verhaal, het artistieke team of de vormen waarmee we werken. Vlotte oneliners, titels, aansprekende beelden en korte filmpjes maken hier deel van uit. Voor deze laag wordt met name ingezet op social media, posters en advertenties in.

Diepere laag – deze laag geeft ruimte voor inhoud en diepgang, aansluitend op onze voorstellingen en projecten. Hier is de mogelijkheid om in te zoomen op een onderwerp, meer toelichting te geven, de abstractie te verkennen en de interactie aan te gaan. Er is ruimte voor details en verdere verkenning. De website fungeert als basis waar details terug te vinden zijn, en onderzoeken en maakprocessen te volgen zijn. Mensen kunnen via Instagram en LinkedIn doorverwezen worden naar de website. Bovendien zullen interviews, krantenartikelen en de nieuwsbrief bijdragen aan deze diepere laag.

Thematische laag – Deze laag onthult waar onze vragen en dilemma's zich bevinden en opent de deur naar een dialoog. We verwijzen naar onze bronnen en ontvangen feedback, inspiratie en tips van onze gemeenschap. Zo helpt onze gemeenschap ons bij het vormgeven van het archief en het ontwikkelen van (online) content en projecten waarbij professionals en organisaties die verbonden zijn met het thema samen met ons het onderwerp verkennen. Deze laag richt zich niet primair op het verkopen van voorstellingen, maar op het tot stand brengen van levendige uitwisselingen van verschillende visies en praktijken.

Communicatiedoelstellingen

Bovenstaande zal leiden tot het behalen van de volgende communicatiedoelstellingen in een periode van vier jaar:

1. Het aantoonbaar bereiken van de subdoelgroepen met als resultaat een verhoogde zaalbezetting van minimaal 70 procent in een vlakke vloerzaal in 2028.
2. Een gestage groei per jaar in het aantal online volgers. We willen op Instagram en LinkedIn in 2028 een groei van 60% hebben behaald, wat betreft het aantal volgers. Ook onze maandelijkse bezoekers op de website homepage en voorstellingspagina's willen we laten stijgen met 50%.
3. De Company neerzetten als een beeldend theatergezelschap met een bredere werking en functie en met veelvormige kunstactiviteiten. Dit leidt tot een betere positionering in onder andere de wetenschapssector, de creatieve industrie en in het internationale podiumkunstenveld.
4. Een toegankelijkere beleving van de Company via een inclusievere communicatiestrategie die beter aansluit bij de hedendaagse opvattingen over diversiteit, gendergelijkheid en dekolonisatie.

We bereiken deze doelen door ons marketingteam uit te breiden. Na de impact van COVID en andere maatschappelijke gebeurtenissen is de kunstbeleving veranderd, wat een krachtiger marketingbenadering vereist. In plaats van te vertrouwen op één allrounder, hebben we gekozen voor een team van drie specialisten. Begin 2024 hebben we het team versterkt met een senior (brand)marketeer en een contentmarketeer. Later dit jaar voegen we ook een freelance publiciteitsmedewerker toe. Op deze manier communiceren we doeltreffend over de missie van de Company, de activiteiten van de domeinen en de inhoud van de voorstellingen.

Bedrijfsvoering en Governance

De Company hanteert een directie- en bestuursmodel met vier onbezoldigde bestuursleden die expertise, diversiteit en onafhankelijkheid waarborgen. Het directiereglement bepaalt taken, verhoudingen, maatschappelijke doelstellingen en artistieke integriteit volgens de Governance code. Het bestuur is betrokken en alert op belangenverstrengeling. Jaarlijks evalueert en rapporteert het de eigen en directieprestaties in een bestuursverslag. Ulrike Quade Company kent een algemeen directeur, waarbij de zakelijke taken gedelegeerd zijn. Algemeen directeur en artistiek leider Ulrike Quade stuurt de artistieke koers aan, terwijl creative producer Jimmy-Pierre de Graaf als zakelijk leider de zakelijke aspecten, bedrijfsvoering en domeinontwikkeling beheert. Hun gezamenlijke visie legt de nadruk op artistieke kwaliteit, ondernemerschap, zelfontwikkeling en werkplezier, waarbij de bedrijfsvoeringwerkwijze artistieke relevantie, creatieve strategie en zakelijk beheer effectief combineert.

Diversiteit en inclusie zijn in onze organisatie de afgelopen jaren actief geïmplementeerd. In 2022 hebben we een onderzoek uitgevoerd om de blinde vlekken in onze organisatie te identificeren, en ons wervingsbeleid is aangepast om anoniem solliciteren mogelijk te maken. De bewuste keuze voor een directielid met diverse achtergrond draagt bij aan zijn leiderschapskwaliteiten en brede kennis op het gebied van diversiteit, waarmee hij de implementatie stapsgewijs realiseert. Verdere toekomstige acties omvatten het nastreven van een divers loondienst en freelance personeelsbestand, een diepgaander inzicht in publieksbehoeftes voor gerichte publiekswerking, deelname aan inclusief leiderschapscursussen en bewustwordingsprogramma's. Daarnaast zullen we onze communicatie verbeteren met B1 en genderneutraal taalgebruik, en een gebruiksvriendelijke website ontwikkelen. Intensievere samenwerkingen met Broedplaats de Vlugt en partners uit de broedplaats staan gepland om delen van onze producties toegankelijker te maken voor bewoners uit Amsterdam Nieuw-West.

Het 'ongewenst gedrag'-protocol en de benoeming van externe vertrouwenspersoon Josien Gillesen zijn genomen stappen ter bevordering van sociale veiligheid, intern en extern. Zorgvuldig omgaan met mensen en middelen is een prioriteit, ondersteund door regelmatige voortgangsgesprekken, persoonlijke ontwikkeldoelen, functieprofielen en verantwoordelijkheidstoewijzing. De Company conformeert zich aan de Fair Practice Code met principes als Fair Pay, Fair Share en Fair Chain, en volgt de CAO Toneel en Dans. Lidmaatschap bij NAPK biedt actuele kennis en advies. Een inclusie- en diversiteitsvisie, verankerd in de organisatie, vormt een criterium bij activiteitenontwikkeling en het scherper stellen van doelgroepen en ambities.

Film still Womb - The Transketeers