

THEATER
UTRECHT

BESTUURS VERSLAG

THEATER UTRECHT

2024

THEATERUTRECHT.NL

THEATERUTRECHT.NL

THEATER UTRECHT

INHOUDSOPGAVE

1. REFLECTIE OP 2024	4
2. VERSLAG ACTIVITEITEN	8
SPRAAKMAKEND EN VERNIEUWEND THEATER MAKEN	9
<i>Grote Zaal</i>	9
Panic Room	9
HARDKOOR	11
<i>Middenzaal</i>	13
Versus	13
Haribo Kimchi	15
Saman Amini's integratieplan	17
HET VERJONGEN EN VERBREDEN VAN PUBLIEK	19
<i>Verjongen</i>	19
MORF	19
STOM 10+	20
<i>Verbreden</i>	22
Wijkjury	22
Publieksprogramma's rond de voorstellingen	22
HET AANJAGEN VAN ONTWIKKELING VAN HET VELD	23
<i>Innovation:Lab</i>	23
Funnels	23
Sankofa	23
Marble Looks Back	24
Coproducties	24
Mutability	25
Pulse	25
Masterclasses	26
CTRL + ALT + PLAY	26
<i>Talentontwikkeling</i>	27
Residentie makers	27
Open call – jonge makers	27
Dramaturgy for devices	27
Samenwerking met DOX	27
MAKEN MET/DOOR/VOOR/IN DE STAD	28
Het Utrechtse veld in De Paardenkathedraal	28
Wijkbijeenkomsten	28
Op Woensdag	28
3. PUBLIEK	29
<i>Creatief team</i>	30
<i>Huisstijl</i>	30
<i>Publieksbereik</i>	31

THEATER UTRECHT

4. PERSONEEL & ORGANISATIE	32
<i>Artistiek team</i>	33
<i>Organisatie</i>	33
<i>Scholing & personeelsbeleid</i>	33
<i>Sociale veiligheid</i>	34
<i>Inspiratiesessies</i>	34
5. RAAD VAN TOEZICHT & BESTUUR	35
<i>Nevenfuncties rvt leden</i>	36
6. FINANCIËN & BEDRIJSVOERING	37
TOELICHTING OP HET EXPLOITATIERESULTAAT	38
<i>Innovation:Lab</i>	38
<i>Baten</i>	38
<i>Lasten</i>	39
<i>Beheerslasten</i>	39
<i>Activiteitslasten</i>	39
FINANCIËLE POSITIE	40
<i>Bestemming resultaat</i>	40
<i>Transitie Boorstraat</i>	40
<i>Financiële weerbaarheid & gezondheid</i>	40
<i>Risicobeheer</i>	40
<i>Ondernemerschap</i>	41
<i>Werkzame personen</i>	41
7. CODES	43
FAIR PRACTICE CODE	44
DIVERSITEIT & INCLUSIE	47
CODE CULTURAL GOVERNANCE	49
8. VOORUITBLIK 2025	52

THEATER UTRECHT

REFLECTIE OP 2024

2024 was het laatste jaar van de beleidsperiode 2021-2024. Tegelijkertijd voelde het als het eerste jaar van het nieuwe Theater Utrecht, dat we sinds 2023 aan het bouwen zijn. Deze combinatie van oud en nieuw, van transitie van het een naar het ander, van de tegenstrijdigheid van tegelijkertijd afsluiten en beginnen, verwelkomen en afscheid nemen, typeert 2024.

Ze zeggen dat het tenminste 1,5 jaar duurt voordat de koers van een nieuwe directeur bij een theater gezelschap zichtbaar wordt, omdat dat ongeveer de tijd is waarin een productie tot stand komt. *Versus* voelde in februari 2024 als de eerste voorstelling van het nieuwe Theater Utrecht. Het idee stond in het oorspronkelijk beleidsplan beschreven, wat dat betreft was het geen nieuwe richting. Toch voelden we allemaal – van Casper Vandeputte als regisseur tot de medewerkers op kantoor – dat dit een **nieuw begin** werd. De aanvliegroute en hoe en met wie we het gingen maken, waren allemaal voor een groot deel veranderd. Naomi Velissariou maakte daarna *HARDKOOR* met het Nederlands Kamerkoor. Een voorstelling die eveneens beschreven stond in het beleidsplan, maar dat met de tijd enorm was getransformeerd.

Deze twee voorstellingen lagen er deels al maar hebben we op een nieuwe manier vormgegeven. Daarnaast kwamen er twee geheel nieuwe voorstellingen bij: *Panic Room* van Floor Houwink ten Cate en *Haribo Kimchi* van Jaha Koo. Voorstellingen waarvan de makers nog niet eens in beeld waren bij Theater Utrecht toen het beleidsplan 2021-2024 werd geschreven. Twee voorstellingen die duidelijk nieuwe stemmen toevoegden en onze nieuwe koers versterkten.

Met deze vier voorstellingen hebben we ons als nieuw Theater Utrecht kraakhelder en uitgesproken op de kaart gezet. Ze lieten heel duidelijk zien waar we voor staan, omdat de vier waarden uit ons beleidsplan voor 2025-2028 er expliciet in terugkwamen: Theater dat **politiek en persoonlijk** is; met Jaha die met *Haribo Kimchi* via eten de moeilijkheden en conflicten van culturele assimilatie blootlegt. En Floor die met *Panic Room* door een intiem verhaal laat zien dat het persoonlijke niet aan het politieke kan ontkomen en ons doet afvragen wie wij daarin zijn en of elk leven evenveel waard is. Theater dat gaat voor **maximale impact** waarbij we alle disciplines aanwenden; zo fileert Casper in *Versus* zowel ons als

THEATER UTRECHT

het populisme met tekst, fantastisch spel én muziek van het Cello Octet. En rekt Naomi in **HARDKOOR** – samen met het Nederlands Kamerkoor in een verpletterend concert vol systeemkritiek – af met het eendimensionale beeld van de moeder. We werken **(boven)lokaal** met volle zalen in De Paardenkathedraal en de Stadsschouwburg Utrecht, terwijl we met **Haribo Kimchi** de wereld over toeren en met **HARDKOOR** het internationale publiek op het Holland Festival omverblazen. Met ons pallet aan voorstellingen én makers lieten we dit eerste nieuwe jaar direct zien dat **meerstemmig** zijn in ons DNA zit. Het gaat niet om één regisseur, maar juist om een diverse groep van makers die telkens opnieuw onderbelichte verhalen in het spotlicht zetten.

Voor het beleidsplan 2025-2028 hebben we in 2024 zes vaste makers aan ons verbonden: naast Casper Vandeputte, Floor Houwink ten Cate en Naomi Velissariou voegen zich Carolina Bianchi, Cherish Menzo en Jaha Koo bij ons. Samen met Anne Breure en Vincent Wijnhuizen (gezelschapsdramaturg) vormen zij het artistieke team. In aanloop naar het nieuwe beleidsplan zetten we dit jaar de eerste stappen om met zijn achten een sterk verbonden team te worden dat samen met de gehele organisatie het stadsgezelschap van de toekomst vormgeeft.

Onze voorstellingen werden bijzonder **goed ontvangen** door publiek en pers. Theater Utrecht verscheen in alle lijstjes met 'beste van het seizoen' en 'beste van 2024'. **Versus** prijkte in meerdere kranten als de beste voorstelling van het jaar. **HARDKOOR** werd bejubeld en stond net als het met 5 sterren bekroonde **Panic Room** in verschillende lijstjes. Ook internationaal bleven we niet onopgemerkt; **Haribo Kimchi** werd door Le Monde en De Standaard in aanbevelingslijstjes genoemd. Carolina Bianchi kreeg – terwijl ze bij ons in huis volop aan het werk was voor Cadela Força 2 – de Silver Lion van de Venetië Biennale uitgereikt. En Cherish Menzo mocht in Nederland van het Gieskes-Strijbis Fonds de grootste prijs in de podiumkunsten in ontvangst nemen.

Na de klap die we als gezelschap door corona hadden gehad en de intensieve herijking van onze nieuwe koers daarna was 2024 een **stevige rentree** op alle fronten.

Ook het publiek wist ons in 2024 steeds beter te vinden. In **publieksaantallen** hadden we een flinke stijging en behaalden we de ambitie die we als gezelschap vóór corona in de plannen had neergetekend. De publieksgroei willen we de komende jaren vasthouden. Tegelijkertijd sturen we op meer dan alleen aantallen. Juist wie we bereiken en welke (langdurige) impact we op deze toeschouwers hebben, staat voor ons steeds meer centraal. Hiervoor zijn we met social design bureau INK in 2023 begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze. In 2024 begon het implementeren daarvan en scherpten we de werkwijze verder aan.

Met een creatief team dat we per productie opzetten, geven we **activiteiten** vorm rond de voorstelling die (nieuw) publiek ver voordat de voorstelling speelt, aanspreekt en betreft bij de thematiek. In het kader van **Battlefield of Dreams** (première 2025) vond zo een avond in samenwerking met het Queer Film Festival plaats in De Paardenkathedraal, waarin naast een filmvertoning een gesprek met onder meer Floor als maker plaatsvond. Een volle zaal met bezoekers die ons nog niet kenden en nauwelijks naar theater gaan, wilde aan het einde van de avond de voorstelling in mei 2025 gaan zien. Zo creëren we ingangen voor onze voorstellingen voor specifieke doelgroepen en leggen we ook verbanden tussen de voorstellingen. In 2024 zagen we dat deze werkwijze nu al zijn vruchten afwerpt.

In 2023 toonden we voor het eerst werk van Jaha Koo als aankomend nieuwe maker van Theater Utrecht. We kregen de zaal toen nog heel moeilijk vol. Een jaar later presenteerden we hem opnieuw – en dankzij een aantal activiteiten in aanloop naar de presentatie toe en een sterke samenwerking met SPRING waren drie voorstellingen van zijn nieuwe werk in no-time uitverkocht.

Met name in **Utrecht** is de basis inmiddels sterk. Ook **Versus** verkocht in onze thuisstad snel uit en de SSBU zat bij de voorstellingen van **Panic Room** ook vol, zoals we dat in de voorgaande jaren niet zagen. Tegelijkertijd zien we dat we nog moeten bouwen wat betreft publiek buiten Utrecht en dat de recente groei kwetsbaar is. Maar de resultaten die we in Utrecht boekten zijn goed en op basis van die kennis en lessen uit de losse producties bouwen we gestaag verder.

THEATER UTRECHT

Als onderdeel daarvan zetten we in 2024 onze nieuwe **huisstijl** neer. Bij *Panic Room* en *Versus* ontbrak deze nog en dat heeft ons in de marketing minder scherp gemaakt, wat vooral bij de grote zalen effect heeft gehad op de bezoekersaantallen. Deze ervaring hebben we direct meegenomen in de ontwikkeling. Met de nieuwe huisstijl hebben we een belangrijke stap gezet in het neerzetten van Theater Utrecht als merk en behouden we tegelijkertijd de ruimte om de uitgesproken verschillende identiteiten van de makers te vieren.

Eveneens nieuw in 2024 waren de vier **pijlers** die we in ons nieuwe beleidsplan formuleerden:

1. Spraakmakend en vernieuwend theater maken
2. Het verjongen en verbreden van publiek
3. Het aanjagen van de ontwikkeling van het veld
4. Maken met/door/voor/in de stad

Deze pijlers komen voort uit onze missie en vormen het skelet van het huis dat we bouwen. Ze geven duidelijk richting aan hoe we een bredere rol voor ons zien als BIS-gezelschap. We merkten reeds dit jaar hoe het werken met de pijlers onze motivatie voor bepaalde activiteiten aanscherpt. Samen met onze waarden creëren ze het stadsgezelschap van de toekomst wat we voor ons internationale bereik **centre for performing arts** zijn gaan noemen.

Het steeds verder bouwen aan onze nieuwe koers betekent ook **afscheid** nemen op andere vlakken. Zo besloten we in 2023 dat Innovation:Lab het sterkst zou doorontwikkelen als het zelfstandig verder zou gaan. In 2024 werkten we zorgvuldig en met aandacht toe naar elkaar loslaten aan het einde van het huidige kunstenplan. Advocatenkantoor Clifford Chance begeleidde ons pro bono in dit proces van ontvlechten. Daarnaast waren er verschillende adviseurs bij betrokken die met het team onder meer de fondsenwerving voor de nieuwe fase opzetten. Gedurende het jaar zagen we het Innovation:Lab door de aanstaande verzelfstandiging nog sterker worden in waar het goed in is, omdat het zich focuste op zijn kern en loskwam van het gezelschap. Het Innovation:Lab is bijzonder sterk uitgevlogen en een volgende fase ingegaan. En ook voor ons als gezelschap heeft de focus ons teruggebracht naar de kern.

Een ander afscheid was het vertrek uit **De Paardenkathedraal** en verhuizen naar een nieuwe plek in de Boorstraat, waar tot november 2024 Het Huis Utrecht gevestigd was. In mei van het afgelopen jaar kregen we het bericht over het maatwerkvoorschrift van De Paardenkathedraal. Het was dusdanig streng qua geluidslimieten en het meten hiervan dat het gebruik van de plek als theater in het geding kwam. Het zette voor ons op scherp wat een goede plek kon zijn om onze nieuwe plannen te gaan verwezenlijken.

THEATER UTRECHT

De vraag rees of dat nog wel De Paardenkathedraal kon zijn – zelfs als het maatwerkvoorschrift van tafel zou gaan. Het pand dat ons zeer na aan het hart ligt en waarmee we een **lange geschiedenis** hebben, remde ons in het verder uitbouwen van de rol die we voor ons zagen als **centre for performing arts**; een plek waar meerdere makers naast elkaar aan het werk kunnen zijn, waar de deuren openstaan om de buurt te verwelkomen, waar verschillende activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, waar we talent de ruimte kunnen bieden, waar we gesprekken en debatten kunnen organiseren en waar je ook gewoon kan binnenlopen voor een koffie, een boek of een goed gesprek. De verbinding met de stad, de eindeloze kruisbestuiving en de meerdere werkprocessen tegelijkertijd faciliteren, bleek in De Paardenkathedraal niet mogelijk.

Vanuit deze situatie hebben we overtuigd gereageerd op de tender voor de **Boorstraat**; het pand van Het Huis Utrecht dat plots vrijkwam vanwege het beëindigen van de subsidierelatie door de gemeente Utrecht. In 20 dagen schreven we onze plannen en betrokken we bondgenoten. We zien op deze locatie de kans om ons beleidsplan echt neer te gaan zetten en omdat deze zo sterk in lijn met elkaar zijn, hebben we onze plannen met volle overtuiging ingediend.

We hoorden in november dat we als eerste uit de bus waren gekomen. Dat was het begin van een lang traject met de verschillende afdelingen van de gemeente Utrecht om te kijken hoe we de verhuizing mogelijk konden maken. Onderdeel hiervan was om samen met het K.F. Hein Fonds te kijken hoe ondanks ons vertrek De Paardenkathedraal behouden kan blijven voor de cultuursector en tegelijkertijd voor ons het risico van tijdelijke dubbele huurlasten beheersbaar te maken. We zijn blij en dankbaar dat we met drie partijen – K.F. Hein Fonds, de gemeente Utrecht en Theater Utrecht – samen optrekken om dit uiteindelijk mogelijk te maken.

Met volle overtuiging maken we in 2025 de stap naar het pand aan de Boorstraat waar we het stadsgezelschap van de toekomst neer gaan zetten.

We kijken zeer uit naar de start van het **nieuwe kunstenplan** en naar de transitie van en naar onze nieuwe plek. Tegelijkertijd is het ook een spannende tijd voor Theater Utrecht. Terwijl we in transitie zijn als organisatie en onze nieuwe koers nog aan het vormgeven zijn, komt daar een fysieke transitie en vergrote opdracht bij. Ondertussen produceren we voorstellingen op een intensiever niveau dan hiervoor en touren deze in binnen- en buitenland.

Soms spreken we over deze metafoor; we verleggen de rails terwijl de trein rijdt én bouwen de trein ondertussen ook om naar een geheel nieuw soort voertuig. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee. We leren echter steeds meer om te temporeren en zien eveneens ook hoe alles steeds meer in elkaar valt en dat geeft energie.

We blijven investeren in het letterlijk en figuurlijk samen vormgeven van de nieuwe koers en alle bewegingen. Onze inspiratiesessies zijn daar een belangrijk onderdeel van. Daarnaast gaan we 2025 in met het voornemen om de successen nog meer te **vieren**. We hebben voor de komende vier jaar een hoop ambities waar we volop mee aan de slag willen. Maar we kijken ook achterom en vierten de weg die we in 2024 hebben afgelegd.

We sluiten dit kunstenplan af op een manier die we in 2021 niet voor mogelijk hielden. De afgelopen vier jaar verliepen op veel vlakken anders dan gedacht. De wereld bevond zich – terwijl de inkt van ons vorige plan nog nat was – door corona in een heel andere situatie. Er vond en vindt nog steeds een reeks maatschappelijke en geopolitieke ontwikkelingen plaats van ongekende aard die niemand had voorzien. Als gezelschap dat zich maatschappelijk engageert, zien we dat we ons in spannende tijden begeven en dat het uitdagend kan zijn, maar evengoed dat de urgentie voor onze voorstellingen des te groter is, misschien wel groter dan ooit.

**THEATER
UTRECHT**

VERSLAG ACTIVITEITEN

THEATER UTRECHT

SPRAAKMAKEND EN VERNIEUWEND THEATER MAKEN

GROTE ZAAL

PANIC ROOM

Panic Room is de eerste grote zaal-voorstelling van Floor Houwink ten Cate. Deze voorstelling heeft door het hele land getourd na een try-out in Veenendaal, waar we in het theater hebben gemonteerd. *Panic Room* is een intieme en lijfelijke voorstelling over sterven en afscheid nemen. Waar eindigt het recht op het langste leven en begint de verantwoordelijkheid voor de dood van de ander? Waar houdt de persoonlijke verantwoordelijkheid op en begint de politieke? En hoeveel verantwoordelijkheid kan je als persoon nemen in een politiek conflict?

Na hun succesvolle samenwerking aan het familiedrama *Sea of Silence* hebben Floor Houwink ten Cate, Esther Duysker en Abke Haring weer de handen ineengeslagen, deze keer ook met Jacob Derwig. We hebben tijdens de tour mooie inleidende gesprekken gehouden met het publiek in verschillende theaters, waarbij veel uit de huidige tijd ter sprake kwam.

De voorstelling was een daverende entree van Floor Houwink ten Cate in de grote zaal met onder meer vijf sterren recensies van Trouw en 8weekly. De bezoekerscijfers bleven achter bij de zeer lovende recensies. Theater Utrecht heeft nog veel (opnieuw) op te bouwen wat betreft publiek en naam. Ook Floor was nog nieuw voor dit publiek. Het thema was abstract en de marketing nog niet op vlieghoogte. We leerden veel over hoe hierin te groeien en bouwden tegelijkertijd met deze voorstelling al iets meer basis op. Desalniettemin leidde een blessure bij een van de spelers en deze aantallen tot 4 annuleringen. We sloten de tournee echter knallend af waar hij ook begon; een volle grote zaal in onze thuisstad.

"Panic Room is een verhaal als een verse wond, met een geheel oncynische kijk op de onbevattelijke verhouding tussen mens en oorlog, liefde en dood, het individu en de wereld."

★★★★★
Trouw

"Een oogverblindend mooie aanklacht tegen oorlogvoeren. Actueler kan een theatervoorstelling niet zijn."

★★★★★
8weekly

THEATER UTRECHT

SPEELDATA

12 APR'24	- TRY-OUT	THEATER DE LAMPEGIET	VENNENDAAL
18 APR'24	- TRY-OUT	STADSSCHOUWBURG	UTRECHT
19 APR'24	- TRY-OUT	STADSSCHOUWBURG	UTRECHT
20 APR'24	- PREMIÈRE	STADSSCHOUWBURG	UTRECHT
06 MEI'24	- THEATER AAN DE PARADE	DEN BOSCH	
08 MEI'24	- CHASSÉ THEATER	BREDA	
09 MEI'24	- TR SCHOUWBURG	ROTTERDAM	
10 MEI'24	- CPUNT	HOOFDDORP	
14 MEI'24	- FLINT	AMERSFOORT	
15 MEI'24	- THEATER DE VESTE	DELFT	
16 MEI'24	- SPOT	GRONINGEN	
17 MEI'24	- HNT, THEATER AAN HET SPUI	DEN HAAG	
22 MEI'24	- TAQA THEATER DE VEST	ALKMAAR	
23 MEI'24	- DE GOUDSE SCHOUWBURG	GOUDA	
24 MEI'24	- LEIDSE SCHOUWBURG	LEIDEN	
28 MEI'24	- ITA	AMSTERDAM	
29 MEI'24	- ITA	AMSTERDAM	
01 JUN'24	- SCHOUWBURG OGTEROP	MEPEL	
06 JUN'24	- KUNSTLINIE	ALMERE	
11 JUN'24	- SCHOUWBURG ODEON	ZWOLLE	
12 JUN'24	- SCHOUWBURG	AMSTELVEEN	
13 JUN'24	- THEATER JUNUSHOFF	WAGENINGEN	
14 JUN'24	- STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE	LEEUWARDEN	
23 JUN'24	- AMSTERDAM	MEERVAART	
24 JUN'24	- STADSSCHOUWBURG UTRECHT	UTRECHT	
25 JUN'24	- DERNIÈRE	STADSSCHOUWBURG UTRECHT	UTRECHT

CREDITS

Regie Floor Houwink ten Cate
Tekst Esther Duyker & Floor Houwink ten Cate
Spel Abke Haring & Jacob Derwig
Dramaturgie Liet Lenshoek
Tekstbijdrage Abke Haring, Jacob Derwig & Casper Vandeputte
Compositie Jimi Zoet
Kostuumontwerp Rebekka Wörmann
Decorontwerp Marloes en Wikke
Lichtontwerp Varja Klosse
Geluidsontwerp Sander van der Werff
Videoadvies Hendrik Walther
Lichttechnicus Mart Hielema
Kleder Sanne Kamp & Nathalie Alink
Regieassistent Anna op de Weegh (stage)
Assistent decorontwerp Merel de Vroome & Fay van Erp (stage)
Met dank aan Berthe Spoelstra & Ronald Schinkelshoek
Campagnebeeld Benning&Gladkova

THEATER UTRECHT

HARDKOOOR

HARDKOOOR is de grote zaal-voorstelling van Naomi Velissariou in coproductie met het Nederlands Kamerkoor, NKK NXT, Nicole Beutler Company en het Holland Festival, waar deze voorstelling in première is gegaan, ter voorbereiding op haar tour in 2025. Een alleenstaande moeder en kunstenaar trekt zich voorafgaand aan haar veertigste verjaardag een jaar lang terug uit het openbare leven. Vanuit de stilstand van haar burn-out (die ze ziet als een crisis van het hele systeem, zowel in fysiek, mentaal als spiritueel opzicht) levert ze een gevecht tegen de druk van de tijd, tegen de beelden waaraan ze probeert te ontsnappen door er zich al dan niet aan te conformeren en

tegen haar buitensporige zelfbewustzijn en zelfkritiek. In dit autobiografische stuk zoekt Velissariou de grens tussen persoonlijk en politiek op en baant ze zich via een persoonlijke uitputtingsslag in taal, muziek en beweging een weg naar een schaamteloos bestaan, waarin de never ending zoektocht naar bevestiging plaatsmaakt voor radicale zelfliefde en een toch-niet-zo-boring balans.

In 2024 heeft deze voorstelling 3 keer op locatie gespeeld tijdens het Holland Festival in een goed bezet *Het Sieraad* in Amsterdam. In 2025 zal deze voorstelling in een remake voor de theaterzaal door Nederland en België toeren.

THEATER UTRECHT

“Schaamte en zelfkritiek
wedijveren met systeem-
kritiek en woede in
Velissariou's prachtige,
zeer muzikaal en ritmisch
door haar vertolkte
teksten - en al die
stemmen representeren
het gebekvecht in
het moederbrein.”

NRC

“In *Hardkoo* slaagt
Velissariou erin een
emotioneel dieptepunt
te transformeren tot
diep roerend theater.”

Volkskrant

SPEELDATA

13 JUN '24 - HET SIERAAD | AMSTERDAM (HOLLAND FESTIVAL)

14 JUN '24 - HET SIERAAD | AMSTERDAM (HOLLAND FESTIVAL)

15 JUN '24 - HET SIERAAD | AMSTERDAM (HOLLAND FESTIVAL)

CREDITS

Concept, regie, tekst en

performance: Naomi Velissariou

Muzikale compositie: Joost

Maaskant, Frank Wienk (Binkbeats)

Muzikale regie: Frank Wienk

(Binkbeats)

Drums, percussie, live electronics:

Jens Bouttery

Zang: Nederlands Kamerkoor in

samenwerking met NKK NXT-
alumni

Repetitor: Béni Csillag

Artistieke Vertegenwoordiging

NKK: Imre Ploeg

Scenografie en licht: Boris Acket

Kostuumontwerp: MAISON the
FAUX

Geluidstechnisch

systeemontwerp: Sander van der
Werff

Outside eye: Benjamin Abel

Meirhaeghe

Onmisbare hulp: Casper

Vandeputte

Regie-assistent: Lindsay Dias

Bewegingscoach, choreografie

koor: Nicole Beutler

Productie: Theater Utrecht

Coproductie: Holland Festival,

Nederlands Kamerkoor, Nicole

Beutler Projects

Tekst 'I am a parent' **gebaseerd op**
en geïnspireerd door 'A life's work'
van Rachel Cusk

Met dank aan: Anne Breure,

Lucien Rentmeester, Thomas

Dudkiewicz, Luca Meisters, Cristian

Boscheri, Sylvia Bosmans, Tassouli

Velissariou, Fransje

*naar een initiatief van Nederlands
Kamerkoor*

THEATER UTRECHT

MIDDENZAAL

VERSUS

Met *Versus* slaan Vincent van der Valk en Casper Vandeputte na hun theaterhit *Immens* (toneelschrijfprijs 2020) wederom de handen ineen om het publiek op een vrolijke manier te laten exploderen. Ditmaal samen met Anthony Fiumara, Cello Octet Amsterdam en topacteertalent 'Ntianu Stuger. Een zeer goed ontvangen voorstelling in een goedlopende tour door heel Nederland.

In *Versus* zijn we aanwezig bij het langverwachte interview met een populaire mediafiguur over wie wordt gezegd dat die een grote aanhang heeft opgebouwd en ook politiek actief zou kunnen worden. De meest vooraanstaande journalist van het land voelt deze charmeur ten overstaan van een live publiek aan de tand. Ze probeert zijn ware intenties te onthullen, aan te tonen wie er achter het masker van deze natuurlijke leider verscholen zit.

Zeer actueel in het huidige politieke klimaat. Mede daardoor en door het sterke spel van Vincent van der Valk en 'Ntianu Stuger ook in veel eindejaarslijstjes van de recensenten terug te vinden.

“Versus stapelt laag op laag, gestuwd door twee acteurs die elkaar op het scherpst van de snede uitdagen.”

Parool

“Briljante tekst, met ideeën die je uitdagen, uitspraken die precies formuleren wat de rot in de samenleving is, én retorische salto's van het type waar het moderne leven van overloopt. Met superieur acteren van Vincent van der Valk en 'Ntianu Stuger.”

NRC

SPEELDATA

22 FEB '24 - TRY-OUT | UTRECHT | DE PAARDENKATHEDRAAL

23 FEB '24 - TRY-OUT | UTRECHT | DE PAARDENKATHEDRAAL

24 FEB '24 - PREMIÈRE | UTRECHT | DE PAARDENKATHEDRAAL

THEATER UTRECHT

SPEELDATA (VERVOLG)

28 FEB'24	-	TILBURG		DE NIEUWE VORST
01 MRT'24	-	GRONINGEN		GRAND THEATRE
02 MRT'24	-	ALMERE		CORROSIA THEATER
05 MRT'24	-	WAGENINGEN		THEATER JUNUSHOFF
06 MRT'24	-	DEN HAAG		THEATER AAN HET SPUI
07 MRT'24	-	DEN HAAG		THEATER AAN HET SPUI
09 MRT'24	-	AMERSFOORT		DE LIEVE VROUW
10 MRT'24	-	UTRECHT		STADSSCHOUWBURG UTRECHT
14 MRT'24	-	EINDHOVEN		PARKTHEATER
15 MRT'24	-	ROTTERDAM		TR SCHOUWBURG
16 MRT'24	-	ALKMAAR		TAQA THEATER DE VEST
19 MRT'24	-	AMSTERDAM		FRASCATI
20 MRT'24	-	AMSTERDAM		FRASCATI
21 MRT'24	-	AMSTERDAM		FRASCATI
22 MRT'24	-	AMSTERDAM		FRASCATI
23 MRT'24	-	AMSTERDAM		FRASCATI
27 MRT'24	-	LEEWARDEN		STADSSCHOUWBURG DE HARMONIE
28 MRT'24	-	AMSTELVEEN		SCHOUWBURG AMSTELVEEN
29 MRT'24	-	MEPPEL		SCHOUWBURG OGTEROP
03 APR'24	-	GENT		MINNEMEERS
06 APR'24	-	DEN BOSCH		VERKADEFABRIEK
11 APR'24	-	UTRECHT		PAARDENKATHEDRAAL
12 APR'24	-	UTRECHT		DE PAARDENKATHEDRAAL
13 APR'24	-	NIEUWEGEIN		DE KOM
17 APR'24	-	LEIDEN		THEATER INS BLAU
19 APR'24	-	DEVENTER		SCHOUWBURG
20 APR'24	-	UTRECHT		PODIUM HOGE WOERD
24 APR'24	-	AMSTERDAM		MEERVAART
26 APR'24	-	DERNIÈRE	-	HAARLEM SCHUUR

CREDITS

Regie Casper Vandeputte
Tekst Casper Vandeputte en Vincent van der Valk
Naar een idee van Anthony Fiumara
Compositie Anthony Fiumara
Dramaturgie Joris van der Meer
Regie-assistent Bogi Bakker
Dramaturgie-assistent Zamity Mitelembe
Spel Vincent van der Valk en 'Ntianu Stuger
Muzikanten Cello Octet Amsterdam
Scenografie en lichtontwerp Julian Maiwald
Geluidsontwerp Sander van der Werff
Kostuumontwerp Rebekka Wörmann
Productieleider Jitske Weijand
Technische productie Dion Schuddemat
Lichttechnicus Rinke Bartelink & Nik Tenten
Geluidstechnicus Femke Diemer
Kleder Sanne Kamp & Nathalie Alink
Coproductie Theater Utrecht en Cello Octet Amsterdam
Campagnebeeld Benning&Gladkova

Haribo Kimchi

"In *Haribo Kimchi* toont Jaha Koo zich zowel bescheiden gastheer als autonome, krachtige kunstenaar die met veel liefde en een kritische blik vertelt. Na deze voorstelling zal kimchi niet meer hetzelfde smaken."

8weekly

Als opmaat naar het nieuwe beleidsplan, waarin we Jaha Koo als vaste maker hebben opgenomen, zijn we een coproductie met zijn nieuwste voorstelling bij CAMPO aangegaan. Samen met SPRING hebben we deze voorstelling in De Paardenkathedraal kunnen presenteren.

In *Haribo Kimchi* bevinden we ons in een pojangmacha, een van de typische snackbars die 's nachts te vinden zijn in de straten van Zuid-Korea. In een reeks intieme en absurdistische anekdotes neemt Jaha Koo ons mee op een culinaire reis voor zij die vervreemd zijn van hun cultuur.

Deze voorstelling reist in 2024 en 2025 over de hele wereld.

"*Haribo Kimchi* is een even verfijnde als doorleefde voorstelling over leven in een land dat niet het jouwe is. Niet alleen liefde, ook melancholie gaat door de maag."

De Standaard

THEATER UTRECHT

SPEELDATA

27 JUN'24	- PREMIÈRE - ST-PÖLTEN (AT)
28 JUN'24	- ST-PÖLTEN (AT)
01 AUG'24	- OOSTENDE (BE) THEATER AAN ZEE
02 AUG'24	- OOSTENDE (BE) THEATER AAN ZEE
02 AUG'24	- OOSTENDE (BE) THEATER AAN ZEE
08 AUG'24	- HAMBURG (DE) KAMPNAGEL
09 AUG'24	- HAMBURG (DE) KAMPNAGEL
10 AUG'24	- HAMBURG (DE) KAMPNAGEL
10 AUG'24	- HAMBURG (DE) KAMPNAGEL
30 AUG'24	- LJUBLJANA (SI) PLESNI TEATER
31 AUG'24	- LJUBLJANA (SI) PLESNI TEATER
21 SEP'24	- UTRECHT DE PAARDENKATHEDRAAL
22 SEP'24	- UTRECHT DE PAARDENKATHEDRAAL
22 SEP'24	- UTRECHT DE PAARDENKATHEDRAAL
25 OKT'24	- KYOTO (JP) ROHM THEATRE
26 OKT'24	- KYOTO (JP) ROHM THEATRE
27 OKT'24	- KYOTO (JP) ROHM THEATRE
13 NOV'24	- GENT (BE) CAMPO
14 NOV'24	- GENT (BE) CAMPO
22 NOV'24	- BERLIJN (DE) SOPHIENSAELE
23 NOV'24	- BERLIJN (DE) SOPHIENSAELE
29 NOV'24	- NIJMEGEN LUX
09 DEC'24	- PARIS (FR) FESTIVAL D'AUTOMNE
10 DEC'24	- PARIS (FR) FESTIVAL D'AUTOMNE
11 DEC'24	- PARIS (FR) FESTIVAL D'AUTOMNE

CREDITS

Concept, tekst, regie, muziek, geluid & video: Jaha Koo
Performance: Gona, Haribo, Eel, Jaha Koo & twee gasten
Dramaturgie: Dries Douibi
Scenografie, samenwerking onderzoek & digitale ondersteuning: Eunkyung Jeong
Artistiek advies: Pol Heyvaert
Technische leiding: Korneel Coessens
Techniek: Bart Huybrechts, Babette Poncelet & Jasse Vergauwe
Productiecoördinatie: Wim Clapdorp
Engelse revisie: Jason Wrubell
Animatie slak: Vincent Lynen
Coproductie: CAMPO, Theater Utrecht, SPRING Performing Arts Festival (Utrecht), Kunstenfestivaldesarts (Brussel), Rideau de Bruxelles, Festival d'Automne à Paris, Théâtre de la Bastille (Parijs), Tangente St. Pölten – Festival für Gegenwartskultur, &Espoo theatre (Espoo), Internationales Sommerfestival Kampnagel (Hamburg), Sophiensaele (Berlin), Meet You Festival (Valladolid), Bunker (Ljubljana), National Theatre and Concert Hall Taipei, The Divine Comedy International Theater Festival / Teatr Łaźnia Nowa (Krakau) & Perpodium

Met de steun van de taxshelter van de Belgische Federale Overheid via Cronos Invest & de Vlaamse Overheid

Het prototype van de paling die in de voorstelling speelt, is ontwikkeld als onderdeel van de funnel van Innovation:Lab in coproductie met Theater Utrecht en creatieve technologen Adriaan Wormgoor & Willem Vooijs.

THEATER UTRECHT

SAMAN AMINI'S INTEGRATIEPLAN

Na een zeer succesvolle tour in 2022 en een reisetour in 2023 is deze veelgeprezen voorstelling ook in 2024 hernomen. Dit project hebben we samen met *Black Sheep Can Fly* opgezet. Voor de reprise hebben we opnieuw bijgedragen, zodat dit succesvolle en belangrijke werk wat we samen initieerden door zoveel mogelijk mensen wordt gezien.

In *Saman Amini's Integratieplan* zet Amini op een hilarische, intieme en bij vlagen pijnlijke manier uiteen hoe we met elkaar omgaan in deze multiculturele samenleving. Hij is op zoek naar het antwoord op de terugkerende vraag: waar is thuis en wanneer ben ik eindelijk volledig geïntegreerd? Gewapend met persoonlijke verhalen neemt Amini je mee op zijn reis naar het 'Nederlandschap'. Een vlijmscherpe voorstelling waarin persoonlijk politiek wordt en andersom.

De voorstelling werd genomineerd voor De Neerlands Hoop en geselecteerd voor de Cabaret Collectie van het Theater Festival.

"Beste cabaretvoorstelling van 2022. Amini bereikt op zijn eigen wijze een perfecte symbiose tussen cabaret en theater, tussen licht en donker, tussen trauma en relativering."

★★★★★

Ron Rijghard, NRC

"Geestig, verbindend, maar ook op een manier die, terecht, een beetje pijn doet."

Parool

THEATER UTRECHT

SPEELDATA

21 FEB'24	- DELAMAR THEATER AMSTERDAM
22 FEB'24	- DELAMAR THEATER AMSTERDAM
24 FEB'24	- STADSSCHOUWBURG HAARLEM
29 FEB'24	- THEATER DE VESTE DELFT
01 MRT'24	- THEATER HET KRUIPUNT BARENDRECHT
06 MRT'24	- SCHOUWBURG AMSTELVEEN AMSTELVEEN
08 MRT'24	- ZAANTHEATER ZAANDAM
09 MRT'24	- DE KLEINE WILLEM ENSCHEDE
12 MRT'24	- STADSSCHOUWBURG UTRECHT UTRECHT
13 MRT'24	- FLINT AMERSFOORT
14 MRT'24	- POSTTHEATER ARNHEM
15 MRT'24	- THEATER DE PURMARYN PURMEREND
21 MRT'24	- THEATER DE MAASPOORT VENLO
22 MRT'24	- MEERVAART AMSTERDAM
23 MRT'24	- LUX NIJMEGEN
27 MRT'24	- DILIGENTIA DEN HAAG
28 MRT'24	- SCHOUWBURG ODEON ZWOLLE
29 MRT'24	- THEATER HEERLEN HEERLEN
30 MRT'24	- THEATER ZUIDPLEIN ROTTERDAM

CREDITS

Concept, muziek, tekst en spel

Saman Amini

Regie Geert Lageveen

Muziek en muzikale begeleiding

Martin Verheesen

Tekstuele bijdrage Geert Lageveen
en Floris van Delft

Dramaturgie Floris van Delft

Decorontwerp en kostuumontwerp

Dieuweke van Reij

Tekstcoach Nima Mohaghegh

Lichtontwerp Stefan Dijkman

Techniek Twan Mensen, Oscar

Cheizoo, Saskia Brand Marketing

Janna Maars

Foto's Bas de Brouwer

Zakelijke leiding Christine de Jager

Producent Black Sheep Can Fly

Coproductie Theater Utrecht

Saman Amini's Integratieplan is
mede mogelijk gemaakt door Fonds
Podiumkunsten, Amsterdams
Fonds voor de Kunst, Fonds21 en
VSBfonds

THEATER UTRECHT

HET VERJONGEN EN VERBREDEN VAN PUBLIEK

VERJONGEN

Theater Utrecht zet in op de kracht van verbeelding met een nieuwe generatie theatermakers voor een nieuwe generatie publiek. Naast onze reguliere producties activeren we het publiek van morgen ook met voorstellingen voor middelbare scholen.

MORF

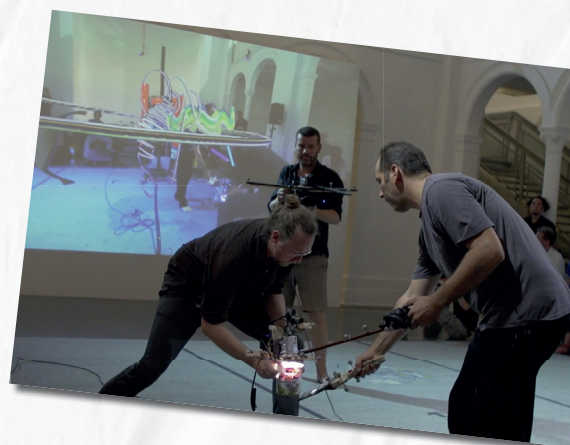
Deze voorstelling in de klas kwam tot stand via een intensieve samenwerking met het Innovation:Lab en DOX. In *MORF* brengt theatermaker Booi Kluiving de oude verhalen en mythes van Ovidius tot leven door samen met leerlingen live in de ruimte te tekenen. En niet op papier, maar in een digitale 3d-wereld (augmented reality).

De leerlingen zien deze voorstelling voor hun ogen ontstaan, hebben invloed op de digitale omgeving en op het verhaal. Ze maken op interactieve wijze kennis met personages als Callisto, Icarus en Narcissus. In de verhalen en mythes uit het wereldberoemde boek van Ovidius komen actuele thema's aan bod: ambitie, overmoed en de ruimte om fouten te maken.

Eind maart heeft deze voorstelling een reeks try-outs gehad op het Trajectum College in Utrecht. Tijdens deze reeks bleek het materiaal helaas niet de vertaalslag te kunnen maken naar de leerlingen in de klas. Het gebruik van de technologische ontwikkelingen was te complex geweest en had veel van de repetitietijd in beslag genomen. Het technologisch onderzoek had de (door) ontwikkeling van de voorstelling in de weg gestaan. Het was daardoor nog niet sterk genoeg om op tour te gaan naar middelbare scholen in het land. Samen met DOX hebben we de beslissing moeten noemen om deze voorstelling na de try-outs niet in première te laten gaan en voor de leerlingen te spelen. Voor het netwerk van het Innovation:Lab en Booi Kluiving is deze voorstelling nog wel een keer gespeeld in juli.

De voorstelling heeft ons opnieuw veel geleerd over het werken met technologie en de uitdagingen die het samenbrengen van technologisch onderzoek en artistieke ambitie met zich meebrengt. Het verschil in de missies van Theater Utrecht en Innovation:Lab werd eveneens opnieuw heel duidelijk. Het bevestigde de beslissing dat Innovation:Lab zou verzelfstandigen.

Op basis van dit proces zijn Theater Utrecht en DOX gesprekken gestart over wat een voorstelling in de klas zou moeten zijn. We hebben op basis van de opgedane kennis het proces voor een nieuwe voorstelling in de klas in 2025 gestart. Het startpunt ligt volledig op het vertellen van een verhaal dat relevant is voor jongeren van deze leeftijd én hoe dat puur met theater zo toegankelijk mogelijk te vertellen zonder (veel) techniek.

SPEELDATA

25 MRT '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
26 MRT '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
26 MRT '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
27 MRT '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
27 MRT '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
28 MRT '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
28 MRT '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
03 APR '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
03 APR '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
04 APR '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
04 APR '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
05 APR '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
05 APR '24	-	TRAJECTUM UTRECHT
12 JUL '24	-	VOORSTELLING GENODIGDEN

CREDITS

Acteur, maker, schrijver

Booi Kluiving

Ontwikkelaar

Keez Duyves
 Coproductie Theater Utrecht, DOX en Feikes Huis

THEATER UTRECHT

STOM

STOM 10+ is een kindervoorstelling gemaakt door Casper Vandeputte, in coproductie met HNTJong. In 2023 heeft Theater Utrecht deze voorstelling overgenomen van HNT. Vandeputte maakte met *STOM* een voorstelling over geen woorden kunnen geven aan je binnenwereld. Over niet weten wat er met je aan de hand is. Met acteurs Hannah van Lunteren, Isabelle Houdtzagers en Kaspar Schellingerhout, die ook de (live)muziek voor zijn rekening neemt.

Met deze voorstelling wordt het ongemakkelijke gesprek geopend tussen kinderen en ouders over moeilijke onderwerpen, zoals het sterven van een kind. We hebben van verschillende mensen teruggekregen dat na het zien van *STOM* er een gesprek op gang is gekomen, waar enorm veel behoefte aan was binnen het gezin. Vandeputte graaft door zijn eigen wortels naar een manier om als kind om te gaan met het trauma van de ouders.

Deze voorstelling blijft in ons oeuvre om de komende jaren gespeeld te kunnen worden. *STOM* heeft een Zilveren Kruis gewonnen in 2023.

“STOM (10+) is een hartverscheurend pleidooi voor het tonen van kwetsbaarheid”

★★★★

Marijn Lems, NRC

THEATER UTRECHT

“*STOM* is een ongekend spannende voorstelling over een meisje dat niet wil praten. In de bezoeken aan haar psycholoog spelen zij een intelligent spel met elkaar, met ons en met theatrale wetten. Dit levert een vindingrijk verhaal op waarin uiteindelijk muren worden geslecht om met trauma's te leren omgaan. Casper Vandeputte bewijst weer eens dat hij problematiek die bij jongeren speelt op een heldere, tedere, maar vooral rake wijze kan vertalen naar toneel.”

Juryrapport Zilveren Krekel

SPEELDATA

30 JUN '24 - HET HUIS UTRECHT TWEETAKT FESTIVAL
07 SEP '24 - INSTALLATIE UITFEEST 2024 THEATERHUIS DE BERENKUIL
13 NOV '24 - TILBURG DE NIEUWE VORST
13 NOV '24 - TILBURG DE NIEUWE VORST - SCHOOLVOORSTELLING
19 NOV '24 - ALKMAAR THEATER DE VEST - SCHOOLVOORSTELLING
19 NOV '24 - ALKMAAR THEATER DE VEST - SCHOOLVOORSTELLING
20 NOV '24 - DEVENTER SCHOUWBURG
29 NOV '24 - AMSTERDAM FRASCATI1
30 NOV '24 - AMSTERDAM FRASCATI1

CREDITS

Regie & tekst Casper Vandeputte
Muziek Kaspar Schellingerhout
Spel Kaspar Schellingerhout, Hannah van Lunteren, Isabelle Houdtzagers
Regie-assistentie Luna Joosten
Decor- en lichtontwerp Julian Maiwald
Kostuumontwerp Rebekka Wörmann
Dramaturgie Martine Manten
Coproductie Theater Utrecht & HNTjong

THEATER UTRECHT

VERBREDEN

Naast verjongen zetten we in op het verbreden van het theaterpubliek. We streven ernaar dat diverse publieksgroepen zich gerepresenteerd zien en we creëren verschillende activiteiten waarmee het publiek op andere plekken ons werk kan beleven.

WIJKJURY UTRECHT

De WijkJury Utrecht maakt theaterbezoek toegankelijk voor alle lagen van de bevolking in de stad Utrecht. De zestien juryleden komen uit verschillende Utrechtse wijken en hebben uiteenlopende achtergronden en leeftijden. De coördinatie was ook dit jaar weer in handen van Tomy Huijbregts als roedelchef van de WijkJury Utrecht. Onder zijn bezielende leiding hebben de juryleden kennism gemaakt met nieuw werk. Om extra verdieping te bieden combineerden we de voorstellingen met Q&A's, inleidingen, nagesprekken en kijkjes achter de schermen. De juryleden gingen in gesprek met de makers en elkaar om hun perspectieven te delen en die van anderen te begrijpen. Aan het eind van het seizoen kozen zij hun favoriet.

Sinds theaterseizoen 2021-2022 heeft Theater Utrecht de WijkJury onder haar vleugels. De WijkJury sluit goed aan bij onze missie, maar zou nog beter passen bij theaterhuizen die daadwerkelijk voorstellingen presenteren. Dit jaar zijn er gesprekken

gestart met andere partijen om de WijkJury misschien daar onder te brengen. Wij verwachten een overstap in 2025, al zullen wij ons waar dat gewenst is zeker blijven inzetten voor dit mooie initiatief in Utrecht.

PUBLIEKSPROGRAMMA'S ROND DE VOORSTELLINGEN

Tijdens *Panic Room* heeft onze gezelschapsdramaturg Vincent Wijnhuizen voorgesprekken met het publiek georganiseerd over de thematiek van de voorstelling en de connectie met deze tijd en het publiek zelf.

In Utrecht hebben we in samenwerking met SPRING een kookworkshop van Jaha Koo rondom de voorstelling *Haribo Kimchi* georganiseerd en een nagesprek onder leiding van Vincent Wijnhuizen. Koo heeft ook in een panelgesprek gezeten voor Festival SPRING.

Daarnaast hebben we voor *Battlefield of Dreams* – onze grote zaal-voorstelling van Floor Houwink ten Cate in 2025 – al een samenwerking gehad met het Queer Film Festival in Utrecht. In De Paardenkathedraal hebben we samen met het Queer Film Festival een vertoning van *Family Pride*, *Queer Aside* georganiseerd, met daarna een nagesprek met Floor Houwink ten Cate en Pepijn Zwanenberg, gemodereerd door Vincent Wijnhuizen.

THEATER UTRECHT

HET AANJAGEN VAN ONTWIKKELING VAN HET VELD

INNOVATION:LAB

Vanaf 1 januari 2025 gaat het Innovation:Lab zelfstandig verder. Theater Utrecht is het Innovation:Lab begonnen omdat we het als onze rol zien om nieuwe ontwikkelingen aan te jagen in het kunstenveld. Het is heel mooi om te zien hoe iets binnen het gezelschap experimenterend begint en dan nu dusdanig is gegroeid dat het zelfstandig verder kan. Wat begon als een ambitie binnen het gezelschap is nu een levendig, onafhankelijk platform. Innovation:Lab vestigt zich op 1 januari 2025 op de Gietijzerstraat 10 in Utrecht. Vanuit het nieuwe lab en kantoor wordt verder gewerkt aan technologische innovatie in kunst en aan artistiek-technologische tools waarin de opgedane kennis wordt vastgelegd, uitgebouwd en gedeeld. We zullen als Theater Utrecht en Innovation:Lab ook in de toekomst nog samen

blijven werken. Vanuit de verschillende missies die beide organisaties hebben, zullen we de handen ineen slaan waar we elkaar kunnen versterken.

In 2024 maakte het onder de vlag van Theater Utrecht nog onderstaande coproducties en creëerde verschillende funnels (interactieve ontwikkeltrajecten) waarin nieuwe makers de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen en daarin begeleiding te krijgen.

FUNNELS

SANKOFA

In deze experience nodigen de broers Gerald en Steven Vreden het publiek uit om Afro-futuristische werelden en perspectieven te ontdekken die tot nu toe verborgen zijn gebleven voor de westerse

THEATER UTRECHT

samenlevingen door middel van een immersieve, virtual reality theater beleving. De experience is gebaseerd op de boekenserie van First Noble Institute, 'HIS STORY OF THE WORLD, L'HISTOIRE DU MONDE'. We worden meegenomen op een reis vol empowerment en hoop, waarbij we de lessen uit het verleden moeten begrijpen om een betere toekomst te creëren.

Deze experience is in 2023 bij Theater Utrecht in het Innovation:Lab gemaakt. In 2024 is deze nog in Amsterdam en Curaçao gespeeld.

Creator, Writer, Creative director, Actor as Gerald Vreden: Gerald Vreden

Creator, Writer, Creative producer, Actor as Steven Vreden: Steven Vreden

Art director, Lead Artist: Hakeem Rafai

Live Actor, Writer, Performer as Ashanti Man: Linar Ogenia

Dancer, Performer as Sanua: Mickado Charlotte Codrington

Actress as Wanda Vreden: Imanuelle Grives

Creative technologist: Daan Gijzen, Niels Weber

Composer & Audio Engineer: Martijn Weber

Composer: Marijn Nikerk

3D artist: Mattia Poderi

3D artist: Julia Denise Franken

Poster design: Robin Bonk

Project by: Innovation:Lab Theater Utrecht and First Noble Institute

Inspired by the book: 'HIS STORY OF THE WORLD, The First Creator' by Gerald Vreden

MARBLE LOOKS BACK

Marble Looks Back is een interactieve XR-installatie waarin een deelnemer Marble bezoekt, een geprojecteerd hologram van een gamepersonage. Marble, die door een acteur in VR wordt bestuurd, gaat met de deelnemer een existentieel gesprek aan over het ongemak van interactie via een projectiescherm. De installatie onderzoekt vragen over de aard van de fysieke wereld versus cyberspace. Bovendien speelt het met de mogelijkheid dat zowel het gamepersonage als de deelnemer stiekem in elkaars wereld willen leven.

Marble Looks Back is ontwikkeld in het Innovation:Lab van Theater Utrecht en ondersteund door Stimuleringsfonds Digitale Cultuur. Het is een project gericht op het verkennen van digitale tools voor

opkomende theatermakers, zoals XR-technologie.

Het doel is om deze tools toegankelijk te maken voor iedereen die geïnteresseerd is in het creëren van interactieve ervaringen in theater. Het project streeft ernaar om een prototype te ontwikkelen dat laat zien hoe deze tools effectief kunnen worden gebruikt.

Marble Looks Back maakt gebruik van verschillende beschikbare technologieën, zoals achterprojectie, livestreaming en VR-personages, en toont innovatieve manieren voor theatermakers om XR in hun producties te integreren.

Concept Design, Installation Design, Performance: Derk Over

Sound Design, Technical Development: Nathan Marcus

3D Visual Development: Benjamin Pompe

Performance: Sasa Hara

Dramaturgie: Malou Palmboom

Hosts: Steph Byrne, Lide Groutars

Technical development: Innovation:Lab.

COPRODUCTIES

RABBIT HOLE

Rabbit Hole is een interactieve voorstelling voor 14+, waarin je als toeschouwer zelf een actieve rol speelt. Deze voorstelling is een coproductie van De Toneelmakerij en Theater Sonnevand. In samenwerking met het Innovation:Lab is het interactieve model ontwikkeld waardoor het publiek door middel van hun eigen mobiel meebepaalt wat er op het podium gebeurt.

In de voorstelling komt Samy zijn kamer niet uit, gaat niet meer naar school en negeert zijn moeder en zus. Hij heeft zich teruggetrokken in een online community, de uitweg uit zijn dagelijkse realiteit van pesten, eenzaamheid en een gebroken gezin. Online maakt hij nieuwe vrienden: Neo17 en zijn aanhangers. Zijn zus Hanna vindt hen vrouwenhaters, volgens Samy snappen zij juist hoe het zit. En trouwens: zijn al die linkse vrienden van Hanna niet net zo extreem? Hanna en Samy komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Deze voorstelling zit dicht op de huid van de tijd. In de unieke cross-mediale omgeving zijn de grenzen tussen on- en offline volledig vervaagd. Via hun mobiele telefoons maakt het publiek onderdeel uit van de chatfora, waar de geïsoleerde Samy zich op begeeft. Volg je hem into the Rabbit Hole? Of blijf je erbuiten?

Rabbit Hole won in 2024 een Zilveren Kerkel.

THEATER UTRECHT

Tekst: Daniël van Klaveren

Regie: Paul Knieriem

Dramaturgie en internationale samenwerking:

Paulien Geerlings

Kostuumontwerp: Sabine Staartjes

Lichtontwerp: Jasper Nijholt

Video- en geluidsontwerp: Marco Mooren,
Mees van der Wijk

Video- & geluid content design: Mario Simon,
Booi Kluiving

Interactieve componenten gebouwd in

Getiyo.com: Morphix Productions

Narratief & game design: Jedidjah Julia Noomen

Ontwikkeling digitaal platform: Morphix Productions

Concept publieksapp: Innovation:Lab/ Theater Utrecht

Met: Harun Balci, Gonca Karasu,
Tomer Pawlicki (2023/2024)

Techniek: Shirley Versteeg, Joram van Vliet

Productie: Sanne Liebregts

Publiciteit: Lonneke Laurant, Irit Yosef, Selman Aqiqi

Educatie: Martien Langman

Publiciteitsbeeld: Jan Hoek

Gecofinancierd door: Europese Unie

Met dank aan: Akademie für Theater und Digitalität,
Saxion University of Applied Sciences

MUTABILITY MET ASKOSCHONBERG

Mutability is een coproductie van het Holland Festival, Asko|Schönberg en Innovation:Lab, waarvoor componist Yannis Kyriakides twaalf andere componisten vroeg om miniaturen van twee à drie minuten te schrijven. Een aantal van hen voert de muziek zelf uit, naast de musici van Asko|Schönberg. De muziek klinkt live, maar ook getransformeerd door een reeks algoritmes die het van tevoren opgenomen beeld en geluid van de solisten voortdurend laten muteren.

In een hallucinante ruimte, vormgegeven door Theun Mosk, ontmoeten solisten, beeldprojecties en elektronica elkaar. Het publiek beweegt vrij door een concertinstallatie, constant aan verandering onderhevig, bevolkt door spookachtige reflecties van de originele miniaturen. Soms is de identiteit van het instrument te horen, andere keren niet. De concertinstallatie was tijdens het Holland Festival drie dagen in het Muziekgebouw te zien.

Concept, compositie, artistieke leiding: Yannis Kyriakides

Audio visual art, creative coding: Darien Brito

Scenografie, ruimtelijk ontwerp: Theun Mosk | Ruimtetijd

Lab Motion capture technologie & animaties:
Innovation:Lab

Componisten: Yannis Kyriakides, Trevor Grahl, Mayke Nas, Martijn Padding, Silvia Borzelli, Brigitta Muntendorf, Dmitri Kourliandski, Anna Korsun, Andy Moor, Aurélie Nyirabikali Lierman, Jasna Veličković, Claudio Jacomucci, Geneviève Murphy

Uitvoering: Pepe Garcia, Sebastiaan van Halsema, Claudio Jacomucci, Sebastiaan Kemner, Arthur Kerklaan, David Kweksilber, Andy Moor, Geneviève Murphy, Aurélie Nyirabikali Lierman, Pauline Post, Joseph Puglia, Jasna Veličković

Creative Technologist: Niels Weber

Geluidsontwerp: Nina Kraszewska

Creatief technisch ontwikkelaar: Cas Dekker | Ruimtetijd

PULSE

In *Pulse* duiken Innovation:Lab en &samhoud samen met choreograaf Peter Leung in de fusie van menselijke en kunstmatige intelligentie. Ze ontwikkelden een technologische installatie waarin live performers en het publiek co-creëren met AI.

In de presentatie van het onderzoek draagt de danser een motion capture suit, een pak dat bewegingen registreert. Fysieke uitingen zoals snelheid en flow worden omgezet in data die AI vertaalt naar emoties. Deze data voeden realtime visuele en audiogeneratoren die licht- en geluidseffecten gebruiken om de emotionele staat van de performer weer te geven en te versterken. Daarnaast nodigen we het publiek uit om bij te dragen aan de presentatie, waardoor de grenzen tussen toeschouwer en deelnemer vervagen.

Pulse benadrukt dat de mens altijd centraal staat in technologie. Net zoals een hartslag essentieel is voor het leven, blijft menselijke aanwezigheid cruciaal in de toepassing van AI. Menselijke emotie en intelligentie geven betekenis aan data en creëren een levendige en authentieke performance. *Pulse* is een coproductie met Nationale Opera & Ballet.

THEATER UTRECHT

Technical development: Innovation:Lab
AI development and visual design: Nikzad Arabshahi
Partner: &samhoud
Choreography: Peter Leung
Dancer: Zoë Greten

MASTERCLASSES

Het Innovation:Lab van Theater Utrecht heeft 15 masterclasses georganiseerd waarin er diep is gedoken in creatieve codering en praktische vaardigheden op verschillende gebieden, waaronder meeslepende ervaringen, interactieve installaties, realtime visuele contentcreatie, podiumontwerp, projectiemapping, motion capture, innovatieve ontwerptools en theaterproductie-workflows. Deze workshops waren per sessie los bij te wonen en waren bedoeld voor verschillende mensen binnen

de creatieve industrie, waaronder kunstenaars, creatieve technologen, theaterprofessionals en evenementenorganisatoren. Zo konden zij zich verdiepen in het inzetten van technologie in innovatieve projecten. De sessies zijn gecureerd door Nikzad Arabshahi.

CTRL + ALT + PLAY

Ook in 2024 hebben we ons festival CTRL+ALT+PLAY georganiseerd, waarin prototypes van het Innovation:Lab werden gepresenteerd. Het festival vond plaats in De Paardenkathedraal, De Snijzaal en de Berenkuil en markeerde het resultaat van een reeks onderzoeken die gedurende het jaar zijn uitgevoerd. Naast deze presentaties organiseerden we ook talks en hebben we deze ruimte gebruikt als platform voor uitwisseling en experiment.

THEATER UTRECHT

TALENTONTWIKKELING

RESIDENTIES MAKERS

In het kader van een leven lang ontwikkelen hebben Cherish Menzo en Carolina Bianchi, vanaf 2025 vaste makers bij Theater Utrecht, al residenties in De Paardenkathedraal gehouden. Carolina Bianchi heeft met haar collectief Cara de Cavalo een deel van haar werkproces voor het maken van hun tweede deel van de Cadela Força trilogie in residentie in Utrecht gemaakt. In 2025 zal deze coproductie in première gaan.

Cherish Menzo heeft in residentie in De Paardenkathedraal aan haar nieuwe voorstelling *FRANK* gewerkt, die ook in coproductie in 2025 in première zal gaan. Er zijn twee sessies geweest waarin Menzo zich specifiek heeft gericht op grime en scenografie/licht.

OPEN CALL | JONGE MAKERS

In het #Open Construction programma van Theater Utrecht in het najaar van 2023 hebben we verschillende open calls uitgezet. Een daarvan was een open call voor jonge makers waarin we twee jonge makers en een duo de kans gaven om onder begeleiding vernieuwende concepten te ontwikkelen. Een deel van deze begeleiding en samenkomsten heeft in 2024 plaatsgevonden.

DRAMATURGY FOR DEVICES

In 2024 heeft Theater Utrecht bijgedragen aan dit onderzoek van prof. Maaïke Bleker aan de Universiteit Utrecht waarin wordt getoond hoe de podiumkunsten kunnen bijdragen aan innovatieve ontwerp tools en -methoden. Ook demonstreert het onderzoek de waarde van de vaardigheden en kennis binnen

de theaterpraktijk voor technologische innovatie. Hiervoor werkten onderzoekers samen met theater- en dansmakers.

Er werd onderzoek gedaan naar de vaardigheden van robots in het communiceren met mensen. Robots maken steeds meer deel uit van ons dagelijks leven. Ze helpen bij het verlenen van medische zorg, zorgen voor onze huizen en tuinen en ondersteunen onderwijs en de werkplek. Ze kunnen steeds vaker eenvoudige taken uitvoeren en berichten overbrengen, maar ze missen ook veel vaardigheden die nodig zijn voor interactie en communicatie. *Dramaturgy for Devices* ontwikkelt deze vaardigheden in samenwerking met theater- en dansmakers.

In het project *Dramaturgy for Devices* richtten we ons op de sociale vaardigheden van robots die mensen ondersteunen in bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en horeca. Dit project is opgezet door de Universiteit Utrecht in samenwerking met onder andere Theater Utrecht, Ulrike Quade, ICK Amsterdam en the European Lab for Robotics in Art and Theater.

SAMENWERKING MET DOX

In het kader van talentontwikkeling en het betrekken van nieuwe stemmen bij het gezelschap is onze samenwerking met DOX van vitaal belang. Dit zie je terug in onze samenwerkingen bij de voorstelling in de klas. Daarnaast gebruikt DOX ook De Paardenkathedraal voor bijvoorbeeld workshops, audities en repetities.

THEATER UTRECHT

MAKEN MET/DOOR/VOOR/IN DE STAD

Onze thuisstad Utrecht is een cruciale speler in wie we zijn en wat we doen. Door onze deuren te openen en de stad in te trekken heeft ze een onmiskenbare rol in het werk dat we maken.

HET UTRECHTSE VELD IN DE PAARDENKATHEDRAAL

Zo hebben wij bijvoorbeeld ruimte gegeven aan verschillende jonge makers in Utrecht (o.a. Wild Producties, Koen en Jeroen) om te kunnen repeteren in De Paardenkathedraal. Casper Vandeputte gebruikt zijn expertise om theaterworkshops te geven bij de Van der Hoevenkliniek. En er zijn verschillende Utrechtse makers geweest die bij ons hun voorstelling hebben gepresenteerd, zoals Dries Verhoeven, Studio Figur en Aluin. What You See Festival, Festival Oude Muziek en SPRING Performing Arts Festival hebben in De Paardenkathedraal gepresenteerd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook onze deuren opengezet als stemlocatie voor de Europese Verkiezingen. Daarnaast hebben we de bijeenkomsten voor de BNG Theaterjury gehost.

WIJKBIJEEENKOMSTEN

We zijn ook de samenwerking aangegaan met onze eigen buurt. We hebben de organisatie van de wijk-bijeenkomsten een sleutel gegeven, zodat zij vrij gebruik kunnen maken van de foyer van De Paardenkathedraal voor hun samenkomsten en bijvoorbeeld vve-vergaderingen van de burens. De WijkJury heeft zijn bijeenkomsten regelmatig in De Paardenkathedraal of bij ons op kantoor in de Snijzaal gehouden.

OP WOENSDAG

In navolging van de reeks *Op Woensdag* hebben we er dit jaar twee georganiseerd. Eén in het teken van de nieuwe voorstelling van Carolina Bianchi, waarin zij in gesprek ging met maker Floor Houwink ten Cate over de overeenkomende thema's in hun werk en het aansnijden van onbespreekbare thema's als kunstenaar. En er is een besloten W.I.P. bijeenkomst geweest. W.I.P is een initiatief in Utrecht dat avonden organiseert waar makers vanuit alle disciplines de ruimte krijgen om een onafgemaakt werk te presenteren. Na het presenteren is er ruimte voor feedback op het werk door alle aanwezigen.

**THEATER
UTRECHT**

PUBLIEK

THEATER UTRECHT

In 2023 doorliepen we met social design bureau INK een zorgvuldig traject om onze gehele publiekswerking en -bereik opnieuw vorm te geven. Dit was een belangrijk verandertraject waarin we veel standaard manieren van werken in het theater bevroegen en hebben aangepast.

We zijn in 2024 begonnen deze werking te implementeren in het gezelschap. Dat gaat stapsgewijs, omdat producties meestal tenminste 1,5 jaar van tevoren al worden opgestart. Om de producties en de bijbehorende marketing anders aan te vliegen, werken we dus gefaseerd. De voorstellingen **Versus** en **Panic Room** vonden nog op de klassieke(re) wijze plaats met een relatief standaard marketingproces. Bij **Versus** werkte dit redelijk goed. Daar kregen we naast lovende recensies redelijk veel pers aandacht. Het beeld dat we gebruikten was niet heel spraakmakend en liet nog niet onze nieuwe identiteit zien, maar de acteurs waren herkenbaar. Veel mensen wisten deze voorstelling te vinden.

Bij **Panic Room** was het uitdagender. Op alle fronten was deze voorstelling – ondanks de lovende recensies – te moeilijk te duiden voor pers en publiek en dat kwam mede door de ingezette campagne. Het campagnebeeld was net als bij **Versus** nog zonder huisstijl van Theater Utrecht en de acteurs waren er eveneens moeilijk op te herkennen. De titel sprak niet genoeg aan en de thematiek was enerzijds te beladen, anderzijds niet uitgesproken genoeg om pers te vinden. Floor Houwink ten Cate maakte met de voorstelling een zeer succesvol debuut in de grote zaal met goede recensies – waaronder 5 sterren van Trouw – maar het grote publiek kende haar nog niet, dus ook dat was nog geen haakje.

Waar **Versus** de beoogde bezoekersaantallen ver overtrof, bleef **Panic Room** juist achter. We leerden van beide voorstellingen veel over wat wel werkt en niet werkt voor de kleine en de grote zaal en hebben dat direct meegenomen in de verdere uitwerking van onze huisstijl en marketing.

CREATIEF TEAM

Bij **HARDKOOR** hebben we voor het eerst met een creatief team gewerkt. Een creatief team werkt aan alles rondom de voorstelling – van het ontwikkelen van een LP tot het organiseren van een avond over burn-out in De Balie tot influencers betrekken bij de launch

van de merchandise. Met het creatief team focussen we niet alleen op het maximaal aantal bezoekers, maar bovenal op de maximale impact. Wie moeten er zijn? Hoe kunnen we hen bereiken? En hoe kunnen we bij hen het maximale teweegbrengen? Het gaat erom dat de (potentiële) toeschouwer op verschillende manieren met de thematiek van de voorstelling in aanraking kan komen en na de voorstelling ook met Theater Utrecht, de voorstelling en het thema verbonden kan blijven. Samen met INK hebben we een werkwijze ontworpen en die gedurende het traject voor **HARDKOOR** verder ontwikkeld. Vervolgens zijn we voor **Battlefield of Dreams** – première 2025 – op dezelfde manier aan de slag gegaan en hebben we de werkwijze doorontwikkeld.

HUISSTIJL

De nieuwe identiteit en werkwijze vroegen om een verdere uitwerking van onze merkstrategie, huisstijl en beeldtaal. Die zijn we in 2024 gaan ontwikkelen. We hebben met de visie in de hand grondig gekeken naar wat we houden en wat we moeten herzien. We blijven achter de naam staan. We staan voor onze stad, voor het theater en voor de lokaliteit. Daarnaast voelen we dat de naam na 10 jaar geladen is en dat we deze vooral méér willen laden.

In lijn met 'diep lokaal geworteld en internationaal verbonden' hebben we **centre for performing arts** aan onze naam toegevoegd. Met het Engels positioneren en verbinden we ons direct internationaal. We zetten ons neer in het centrum van Nederland als een 'centre', omdat we als BIS-gezelschap zien dat onze verantwoordelijkheid groter is dan alleen voorstellingen maken en dit willen we met verve uitdragen.

We hebben een huisstijl ontwikkeld waarin we het merk van Theater Utrecht ijersterk neerzetten, terwijl we de zes makers juist alle ruimte geven om per project hun eigen stem te laten horen – ook in de beelden die we maken voor de voorstellingen.

INK heeft een huisstijl ontwikkeld, die we 'brief aan het publiek' noemen. Theater Utrecht is het canvas en daarop geven we telkens weer ruimte aan andere projecten. Het format geeft ons op veel verschillende manieren allerlei mogelijkheden, zowel om onze nieuwe werkwijze intern toe te passen als om daar naar buiten toe gestalte aan te geven. Het past boven

THEATER UTRECHT

alles bij het publiek dat we willen aanspreken en de tone of voice die we willen raken en uitdragen.

PUBLIEKSBEREIK

Theater Utrecht had veel te verwerken in en na de coronacrisis als het om publieksbereik ging. Daar zijn we de afgelopen twee jaar langzaam van teruggekomen. Dit jaar ontvingen we ruim 10% meer bezoekers dan het jaar daarvoor. We zijn nu met een ruime 30.000 bezoekers op het niveau dat we ons ongeveer hadden voorgesteld toen we het kunstenplan 2021 – 2024 indienden en corona nog voor ons lag.

In Utrecht zien we het meest directe en concrete verschil. Men weet ons daar inmiddels goed te vinden. Was een voorstelling als die van Jaha Koo eind 2023 nog moeilijk onder de aandacht te brengen bij de Utrechter en kwamen voor een voorstelling zo'n 40 mensen kijken, in september 2024 waren twee voorstellingen binnen no time uitverkocht en hebben we er een derde (tevens uitverkochte) speelbeurt aan toegevoegd. Met de nieuwe huisstijl, de nieuwe werkwijze én de nieuwe plannen houden we deze ontwikkelingen vast en zetten we ze voort in 2025.

THEATER
UTRECHT

PERSONNEEL EN ORGANISATIE

THEATER UTRECHT

In 2024 bouwden we verder aan de organisatie op een manier die past bij de ingezette koers die we vanaf 2025 met het nieuwe kunstenplan echt vorm kunnen gaan geven, maar waarmee we eigenlijk al vanaf 2023 – sinds de komst van de nieuwe creatief directeur – zijn begonnen.

ARTISTIEK TEAM

Het artistiek team breidden we uit. Naast Casper Vandeputte, Floor Houwink ten Cate en Naomi Velissariou voegden zich stapsgewijs Jaha Koo, Carolina Bianchi en Cherish Menzo bij ons. Met Jaha coproduceerden en tourden we *Haribo Kimchi*. Carolina werkte in De Paardenkathedraal intensief met het voltallige team aan haar volgende voorstelling van *Cadela Força 2*. Met Cherish begonnen we te werken aan de voorstelling *FRANK*.

We zetten ook de eerste stappen om in aanloop naar het nieuwe kunstenplan een team te worden met de zes makers. We kwamen bij elkaar om te spreken over ieders praktijk, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. We bevroegen elkaar op dromen, werkwijze en ambitie. Zo weven we langzaam een web van makers die elkaar in kleinere en grotere samenstelling weten te vinden.

Er ontstaan meer en meer kruisverbanden. Waar Casper de montage van *HARDKOOR* van Naomi leidt en regisseert, terwijl Naomi zelf op de vloer staat. Waar Cherish met Naomi kijkt naar wat beweging in haar werk zou kunnen zijn. Waar Floor en Carolina in een *Op Woensdag* in gesprek gaan voor publiek over hun werk, de positie van de vrouw en hun nieuwe werk. En Floor voor versterking op het schrijven van de tekst van *Panic Room* Casper een paar dagen invloog.

Het is een team in wording van makers met een sterke eigenzinnige praktijk die steeds meer met elkaar verbonden raken. Zo geven we samen stap voor stap het nieuwe Theater Utrecht verder vorm.

ORGANISATIE

We hebben belangrijke stappen gezet om de nieuwe koers vorm te geven en tegelijkertijd toekomstbestendig te worden. Bij deze doorontwikkeling zagen we een bijpassend verloop in personeel waarin we afscheid namen van dierbare collega's die reeds lang bij Theater Utrecht werkten en tegelijkertijd nieuwe krachten verwelkomden.

Na 12 jaar waarin zowel het faillissement als de wederopbouw van Theater Utrecht plaatsvonden, besloot de controller/hoofd financiën om de organisatie stapsgewijs te verlaten. Ook kreeg de hoofd productie en verkoop een nieuwe rol waarin hij zich met meer focus op de verkoop gaat richten. Dit betekende dat twee vaste pilaren van de organisatie veranderden; de een vertrok, de ander verplaatste. Dit zorgde voor een nieuwe fase in de opbouw van de organisatie.

Het uitschrijven van de vacature 'zakelijk producent' in april leverde nog geen passend resultaat op. Met het aanstellen van Maurice Dujardin als interim zakelijk leider hebben we vervolgens onderzocht wat nodig is in deze rol en de infrastructuur eromheen en deze samen met hem verder vormgegeven. Met een scherp profiel en een organisatie die daarbij past hebben we vervolgens in januari 2025 de vacature voor zakelijk leider/adjunct-directeur kunnen uitschrijven.

Onder leiding van de interim zakelijk leider hebben we in 2024 de functie van controller en financiële administratie voor een groot deel bij administratiekantoor ASK neergelegd. Hiermee hebben we een professionaliseringsslag gemaakt en de organisatie op financieel administratief vlak toekomstbestendiger en weerbaarder gemaakt.

In december 2023 startte een nieuw hoofd publiek. Onder haar leiding werd in 2024 volop onderzocht en uitgetoetst wat de passende bezetting is voor de nieuw ingezette werkwijze op marketing en publiekswerking. Met de opgedane kennis en ervaring pakken we in 2025 door met de opbouw van een duurzaam team.

De afdeling techniek kreeg onder leiding van het nieuwe hoofd in 2024 een nieuwe energie. We breidden onze pool met freelancers uit en kijken in 2025 hoe we ook het vaste team kunnen vergroten.

Voor het Innovation:Lab stond 2024 in teken van de transitie naar zelfstandigheid. Dat betekende dat we aan het einde van 2024 afscheid namen van het team dat dit lab vormgaf.

SCHOLING EN PERSONEELSBELEID

In 2023 betrokken we structureel een freelance HR-adviseur met wie we in 2024 het personeelsbeleid overall verder hebben geprofessionaliseerd. We ontwikkelden een nieuwe beoordelingscyclus passend bij het

THEATER UTRECHT

gezelschap. Het HR-beleid werd voor zowel vaste medewerkers, tijdelijke medewerkers als freelancers met zorg en aandacht opnieuw vormgegeven, waarbij we regelingen inclusiever en passender bij de tijd en de werking maakten. We investeren hiermee in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een goede, fijne en veilige werkomgeving. De HR-adviseur is ook doorlopend betrokken op casuïstiek die door alle veranderingen en de transitie relatief meer voorkomt.

We investeerden in 2024 in scholing, zowel collectief als individueel. Het Algemeen Overleg (MT) had tweemaal intensieve heidagen om de doorontwikkeling van de organisatie verder te brengen. Een aantal leidinggevenden kreeg naast de gezamenlijke training coaching van onder meer Coaching in Cultuur.

SOCIALE VEILIGHEID

Sociale Veiligheid blijft een belangrijk onderwerp voor ons als gezelschap. Het is een doorlopend proces dat nooit klaar is. We hebben in 2024 een volgende stap gezet in het ontwikkelen van de gedragscode over hoe we met elkaar, partners en publiek omgaan. Na een intensieve sessie met het hele gezelschap heeft een werkgroep de code verder ontwikkeld.

In elk productieproces is er sprake van een andere samenstelling van mensen, waaronder tijdelijke

werknemers en freelancers. We besteden daarom bij aanvang expliciet aandacht aan de code, hoe we werken bij Theater Utrecht en waar je terecht kan als er iets is. De code wordt daarnaast meegestuurd met elke opdrachtovereenkomst, coproductieovereenkomst en contract, zodat deze bij iedereen bekend is.

De vertrouwenspersonen hebben een sessie met het gezelschap gedaan om hun werkwijze opnieuw te borgen in het gezelschap en ook om structureel in hun zichtbaarheid te investeren. Ook is er in 2024 een gesprek geweest met de vertrouwenspersoon over kwesties die buiten de eigen organisatie speelden.

INSPIRATIESESSIES

De inspiratiesessies met het gehele gezelschap blijven een belangrijk middel om ons als gezelschap verder te ontwikkelen en samen het gesprek te voeren over de koers en hoe het gaat, zowel voor als achter de schermen. Deze sessies vinden één keer in de vier weken plaats en iedereen is erbij aanwezig. De sessies gaan zowel over de politieke ontwikkelingen, ontwikkelingen in het veld als inspiratiebronnen en toekomstplannen of werkwijzen van het gezelschap zelf. Ze zijn van cruciaal belang om inhoud, organisatie en praktijk als één geheel vorm te geven en zo samen – van maker tot financieel medewerker en van marketeer tot directiesecretaris – het gezelschap van de toekomst vorm te geven.

THEATER
UTRECHT

RAAD VAN TOEZICHT EN BESTUUR

THEATER UTRECHT

Theater Utrecht volgt het Raad-van-Toezicht-model. De leiding van de organisatie is in handen van een statutair bestuurder die tevens algemeen directeur is. Het honorarium van de bestuurder is conform de cao Toneel en Dans en voldoet aan de WNT-norm.

De raad van toezicht vergaderde vier keer en kwam daarnaast bij elkaar voor het functioneringsgesprek met de bestuurder. Thema's die in de vergaderingen werden besproken waren: sociale veiligheid en inclusie; verzelfstandiging van het Innovation:Lab; het hoofdlijnenakkoord; verandering van bedrijfsvoering; nieuwe aanpak publiekswerking; ambitie van Theater Utrecht qua locatie; realisatie 2024 en begroting 2025.

In februari 2024 werden Ingrid de Caluwé en Jochim Schueler benoemd als nieuw lid, na een openbare vacature en interne selectie. Er is een vaste vergoeding voor de leden van de raad van toezicht van 1500 euro per jaar.

Vanaf 1 januari 2025 bestaat de raad van toezicht van Theater Utrecht uit de volgende leden:

Jan Bogerd – voorzitter

(in functie: 1-9-2023, eind 1e termijn: 1-9-2027)

Karima Belhaj

(in functie: 16-1-2019, eind 2e termijn: 16-01-2027)

Ingrid de Caluwé

(in functie: 1-2-2024, eind 1e termijn: 1-2-2028)

Jochim Schueler

(in functie: 1-2-2024, eind 1e termijn: 1-2-2028)

Nicole van Vessum

(in functie: 20-4-2023, eind 1e termijn: 20-4-2027)

Nevenfuncties raad van toezichtleden:

Jan Bogerd

Lid College van Bestuur a.i. Avans University Voorzitter instellingsreview NVAO

Karima Belhaj

Senior Consultant Leadership & Strategic Workforce Development | Nederlandse Spoorwegen

Lid – Sociaal Creatieve Raad

Bestuurslid – Maas Theater en Dans

Ingrid de Caluwe

Director Government Relations – Thales Nederland

Jochim Schueler

Hoofd Bestuursbureau / bestuurssecretaris – MBO Utrecht

Voorzitter raad van toezicht – Minkema College

Nicole van Vessum

Directeur – theaterfestival Parade

Lid adviesraad – Nederlandse Reisopera Voorzitter bestuur

Stichting Acteursgroep Wunderbaum Bestuurslid

Stichting Vergezicht / Anoeke Nuyens Bestuurslid

Stichting Man met de microfoon

Voorzitter bestuur – Stichting BAU

Lid raad van toezicht – GRIP / Jan Martens

Voorzitter bestuur – Stichting Marjolijn van Heemstra

Anne Breure

Co-voorzitter – Kunsten '92 (tot november '24)

Lid raad van toezicht | Stichting DANSKO

**THEATER
UTRECHT**

FINANCIËN EN BEDRIJFSVOERING

THEATER UTRECHT

TOELICHTING OP HET EXPLOITATIERESULTAAT

Hieronder lichten we, aanvullend op de cijfermatige toelichting in de jaarrekening, de exploitatierekening 2024 toe en gaan we in op de belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting. De begroting betreft de door de Raad van Toezicht vastgestelde jaarbegroting 2024.

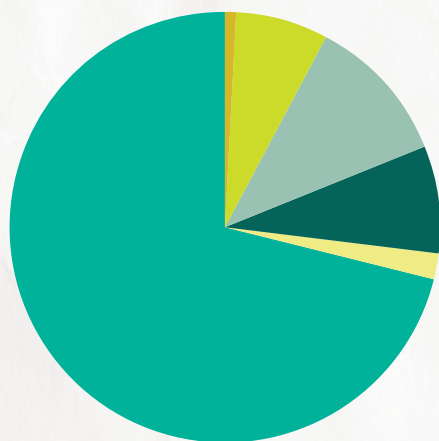
Het exploitatieresultaat over het voorbije boekjaar bedroeg 434.660 euro negatief. Begroot was een verlies van 607.776 euro.

INNOVATION:LAB

In algemene zin is het op financieel vlak belangrijk de verzelfstandiging te vermelden van Innovation:Lab (I:L). We besloten om vanaf het nieuwe kunstenplan I:L zelfstandig te laten verdergaan, binnen een nieuw op te richten stichting. Na de laatste activiteit in november is met deze nieuwe stichting aan het eind van het jaar een overeenkomst opgesteld waarin afspraken m.b.t. de ontvlechting zijn vastgelegd. Belangrijk onderdeel hiervan is dat bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft vanuit projectfinanciering voor I:L worden meegegeven aan de nieuwe stichting. Deze zijn om die reden nu volledig afgeschreven op de balans. De toegekende bijdragen van fondsen werden verantwoord en door de externe accountant gecontroleerd. Per 31 december 2024 eindigde voor Theater Utrecht de betrokkenheid bij I:L en kon een nieuwe organisatie de activiteiten onder een nieuwe rechtspersoon voortzetten op een eigen locatie.

BATEN

De directe opbrengsten vallen 11% lager uit dan begroot. Dit komt met name door lager uitgevallen publieksinkomsten ten gevolge van verschuivingen binnen het programma. Door het terugtrekken van de tournee van *Morf* is een groot aantal speelbeurten komen te vervallen. De tournee van *STOM* stond daartegenover, maar was kleiner. Door tegenvallende kaartverkoop en blessure is een aantal speelbeurten van *Panic Room* geannuleerd. *Versus* liep juist beter dan begroot, met een gunstig financieel effect. Annuleringen en lagere verkoopcijfers werken overigens positief door in de lasten. Het deel van de recettes dat aan het theater toekomt nemen we immers op als theaterkosten. In de indirecte opbrengsten (15% hoger) vallen de hogere verhuuropbrengsten en de daarmee samenhangende doorbelaste kosten op. De Paardenkathedraal was vaker beschikbaar voor huur aan derden waardoor we meer aanvragen konden toekennen dan voorzien. De subsidies en bijdragen zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. Tot slot zijn de gerealiseerde rentebaten van ruim 25.000 euro niet begroot.

FINANCIERINGSMIX 2024

- Publieksinkomsten
- Overige directe inkomsten
- Bijdragen uit private middelen
- Indirecte opbrengsten
- Structurele subsidies
- Incidentele publieke subsidie

THEATER UTRECHT

LASTEN

BEHEERSLASTEN

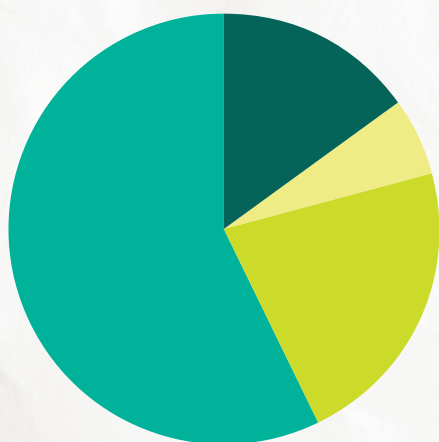
De personele beheerslasten vallen 8% lager uit dan begroot, met name doordat er minder inzet op HR-advies nodig bleek dan verwacht. Door voortgang binnen de organisatieontwikkeling zijn sommige functies anders ingevuld dan voorzien ten tijde van het opstellen van de begroting. Dit geldt voor de personeelslasten als geheel: zo verschoven de begrote loonkosten voor een zakelijk producent (activiteitslasten) naar de ad interim inhuur voor zakelijke leiding (beheerslasten). De functie van bureaumedewerker kwam in deze rubriek te vervallen.

In de materiële lasten (+10%) zien we meevallers in de huisvestingskosten (o.a. energielasten) tegenover hogere organisatiekosten staan, kosten die grotendeels samenhangen met de ontvlechting van Innovation:Lab. Maar vooral de afschrijvingskosten vallen op. In de begroting staan afschrijvingen op alle bedrijfsmiddelen vermeld onder de activiteitslasten, in de verantwoording worden deze nu uitgesplitst tussen beheers- en activiteitslasten, op basis van het gebruik. De kosten waren hoger dan begroot, door de vervroegde afschrijving van bedrijfsmiddelen die over zijn genomen door I:L.

ACTIVITEITSLASTEN

Verschuivingen in het programma leiden over de gehele linie tot lagere kosten. Zo vallen de personele activiteitslasten 6% lager uit dan verwacht. Het verschil t.o.v. de begroting van circa 160.000 euro wordt voor ongeveer 100.000 euro veroorzaakt door lagere honoraria voor inhuur. Binnen de totale lasten zien we ook positieve afwijkingen door het niet invullen van vacatures, bijvoorbeeld binnen het team Publiek. Tot slot zijn niet-begrote uitkeringen van de verzuimverzekering een belangrijke reden voor de daling.

De materiële lasten vallen 9% lager uit. Ongeveer de helft van dit verschil van ca. 90.000 euro komt door de splitsing van afschrijvingen en de lagere theaterkosten (samenhangend met lagere publieksinkomsten). Totale uitgaven voor de producties (voorbereiding, uitvoering en publiciteit) wijken nauwelijks af van de budgetten hiervoor. Voor het laatste jaar van I:L werd ten tijde van de begroting tenslotte een substantieel budget opgenomen voor onvoorziene uitgaven, die in veel mindere mate zijn gerealiseerd.

LASTEN 2024

- Beheerslasten personeel
- Beheerslasten materieel
- Activiteitslasten personeel
- Activiteitslasten materieel

THEATER UTRECHT

FINANCIËLE POSITIE

De balans per 31 december 2024 wordt in de jaarrekening weergegeven en toegelicht.

BESTEMMING RESULTAAT

Als gevolg van het negatieve exploitatiesaldo neemt de algemene reserve af met 74.339 euro tot 471.187 euro. Dit bedraagt 28% van het totale eigen vermogen van 1.705.225 euro.

Meer dan de helft van het eigen vermogen is opgenomen als dekking voor het beleidsplan 2025-2028. Er is van oudsher een reserve opgebouwd die het nu mogelijk maakt om een transitie te maken. Daarnaast kunnen we met deze reserve, ook bij gelijkblijvende meerjarige ondersteuning, optimaal investeren in de ontwikkeling van Theater Utrecht binnen de nieuwe koers.

Na de ontvlechting van Innovation:Lab per 31 december is de bestemmingsreserve t.b.v. dit langlopend project volledig komen te vervallen.

Daarnaast laten we resterend budget in bestemmingsreserves gericht op de speerpunten diversiteit, inclusie en verduurzaming nu vervallen, ten gunste van de algemene reserve. Deze thema's maken nu volwaardig deel uit van onze werking als stadsgezelschap en vragen niet langer om een separate reservering. In de meerjarenbegroting 2025-2028 zijn benodigde middelen voor deze en andere speerpunten duurzaam opgenomen.

Tenslotte zijn twee reserves gericht op specifieke huisvestingdoelen komen te vervallen vanwege de transitie van Theater Utrecht naar een nieuwe locatie vanaf 2025. De omvang hiervan is toegevoegd aan een nieuwe reserve die ertoe dient om deze transitie optimaal te faciliteren. Een bedrag van 40.000 euro wordt hieraan toegevoegd, waarmee de omvang van deze bestemmingsreserve gelijk is aan het financieel risico dat gepaard gaat met de gewenste transitie.

TRANSITIE BOORSTRAAT

In september publiceerde Gemeente Utrecht een openbare uitvraag voor een nieuwe huurder voor het pand Boorstraat 107. We dienden vervolgens een inschrijving in, voorzien van activiteitenplan en ondernemingsplan. Onze inschrijving werd naast zeven andere inschrijvingen getoetst en scoorde

hierbij de meeste punten. Hierna startte een verkenning van de verdere voorwaarden voor een huurcontract. Op moment van schrijven is de laatste fase van dit proces aangebroken en verwachten we in de eerste helft van 2025 het pand in gebruik te gaan nemen.

Ondertussen lopen de huurverplichtingen op de beide panden die we momenteel huren voor kantoren, repetitieruimte en theaterzaal nog door. Dit brengt een financieel risico met zich mee dat niet kan worden gedekt uit reguliere middelen noch uit het exploitatiemodel voor het nieuwe onderkomen. In december is daarom met de gemeente Utrecht middels een garantiestelling afgesproken dit risico gezamenlijk te dragen. Voor ons aandeel kunnen we de komende jaren de eerder gevormde huisvestingsreserves à 100.000 euro aanwenden. Ook spannen we ons in incidentele bijdragen te werven. Het beoogde bedrag van 40.000 euro kunnen we indien nodig afdekken binnen de nu gevormde bestemmingsreserve Transitie Boorstraat, van in totaal 140.000 euro.

FINANCIËLE WEERBAARHEID EN GEZONDHEID

Het eigen vermogen staat gelijk aan 44% van de totale baten (in 2023: 62%). Hiermee beschikt Theater Utrecht over een stevig weerstandsvermogen om toekomstige risico's in de uitvoering van de activiteiten te kunnen opvangen. Streven is een minimaal weerstandsvermogen van 10%. De **solvabiliteit** bedraagt 80,3% (in 2023: 83,9%). Dit is ruim boven wat wordt beschouwd als minimaal gezond (25-40%) en laat zien dat we op lange termijn aan betalingsverplichtingen kunnen voldoen. De **current ratio** is eind 2024 5,0 (6,3 in 2023), sterk en stabiel en ruim boven de minimale norm van 1,0. Theater Utrecht kan hiermee ook op de korte termijn over ruim voldoende liquiditeit beschikken.

RISICOBEBEER

Het grootste risico voor een instelling als de onze hangt samen met de financieringsmix, die gemiddeld voor 70% bestaat uit meerjarige subsidies en bijdragen. In de zomer van 2024 kwam er opnieuw veel financiële zekerheid en stabiliteit dankzij de toekenning van de gevraagde meerjarige subsidie binnen de landelijke Basisinfrastructuur 2025-2028 en

THEATER UTRECHT

VERDIENCAPACITEIT

	2024	2023	2022	2021	GEM. 21-24
TOTAAL EIGEN INKOMSTEN	1.057.832	633.611	1.063.867	240.856	749.042
STRUCTURELE SUBSIDIES	2.769.942	2.643.314	2.476.703	2.390.314	2.570.068
% T.O.V. STRUCTURELE SUBSIDIES	38,2%	24,0%	43,0%	10,1%	29,1%

het kunstenplan van de Gemeente Utrecht. Dankzij de bestemmingsreserve 2025-2028 zijn we zoals gezegd bovendien nog beter voorbereid op de toekomst van een zich vernieuwend stadsgezelschap met een koers die past bij deze tijd en onze omgeving.

In de meerjarenbegroting 2025-2028 zijn kosten realistisch ingeschat, met inachtneming van (autonome) kostenstijgingen die vaak niet volledig kunnen worden opgevangen uit een stijging van eigen inkomsten of publieke baten. Het risico van een eventuele btw-stijging op cultuur, die nog niet definitief van de baan is, kunnen we moeilijker opvangen binnen de huidige middelen. Mocht een hoger btw-tarief na 2025 in beeld komen, dan kunnen we alleen de onvoorziene kosten hiervan anticiperen door activiteitenplannen voor de langere termijn af te schalen. Voor de theatersector als geheel zou het hoge btw-tarief zeer problematisch zijn.

Op organisatorisch vlak hebben we het risico van personeelsbezetting al langer in het vizier. De krapte op de arbeidsmarkt op het vlak van met name techniek, productie en marketing brengt een risico met zich mee dat van invloed kan zijn op de ontwikkeling en uitvoering van onze activiteiten. We anticiperen hierop met een wervingsstrategie en door in samenspraak met stakeholders, zoals (lokale) collega-instellingen en opleidingen, toe te werken naar een betere balans in de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het aanbieden van stages en door samen te werken met MBO Midden Nederland.

Een ander risico betreft de mogelijke uitval van personeel dat nodig is voor de uitvoering van een specifieke productie – zoals acteurs – waardoor

voorstellingen worden geannuleerd. In het (pre) productieproces houden we hier rekening mee, o.a. door tournees evenwichtig te plannen en door tijdig afspraken te maken over hoe we in verschillende scenario's inspelen op uitval.

ONDERNEMERSCHAP

Het culturele ondernemerschap van een instelling als Theater Utrecht komt tot uitdrukking in de verdien capaciteit. Die kan het beste worden gevolgd door te kijken naar het totaal van de eigen inkomsten ten opzichte van de structurele subsidies. Deze lag met ruim 38% opnieuw zeer hoog, o.a. door de private middelen voor Innovation:Lab en coproductiebijdragen voor o.a. *Versus* en *HARDKOOR*. Over de periode 2021-2024 behaalden we 29% aan eigen inkomsten. Als we het coronajaar 2021 buiten beschouwing laten is dit 35%.

WERKZAME PERSONEN

Het totaal aantal personen dat in 2024 werkzaam was voor Theater Utrecht lag hoger dan het jaar ervoor, vooral door het grotere aantal activiteiten. De vaste organisatie was ongeveer even groot. De toename zit vooral in personen die op basis van inhuur werkten. Daarnaast telden we in 2024 een grotere groep werkenden wiens vergoeding is opgenomen in de materiële lasten. Dat gaat o.a. om expertise op het vlak van advies en fondsenwerving en om vakkrachten als fotografen, cateraars, schoonmakers, chauffeurs en decorbouwers.

De tabel hieronder is gebaseerd op contractenoverzichten en facturen van toeleveranciers. Daar waar we met opdrachtnemers een all-in honorarium zijn overeengekomen (stuksprijs), kijken

THEATER UTRECHT

we naar de inschatting die is gemaakt van de verwachte tijdsinvestering om tot een uurtarief te komen en zodoende de fte-omvang te bepalen. In het geval van 'Overige werkzame personen'

nemen we enkel de inzet mee van personen die direct en herleidbaar betrokken waren bij onze bedrijfsactiviteiten in 2024.

WERKZAME PERSONEN

	2024			2023		
	AANTAL	UUR/FTE	BEDRAG	AANTAL	UUR/FTE	BEDRAG
UREN WERKWEERK FTE		38			38	
WERKNEMERS VAST (ONBEPAALE TIJD)	15	10,5	919.987	17	11,5	941.215
WERKNEMERS TIJDELIJK (BEPAALE TIJD)	44	5,0	204.435	45	5,1	233.286
INGEHUURDE ZELFSTANDIGEN	66	28.129	1.433.366	164	14.338	640.824
OVERIGE WERKZAME PERSONEN	41	1,3	136.829	34	1,1	84.644
STAGIAIRS	4	0,9	4.456	4	1,4	6.598
VRIJWILLIGERS	-	-	-	-	-	-

CODES

THEATER UTRECHT

FAIR PRACTICE CODE

De kernwaarden van de Fair Practice Code (solidariteit, duurzaamheid, diversiteit, transparantie en vertrouwen) zitten in ons DNA en zijn leidend in alles wat Theater Utrecht doet. Ze zijn terug te zien in wat we op het toneel zetten, de manier waarop we zelf als gezelschap functioneren en de rol die we nemen in het artistieke en maatschappelijke veld. In het beleidsplan voor 2025 – 2028 maakten we duidelijk beleid voor deze code en dat zijn we nu stap voor stap steviger aan het uitwerken en integreren.

Startpositie: Hoe is de situatie / toepassing / realisatie bij aanvang van het verslagjaar?

Fair Pay is een vanzelfsprekendheid. De cao Toneel en Dans passen we integraal toe. Voor zelfstandigen berekenen we niet alleen een opslag voor werkgeverslasten, maar houden we ook rekening met verlofrechten. Inhuur van zelfstandigen kost nooit minder dan personeel in dienstbetrekking. Fair Practice is niet alleen van toepassing op onze eigen medewerkers. We voelen ook verantwoordelijkheid voor medewerkers van coproductoren en andere partners. Daarom nemen we onder meer een fair practice-bepaling op in coproductieovereenkomsten. Professionals die niet binnen de cao passen, zoals ontwerpers en schrijvers, betalen we op basis van collectieve tariefafspraken. Als deze er niet zijn, berekenen we een vergoeding op basis van referentiefuncties in de cao. Via de NAPK en andere overlegorganen draagt TU bij aan de ontwikkeling van collectieve afspraken. Met Anne Breure als co-voorzitter van Kunsten '92 (tot november 2024) zetten we ons onophoudelijk in voor de verdere versterking van de positie van creatieven op de arbeidsmarkt en het betaalbaar maken en naleven van de Fair Practice Code in de hele sector. We initiëren gesprekken over brede thema's zoals het makersklimaat in Utrecht of over de sectorbrede aanpak van diversiteit en inclusie.

THEATER UTRECHT

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar?

We handhaven wat goed gaat en blijven daar kritisch naar kijken.

Concrete doelstellingen:

Transparantie en diversiteit: het personeelsbeleid (voor vaste en tijdelijke medewerkers en freelancers) opnieuw vormgeven, inclusiever en passend bij de tijd. Tegelijkertijd het personeelsbeleid transparanter maken.

Duurzaamheid: werkdruk blijft een uitdaging in de sector. We willen kijken hoe we de flexibiliteit kunnen vergroten door het planningsproces te versterken en samen kaders te kunnen stellen, die zowel op de begroting als op beschikbare energie zijn afgestemd.

Solidariteit: de solidariteit met anderen in het Utrechtse veld vergroten door onder meer met andere spelers in het (Utrechtse) veld te delen wat we hebben, zoals locaties, decor, techniek etc.

Wat waren de activiteiten / ontwikkelingen in het verslagjaar?

In het kader van transparantie en diversiteit: we hebben het personeelsbeleid vernieuwd en een personeelshandboek opgesteld en geïmplementeerd. Daarin met het gezelschap gewerkt aan inclusieve regelingen en taalgebruik. Veel personeelsbeleid was gebaseerd op informele afspraken, inmiddels is het formeler, transparanter en toegankelijker. Tegelijkertijd blijft veel ook maatwerk. Het gesprek daarover blijven voeren is belangrijk.

In het kader van duurzaamheid (duurzame inzetbaarheid): we hebben een eerste systeem ontworpen om meer grip te krijgen op het plannings- en productieproces, om daarin flexibeler te zijn en om onverwachte wendingen gedurende het proces beheersbaar op te kunnen vangen.

In het kader van solidariteit: we kijken bewust hoe we ons kapitaal meer met anderen kunnen delen. Zo stelden we De Paardenkathedraal vaker beschikbaar. We hielden een yardsale om alles wat we weinig gebruiken aan te bieden aan collega's en andere geïnteresseerden. De opbrengst ging naar Theatre a Day productions in Gaza.

THEATER UTRECHT

Wat is de stand van zaken aan het eind van het jaar en wat is de doelstelling voor het komend jaar?

De zaken die goed gingen zijn goed blijven gaan. Op de vlakken hierboven beschreven hebben we nieuwe stappen kunnen zetten. Op het gebied van transparantie willen we deze consolideren. Op het gebied van solidariteit willen we deze verder uitbouwen.

Als het gaat om duurzaamheid en het systeem voor het plannings- en productieproces, daar willen we nog verdergaande stappen mee zetten. We willen kijken hoe we in elke fase goed kunnen evalueren en het grip krijgen nog meer verfijnen.

We kijken komend jaar hoe we de Fair Practice Code met behulp van de toolkit zo structureel mogelijk kunnen toepassen.

THEATER UTRECHT

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Startpositie: Hoe is de situatie / toepassing / realisatie bij aanvang van het verslagjaar?

Theater Utrecht werkt vanuit de visie dat we niet alleen midden in de wereld staan, maar dat we samen de wereld vormen. We zijn zelf onderdeel van de verhalen die we vertellen. Als meerstemmig stadsgezelschap werken we daarom zowel voor als achter de schermen aan een representatieve afspiegeling van onze samenleving. We willen dat iedereen zich gezien, gehoord en welkom voelt. In onze benadering van inclusie en diversiteit werken we volgens de vier P's zoals geformuleerd in de Code Diversiteit & Inclusie.

We zijn in 2023 begonnen hieraan te bouwen; we hebben de visie aangescherpt en de eerste stappen gezet. Tegelijkertijd hebben we erkend dat er nog een lange weg te gaan is.

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar?

De doelstelling was om op alle fronten – van publiek, partner, programma en personeel – stappen te zetten om steeds meer een afspiegeling van de Utrechtse samenleving te worden.

Wat waren de activiteiten / ontwikkelingen in het verslagjaar?

Programma

We hebben in 2024 ons artistiek team vormgegeven waarmee we het nieuwe kunstenplan ingaan. We kiezen overtuigd voor zes makers. Ze vormen samen een meerstemmig team van spraakmakende kunstenaars met uiteenlopende achtergronden.

De teams van de producties werden in 2024 zowel voor als achter de schermen diverser. In de voorstellingen zochten we op verschillende manieren naar de vertegenwoordiging van ondervertegenwoordigde stemmen en gaven deze expliciet ruimte.

Publiek

We zagen ten opzichte van 2023 dat ons publiek een stuk diverser werd, onder meer in leeftijd en achtergrond.

THEATER UTRECHT

Wat is de stand van zaken aan het eind van het jaar en wat is de doelstelling voor het komend jaar?

Personeel

Er kwamen veel nieuwe mensen ons team versterken, waardoor een diversiteit aan perspectieven binnenkwam.

Partners

We breiden ons netwerk aan partners uit met wie we activiteiten opzetten.

Programma

Met het ingaan van het nieuwe kunstenplan ontstaat er ruimte om de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar voort te zetten en uit te bouwen.

Publiek

Gepaard met het vernieuwde programma en de herziene wijze voor publiekswerking en nieuwe huisstijl, zetten we er volop op in een breder publiek aan te spreken.

Personeel

Op basis van de opgedane kennis dankzij de tijdelijke verbanden in 2024 zetten we er in 2025 op in om verder te bouwen richting een organisatie die de Utrechtse samenleving weerspiegelt.

Partners

We werken verder om ons netwerk van partners uit te breiden en structurele samenwerking vorm te geven.

THEATER UTRECHT

CODE CULTURAL GOVERNANCE

Startpositie: Hoe is de situatie / toepassing / realisatie bij aanvang van het verslagjaar?

De code is geïmplementeerd binnen de organisatie en wordt, met in achtneming van ons raad-van-toezicht-model, volledig toegepast. Dit is gelijk aan de startpositie van vorig boekjaar.

Wat was de doelstelling voor het verslagjaar?

De doelstelling is ook gelijk aan vorig boekjaar. Het scherp blijven op de onderliggende waarden en uitgangspunten van goed toezicht houden. Het uitvoeren van de jaarlijks terugkerende onderhoudstaken. Overkoepelende doelstelling voor 2024 was om de professionalisering ook op het vlak van bestuur en toezichthouders verder door te zetten.

Wat waren de activiteiten / ontwikkelingen in het verslagjaar?

Principe 1

Stichting Theater Utrecht is onderdeel van de landelijke basisinfrastructuur (BIS) in de functie van theatervoorziening in de regio Midden-Nederland. Met financiering vanuit het Rijk en de Gemeente Utrecht heeft Theater Utrecht zowel een stedelijke als landelijke opdracht voor het produceren van theatervoorstellingen. In de keuze van de activiteiten zijn wij ons bewust van onze doelstelling om culture waarde te creëren; de visie van de creatief directeur-bestuurder en het artistieke team is hierin richtinggevend. Er is ook uitwisseling met Utrechtse bondgenoten, maatschappelijke partners en (inter)nationale partners. Overschotten op de begroting worden bestemd voor doelen die passen bij het beleid van de organisatie.

Principe 2

Stichting Theater Utrecht is ingericht op basis van de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur en hanteert het raad-van-toezicht-model. Wij proberen in de samenstelling van de raad een afspiegeling van onze omgeving te creëren.

THEATER UTRECHT

Principe 3

Elke (schijn van) belangenverstrengeling wordt vermeden. Op basis van de lijst met nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht en het bestuur blijkt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling in relatie tot de activiteiten van Theater Utrecht. Bij de selectie van de nieuwe leden is hier ook aandacht aan besteed.

Principe 4

De samenstelling van de raad, de relatie met het bestuur en de verantwoordelijkheden en werkwijze van de raad zijn vastgelegd in statuten. De raad van toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar. Eenmaal per jaar evalueert de raad haar eigen functioneren. Daarnaast heeft de raad jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder. Bestuurder en individuele leden van de raad van toezicht kunnen onderling overleg hebben over specifieke onderwerpen zoals financiën en strategie. De agenda van de raad van toezicht vergaderingen wordt voorbereid in een overleg tussen bestuurder en voorzitter.

Principe 5

De artistieke en zakelijke leiding ligt bij algemeen-directeur bestuurder Anne Breure (creatief directeur). Er is een artistiek team, een team productie en bedrijfsvoering, een team techniek en een team publiek. De teams worden aangestuurd door teamleiders die samen met de directeur-bestuurder het managementteam vormen. De bestuurder geeft uitvoering aan het beleidsplan. Jaarlijks worden de nog te plannen en uitgevoerde projecten door de directie met zowel de organisatie als de raad van toezicht besproken.

Principe 6

De bestuurder ziet erop toe dat wet- en regelgeving omtrent veiligheid en arbeidstijden wordt nageleefd. De Fair Practice Code wordt nageleefd in de verhouding tussen en met medewerkers. We maken gebruik van een externe vertrouwenspersoon, hebben een gedragscode ingesteld dit jaar en houden ons aan de CAO Toneel en Dans wat betreft beloningen.

THEATER UTRECHT

Principe 7

Monitorgesprekken met zowel het Rijk als de gemeente worden regelmatig samen met een lid van de raad van toezicht gevoerd. Er vindt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder plaats. De raad van toezicht toetst in zijn vergaderingen en gesprekken met het bestuur het voorgenomen beleidsplan en de uitvoering daarvan.

Principe 8

De raad van toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. Nieuwe leden worden geselecteerd op basis van een profielschets en openbaar geworven, waarbij de Code Diversiteit & Inclusie nadrukkelijk wordt toegepast. Kennis van de verschillende beleidsterreinen is aanwezig.

Wat is de stand van zaken aan het eind van het jaar en wat is de doelstelling voor het komend jaar?

Het scherp blijven op de onderliggende waarden en uitgangspunten van goed toezicht houden. Het uitvoeren van de jaarlijks terugkerende onderhoudstaken. Specifiek wordt in het nieuwe jaar de personeelsvertegenwoordiging opgericht. Hiermee borgen we inspraak van medewerkers.

THEATER
UTRECHT

VOORUITBLIK 2025

THEATER UTRECHT

Een sprong in het onbekende – zo betitelden we ons beleidsplan 2025 – 2028. Nu begint het. Al is het bouwen aan het stadsgezelschap van de toekomst natuurlijk al lang ingezet; er is de afgelopen jaren veel gebeurd om toe te werken naar onze nieuwe koers. En het is evengoed net als met oud en nieuw; de dag ervoor is niet écht anders dan erna. Tóch is het een belangrijk moment waarop de nieuwe koers nóg meer de volle ruimte gaat krijgen. Waren we de afgelopen jaren veel bezig met verandering, nu gaat het steeds meer over het echt doen.

We gaan verhuizen naar een nieuwe plek wat voelt als de fysieke manifestatie van ons beleidsplan. Een plek die ons hoofdkwartier en de basis gaan zijn van waaruit we de stad en de wereld in zullen trekken. Een plek waar we experimenteren en nieuwe voorstellingen en programma's zullen ontwikkelen die vervolgens in het hele land en daarbuiten te zien zullen zijn. Onze deuren zullen openstaan en we zullen continu uitwisselen. Met elkaar, met het veld, met de samenleving. We zullen *springen* en met onze waarden in de hand het onbekende tegemoet gaan.

We kunnen niet wachten en kijken ernaar uit om je daar tegen te komen en mee te nemen!

Op naar de toekomst!

OP NAAR DE TOEKOMST

JAAR-
REKENING
THEATER
UTRECHT
2024

THEATER UTRECHT

INHOUWSOPGAVE

BEGROTING 2025
BALANS PER 31 DECEMBER 2024
EXPLOITATIEREKENING OVER 2024
WNT VERANTWOORDING

3
5
6
8

THEATER UTRECHT

BEGROTING 2025

BEDRAGEN IN EUR

BATEN

Publieksinkomsten binnenland

Recette/ kaartverkoop	585.456
-----------------------	---------

Totaal publieksinkomsten binnenland	585.456
-------------------------------------	---------

Publieksinkomsten buitenland	39.428
------------------------------	--------

Totaal publieksinkomsten	624.884
---------------------------------	----------------

Directe inkomsten

Vergoeding coproductent	444.357
-------------------------	---------

Totaal directe inkomsten	444.357
---------------------------------	----------------

Indirecte opbrengsten	35.000
------------------------------	---------------

Bijdragen uit private middelen

Particulieren incl. vriendenverenigingen	1.000
--	-------

Private fondsen	115.219
-----------------	---------

Totaal bijdragen uit private middelen	116.219
--	----------------

TOTAAL EIGEN INKOMSTEN	1.220.460
-------------------------------	------------------

Subsidies

Structureel OCW	2.121.236
-----------------	-----------

Structureel Gemeente Utrecht	667.652
------------------------------	---------

Totaal structurele subsidies	2.788.888
-------------------------------------	------------------

Totaal subsidies	2.788.888
-------------------------	------------------

totale BATEN	4.009.348
---------------------	------------------

vervolg →

THEATER UTRECHT

BEDRAGEN IN EUR

LASTEN

Beheerlasten

Materiële lasten	621.845
Personeelskosten	250.272
Totaal beheerlasten	872.116

Activiteitenlasten

Materiële lasten	1.125.867
Personeelskosten	2.191.869
Totaal activiteitenlasten	3.317.736

totale LASTEN	4.189.852
----------------------	------------------

SALDO uit gewone bedrijfsvoering	-180.504
Rentebaten / -lasten	0
RESULTAAT	-180.504

THEATER UTRECHT

BALANS

BALANS PER 31 DECEMBER 2024 (na resultaatbestemming)

BEDRAGEN IN EUR

	31/12/2024	31/12/2023	
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	148.424	244.664	
Vlottende activa			
Vorraden	0	95.843	
Vorderingen	243.326	269.589	
Liquide middelen	1.732.210	1.940.006	
	1.975.536	2.305.438	
totaal ACTIVA	2.123.960	2.550.102	-159.997
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene reserve	471.187	545.526	
Bestemmingsreserves	1.052.000	1.336.339	
Bestemmingsfonds	182.038	258.020	
	1.705.225	2.139.885	
Langlopende schulden	22.016	45.498	
Kortlopende schulden	396.719	364.719	
totaal PASSIVA	2.123.960	2.550.102	

THEATER UTRECHT

EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EUR

	2024 realisatie	2024 begroot	2023 realisatie
BATEN			
Eigen inkomsten			
Publieksinkomsten binnenland			
<i>Recette</i>	87.555	340.123	48.506
<i>Uitkoop</i>	164.809	0	58.545
<i>Overige publieksinkomsten</i>	27.585	0	9.819
Totaal publieksinkomsten binnenland	279.949	340.123	116.870
Publieksinkomsten buitenland	0	0	0
Totaal publieksinkomsten	279.949	340.123	116.870
Overige directe inkomsten			
Vergoedingen coproductent	405.353	435.524	226.425
Overige directe inkomsten	3.131	0	7.793
Totaal overige directe inkomsten	408.484	435.524	234.218
Totaal directe inkomsten	688.433	775.647	351.088
Indirecte inkomsten			
Indirecte inkomsten	59.250	27.500	86.897
	59.250	27.500	86.897
Bijdragen uit private middelen			
Private middelen - private fondsen	310.149	330.068	195.626
	310.149	330.068	195.626
TOTAAL EIGEN INKOMSTEN	1.057.832	1.133.215	633.611
Subsidies			
Totaal structureel OCW	2.121.296	2.100.814	2.017.801
Totaal structureel Gemeente Utrecht	648.646	648.647	625.513
Totale structurele subsidies	2.769.942	2.749.461	2.643.314
Incidentele publieke subsidies	18.259	18.259	187.978
Totaal subsidies	2.788.201	2.767.720	2.831.292
totaal BATEN	3.846.033	3.900.935	3.464.903

THEATER UTRECHT

EXPLOITATIEREKENING

BEDRAGEN IN EUR

	2024 realisatie	2024 begroot	2023 realisatie
LASTEN			
Beheerlasten			
Beheerlasten materieel	660.311	597.907	538.540
Beheerlasten personeel	265.067	288.062	197.044
Beheerlasten totaal	925.378	885.969	735.584
Activiteitenlasten			
Activiteitenlasten materieel	937.259	1.025.351	487.901
activiteitenlasten personeel	2.443.695	2.597.391	1.624.879
Activiteitenlasten totaal	3.380.954	3.622.742	2.112.780
totaal LASTEN	4.306.332	4.508.711	2.848.364
Saldo uit gewone bedrijfsvoering	-460.299	-607.776	616.539
Rentebaten / -lasten	25.639	0	15.911
Bijzondere baten / lasten	0	0	0
EXPLOITATIERESULTAAT	-434.660	-607.776	632.450
Resultaatbestemming (mutaties)			
Reserve exploitatie 2025-2028	0	0	912.000
Reserve transitie Boorstraat	140.000	0	0
Reserve openmaken ramen theater	-50.000	-50.000	0
Reserve diversiteit en inclusie	-80.000	0	-20.000
Reserve duurzaamheid	-43.250	0	-6.750
Reserve herinrichting kantoren	-50.000	0	0
Reserve Innovation:Lab	-201.089	-306.532	273.152
Reserve Sjenk	0	0	-70.683
Fonds Gemeente Utrecht 2021-2024	-75.982	-106.145	111.415
Fonds Gemeente Utrecht Tram	0	0	0
Algemene reserve	-74.339	-145.099	-20.380
Totaal	-434.660	-607.776	632.450

THEATER UTRECHT

WNT VERANTWOORDING

BEDRAGEN IN EUR

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

2024

2023

Naam	A. Breure	A. Breure
Functie	creatief directeur	creatief directeur
Aanvang en einde functievervulling	1.1 - 31.12	1.1 - 31.12
Omvang dienstverband	1,00	0,91
Dienstbetrekking	ja	ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	86.143	73.976
Beloning op termijn (pensioenbijdrage)	11.341	9.825
SUBTOTAAL	97.484	83.801
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	233.000	202.930
Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag	n.v.t.	n.v.t.
Totale bezoldiging	97.484	83.801

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking

2024

Naam	M. Dujardin
Functie	zakelijke leiding
Periode functievervulling in het kalenderjaar	1.7 - 31.12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	6
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar	613
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	221
Maxima op basis van de normbedragen per maand	184.800
Ind. toepasselijk max. gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	135.473
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)	
Bezoldiging in betreffende periode	49.700
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12	49.700
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0
Totale bezoldiging, exclusief BTW	49.700
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom deze al dan niet is toegestaan	0
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	n.v.t.

THEATER UTRECHT

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van 2.100 EUR of minder

Raad van Toezicht

naam

Jan Bogerd

Karima Belhaj

Nicole van Vessum

Jochim Schueler

Ingrid de Caluwé

functie

voorzitter

lid

lid

lid

lid