

JAAAR VERSLAG

Theater Utrecht 2021

INHOUD

voorwoord	6
terugblik van het bestuur	8
producties 2021	14
bezoekcijfers 2021	16
Innovation:Lab	30
overige activiteiten	40
theater De Paardenkathedraal	46
talentontwikkeling	48
educatie & publiekswerking	50
marketing & communicatie	56
financiën	66
Raad van Toezicht	72
personele zaken	74
vooruitblik 2022	76
toepassing van de drie codes	80
bijlage	92
jaarrekening 2022	96

VOORWOORD

Hoe blikken wij terug op 2021 met de ervaringen van het tweede jaar van de pandemie? Met de blik van de optimist zien wij een jaar vol van uitdagingen en ideeën om de veranderende omstandigheden aan te kunnen. Een jaar waarin Innovation:Lab startte en er nieuwe producties werden gemaakt; een jaar waarin wij veel voorstellingen moesten annuleren en verplaatsen. Waarin wij zorgdroegen voor de freelancers. Waarin artistiek directeur Thibaud Delpeut aankondigde Theater Utrecht na acht jaar te verlaten en een nieuwe weg in te slaan. Waarin fijne collega's vertrokken zijn en nieuwe begonnen zijn bij ons gezelschap. Een jaar van leren en innoveren. Het jaar van de hoogte- en dieptepunten, soms stilstaan en toch weer doorgaan. En met de bril op van de menselijke maat: 2021 was het jaar dat gepaard ging met een grote zorg voor het welzijn van de collega's, van de cast en crew van onze producties. Waarin de weerbaarheid tegen die steeds veranderende omstandigheden stokte. Het jaar waarin ons gezelschap met de laatste restjes energie het jaar afsloot, in de wetenschap dat 2022 ook weer veel van onze inzet en weerbaarheid zou eisen.

TERUGBLIK VAN HET BESTUUR

Kenmerkend voor de start van 2021 was Innovation:Lab, ons nieuwe initiatief voor het theater van de toekomst. Maar liefst 140 makers, onderzoekers en collectieven reageerden – onze open call bleek zelfs een globale impact te hebben. We werkten aan het uitwerken van de ideeën tot concepten, prototypes en experiences in zogeheten innovatiefunnels. Samen zullen die gaan bijdragen aan een nieuw soort publieksbeleving waarin technologie en theater samenkomen.

De repetities van *Koliek*, het originele werk van Thibaud Delpeut en Vincent van der Valk, leverde een vermelding op in de jaarlijsten van Theaterkrant. Op 10 maart 2021 planden we een besloten première ten overstaan van enkele medewerkers. Enthousiast waren we, toen *Koliek* op 25 augustus 2021 eindelijk officieel voor publiek in première kon gaan in Frascati.

Ook de voorbereidingen voor *De Kleine Zeemeermin* hielden ons bezig. Samen met coproductiepartner Stadsschouwburg Utrecht werkten we in co-creatie sessies om een solide fundering te creëren. Er vonden testweken plaats om technologie van animatie, projectie en apps/software te laten werken én samenwerken. We deden ontdekkingen,

uitvindingen voor de toekomst van het theatervak. Innovation:Lab werd steeds meer de werkplek voor onze ambities uit het Kunstenplan 2021-2024: Open Source. De grotezaalvoorstelling *De Kleine Zeemeermin*, de eerste familievoorstelling van Theater Utrecht in regie van Thibaud Delpeut, beloofde een unieke combinatie van script, nieuwe techniek en verschillende kunstvormen te worden. Schreven wij vorig jaar nog in het voorwoord dat wij weer hoop durfden te hebben op hogere bezoekersaantallen voor de première en tournee van *De Kleine Zeemeermin*; het tegendeel bleek waar: vanwege coronabeperkende maatregelen vonden noch de première en voorstellingen plaats in de Stadsschouwburg Utrecht tijdens de kerstvakantie, noch kon tournee volledig doorgaan vanwege coronagevallen en quarantaines in cast en crew. Hoeveel kan ons gezelschap incasseren als zoveel overmacht ons ten deel valt?

Des te uitgelatener werden de hoogtepunten ontvangen: Naomi Velissariou won de Theo d'Or 2020-2021, voor haar rol in PERMANENT DESTRUCTION – *Pain Against Fear*. Daniel Kolf werd genomineerd voor de Arlecchino voor zijn rol in *Quake*,

geregisseerd door Casper Vandeputte in een succesvolle coproductie met onze partner DOX. Lees meer hierover onder 'Prijzen en Nominaties'. We bewerkten in 2021 de voorstellingen van PERMANENT DESTRUCTION (*The SK Concert* - 2018, *The HM Concert* - 2019 en *Pain Against Fear* - 2020) zodat ze vanaf januari 2022 als drieluik kunnen worden getoond in de vlakkevloertheaters en op festivals in binnen- en buitenland. Hiermee wordt Naomi Velissariou's trilogie opnieuw toegankelijk voor de nieuw opgebouwde publieksgroep die ze meeneemt in haar transdisciplinaire werk.

Toen kwam de zomer – festivalseizoen. DIEHELEDING trok met haar voorstelling *Dashboard* langs festivals in het land. Zeeland Nazomerfestival, Karavaan in Alkmaar en Tweetakt in Utrecht: we waren samen met DIEHELEDING en onze coproducent DOX zichtbaar onder jonge en nieuwe publieksgroepen.

Thibaud Delpeut kondigde in december 2021 zijn afscheid aan. Na de intensieve jaren waarin hij Theater Utrecht heeft opgebouwd tot het gezelschap dat het nu is, zoekt hij meer ruimte voor zijn eigen artistieke ontwikkeling. Hij zal per 31 maart 2022 vertrekken.

Delpeut kijkt trots terug op de afgelopen jaren. "In 2013 heb ik als kunstenaar de verantwoordelijkheid op me genomen om uit de doorstart van De Utrechtse Spelen een nieuw gezelschap op te bouwen. Dat heb ik gedaan omdat ik vind dat je als kunstenaar ook verantwoordelijkheid moet willen dragen voor het veld waarin je opereert. Dat gezelschap is Theater Utrecht geworden. Ik heb de afgelopen acht jaar al mijn energie en aandacht gegeven om een huis te creëren waar niet alleen makers en acteurs maar iedereen die bij een gezelschap betrokken is, de kans krijgt om hun expertises uit te bouwen en om ontwikkeling en innovatie te omarmen. Ik ben erg trots op deze groep mensen, en op wat we hebben gedaan en gemaakt de afgelopen jaren. Om nu ook mijn eigen artistieke vernieuwing weer aan te kunnen gaan heb ik het moeilijke besluit moeten nemen om Theater Utrecht te verlaten. Ik heb veel aan het gezelschap gegeven en het heeft mij heel veel geschonken. Ik neem afscheid met een groot gevoel van dankbaarheid."

Ook voorzitter van de Raad van Toezicht Monique Mourits kijkt met grote tevredenheid terug op het directeurschap

van Delpeut en de wijze waarop hij de artistieke koers van Theater Utrecht de afgelopen jaren heeft uitgezet. "Natuurlijk zullen we Thibaud gaan missen, maar hij laat het gezelschap sterk achter. Daarbij kunnen we terugkijken op vele bijzondere voorstellingen waardoor Theater Utrecht een stevige plek heeft verworven in het Nederlandse theater. Door Thibaud zijn steeds weer urgente maatschappelijke onderwerpen over het voetlicht gebracht. Daarbij heeft hij ook steeds oog gehad voor de ontwikkeling van het vak zelf en heeft hij gezorgd voor een discipline-overstijgende werkpraktijk. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het nieuwe innovatielab dat is gestart waar de komende tijd de eerste experiences tot stand komen. Delpeut laat een krachtig, bevlogen artistiek programma achter dat gedragen wordt door het hele team en waar het gezelschap de komende jaren mee kan voortbouwen, met een nieuwe artistieke leiding en makers."

De financiële reserves van het gezelschap zijn in 2021 flink gegroeid. Voor het grootste deel is dat een tijdelijk effect van het uitstellen van *De Kleine Zeemeermin*, waardoor we alle productiekosten moesten toerekenen aan 2022. Ook zonder de bestemmingsreserve van

€534K die we in verband met deze productie hebben geboekt is onze vermogenspositie hoog. Deze reserves zijn geen overbodige luxe, want ze zijn hard nodig om inkomstenverlies door lagere opkomst van publiek op te vangen, nieuw materiaal te ontwikkelen en uitgestelde producties alsnog op het podium te brengen. Daarbij gaan we nog een aanzienlijke periode last hebben van het na-ijl effect van de pandemie. In het najaar van 2021, toen de theaters weer open mochten, bleek al dat de publieksopkomst op veel plaatsen zeer matig was. We merken in 2022, nu de theaters weer volledig open zijn, dat het publiek nog steeds moeilijk haar weg terugvindt naar de theaters. Ook na 2022 zullen we flink moeten investeren in publieksopbouw. We gaan uit van 40% van de historische bezetting in 2022 oplopend naar 70% in 2023 en 90% in 2024. Enkele van de methoden die we zullen benutten zijn collectieve campagnes, customer journeys en een coulant retourbeleid.

Ook op dit moment kampen veel producenten met cast en crewleden die positief testen, waardoor producties of voorstellingen stilgelegd moeten worden. En hoewel de maatregelen zijn

versoepeld blijft het onzeker of in de toekomst theaters opnieuw moeten sluiten, bijvoorbeeld vanwege een nieuwe coronavariant. De reserves van 2021 zijn hard nodig om financieel stabiel te blijven en ook in de toekomst werk te kunnen blijven genereren. Op pagina 73 staat meer over de inzet van de steunpakketten, COVID reserves en de toepassing van de Fair Practice Code.

PRODUCTIES 2021

In 2021 hadden we veel te maken met annuleringen in verband met coronabeperkende maatregelen. De geplande grotezaalvoorstellingen (*Quake* in februari en *De Kleine Zeemeermin* in december) konden daardoor in 2021 niet worden gespeeld. Ook de succesherneming van *Immens* (februari - maart) ging daardoor niet door. Wel speelden we – na annuleringen van de oorspronkelijke tournees - de kleinezaalvoorstellingen *Koliek* in augustus en september, en *PERMANENT DESTRUCTION - Pain Against Fear* in juni, augustus en september. In de zomer (juli tot september) speelden we de locatievoorstelling *Dashboard*. Daarnaast boden we net als in 2020 de online voorstelling *Fokking Awkward – de film* aan in het voortgezet onderwijs. ▶

bezoekcijfers voorstellingen 2021

<u>producties</u> waarvan grote zaal waarvan online	5 1 -	
<u>voorstellingen en bezoekers</u>	aantal voorstellingen	aantal bezoekers
<i>reguliere voorstellingen</i>		
standplaats	12	861
buiten standplaats	33	1.515
buitenland	1	48
online	-	-
totaal reguliere voorstellingen	46	2.424
<i>specificatie bezoeken regulier</i>		
gratis (zaal)		500
gratis (online)		-
betaald (zaal)		1.924
betaald (online)		-
<u>specificatie bezoekers school</u>		2.424
betaald (zaal)	21	607
betaald (online)	-	-
	21	607
totaal voorstellingen en bezoekers	67	3.031
<u>overige activiteiten</u>		
schoolgebonden activiteiten	268	4.037
openbare activiteiten	10	2.639
niet schoolgebonden educatieve activiteiten	3	28
registratie / adaptatie voor TV	2	2.000
registratie / adaptatie voor online	-	-
overige activiteiten	5	611
totaal overige activiteiten	278	6.676
	345	9.707

activiteitenplan 2021

<u>producties</u> waarvan grote zaal waarvan online		
<u>voorstellingen en bezoekers</u>	aantal voorstellingen	aantal bezoekers
<i>reguliere voorstellingen</i>		
standplaats	60	6.669
buiten standplaats	80	14.195
buitenland	3	120
online	-	-
totaal reguliere voorstellingen	143	20.984
<i>specificatie bezoeken regulier</i>		
gratis (zaal)		2.421
gratis (online)		
betaald (zaal)		18.563
betaald (online)		
<u>specificatie bezoekers school</u>		20.984
betaald (zaal)	75	1.875
betaald (online)	-	-
	75	1.875
totaal voorstellingen en bezoekers	218	22.859
<u>overige activiteiten</u>		
schoolgebonden activiteiten	75	1.875
openbare activiteiten		
niet schoolgebonden educatieve activiteiten		
registratie / adaptatie voor TV		
registratie / adaptatie voor online		
overige activiteiten		
totaal overige activiteiten	75	1.875

Koliek

regie: Thibaud Delpout

première: 25 augustus 2021

tournee: t/m 23 sept 2021

aantal voorstellingen: 14 + 3 geannuleerd

aantal bezoekers: 973

info & credits: www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/koliek

Koliek is één van de meest bijzondere teksten die er ooit voor het theater zijn geschreven. De beruchte monoloog van Rainald Goetz heeft niet anders dan ALLES tot onderwerp. Wat is bestaan? Wat zijn woorden? Wat is de wereld? Hoe kunnen we in het nu leven als we tegelijkertijd het leven proberen te doorgronden. *Koliek* is in de handen van regisseur Thibaud Delpout een muzikale en visuele zoom-in op de elementaire deeltjes van wat het betekent om te 'zijn'.

Het is als een intense trip naar de grens van een zwart gat, voorbij tijd en ruimte. Een bijzondere reis waarbij ondergaan zeker zo belangrijk is als begrijpen. Acteur Vincent van der Valk belichaamt en verklankt met *Koliek* een tekst die een speler gegarandeerd tot het uiterste drijft. Hij geeft, zoals Goetz dat noemt, 'zijn adem' aan een tekst die zich afvraagt of twijfel uiteindelijk de enig mogelijke waarheid is.

Begin januari communiceerden we naar de pers dat acteur Titus Muizelaar wegens omstandigheden vervangen zou worden door Vincent van der Valk en dat de geplande première in februari zou worden verplaatst naar 10 maart. Wegens coronabeperkende maatregelen ging *Koliek* uiteindelijk pas op woensdag 25 augustus 2021 in première in Theater Frascati te Amsterdam. Daarna speelden we het stuk in Utrecht en Den Haag.

Thibaud Delpout werd geïnterviewd door Theaterkrant.nl in een serie over voorstellingen die in de ijskast belanden (23 maart 2021): www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/koliek/in-de-pers/253-interview-in-de-ijskast-koliek-van-theater-utrecht. Ook werd Vincent geïnterviewd door Trouw (26 aug 2021): www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/koliek/in-de-pers/255-interview-vincent-van-der-valk-deze-berg-tekst-is-een-zoektocht-naar-het-wezen-van-de-mens

"Weergaloze hellevaart langs dood en leven" - Theaterkrant (keuze van de criticus)

"Krachtig samenspel van licht, muziek en taal" - Trouw ★★★★★

"Een verpletterende wildwaterbaan van taal" - Het Parool ▶

foto: Ben Houdijk

"Koliek maakt de aantrekkingskracht van wetenschap invoelbaar" - NRC ★★ ★
 "Een fraaie afwisseling van euforie, hysterie en vertwijfeling" - de Volkskrant ★★ ★
 "Meesterlijke tekstbehandeling" - RiRo Theaterblog ★★ ★ ★
 "Je verdrinkt bijna in woorden tijdens Koliek van Theater Utrecht" - de CultuurVlogger

PERMANENT DESTRUCTION - Pain Against Fear

regie: Naomi Velissariou
 première: 20 november 2020
 tournee: t/m september 2021
 aantal voorstellingen: 11 + 29 geannuleerd (waarvan 10 ingehaald)
 aantal bezoekers: 694
 info & credits: www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/permanent-destruction-pain-against-fear

Na het succes van de theatrale concerten gebaseerd op het werk van Sarah Kane (*The SK Concert* - 2018) en Heiner Müller (*The HM Concert* - 2019), sloeg Naomi Velissariou met haar pop-up band PERMANENT DESTRUCTION in 2020 een nieuwe weg in. Daar waar in de eerste twee delen van het muziektheaterdrieluik haat in al zijn vormen centraal staat (zelfhaat, vrouwenhaat, mannen-

haat en haat voor het leven), is het derde deel een poging om af te rekenen met angst als voedingsbodem voor die haat. In *Pain Against Fear* gaat een persoonlijke openbaring gepaard met een uitnodiging aan het adres van het publiek. Een uitnodiging om je eigen angst te bezweren door collectief te raven op het ritme van je individuele pijn, in de rotsvaste overtuiging dat de acceptatie van pijn ons lijden kan verzachten.

Pain Against Fear ging in november 2020 in première in De Paardenkathedraal in Utrecht en was daar zeven keer te zien. Daarna sloten theaters hun deuren in verband met coronabeperkende maatregelen. De geplande tournee van december tot en met februari werd daarom verschoven naar juni tot en met september 2021. We Are Public lanceerde in maart – tijdens een volledige lockdown – de campagne 'Kunst opent je wereld', waarin ze Naomi Velissariou als maker meenamen. Zie www.wearepublic.nl/opent-je-wereld.

Toen bekend werd dat op 5 juni 2021 de theaters weer open mochten, waren we goed voorbereid – een campagne opgebouwd uit online en social media-acties, samenwerkingen met content creators en digitale schermen in de stad. Helaas

zagen we onszelf genoodzaakt om de voorstellingen in Den Haag en Rotterdam alsnog te annuleren wegens ziekte in de cast. Daarna speelden we in Amsterdam, Haarlem, Tilburg en Mechelen. De speelreeks op Theaterfestival Boulevard in Den Bosch (waar de hele trilogie te zien zou zijn) werd vanwege coronamaatregelen beperkt tot *Pain Against Fear*. Het optreden op Lowlands in augustus 2021 is verplaatst naar 2022 – het jaar waarin tevens de gehele trilogie wordt hernomen!

"In het intieme laatste deel van haar trilogie laat Velissariou zich kennen" - Volkskrant ★★ ★ ★
 "Zelfbevraging als daad van liefde" - NRC ★★ ★ ★
 "Confronterend theaterconcert over angst en pijn" – Theaterkrant
 "Niets is wat het lijkt bij Permanent Destruction" - Trouw ★★ ★
 "Best een beproeving, blijven zitten terwijl de beats door je lijf donderen. (...) Ook zittend kun je omvergeblazen worden, zo bleek bij de meedogenloze licht- en muziekshow *Pain Against Fear* van Naomi Velissariou in Mainstage. Raven op je reet. Omdat meer niet mag." - Brabants Dagblad

Dashboard

regie: DIEHELEDING
 première: 6 augustus 2021
 aantal voorstellingen: 20
 aantal bezoekers: 707
 info & credits: www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/dashboard

Eén auto, één monoloog en één mens. *Dashboard* is een locatievoorstelling - die plaatsvindt in een taxibusje - van DIEHELEDING, DOX & Theater Utrecht. Een emotionele muzikale trip door de krotten van de eenzame mens; een interactieve locatievoorstelling over een gevallen stedeling die zijn weg niet vindt in de jungle van de stad.

Stel je voor: je stapt bij iemand in een gedeelde taxi, de radio staat aan, en er ontstaat een spontaan gesprek. DIEHELEDING creëert in een taxi een theatraal vacuüm waar de spanning hoog kan oplopen: van small talk naar een monoloog met hyper-persoonlijke bekentenissen en van complotgedachten en waanideeën tot onduidelijke verwijten.

"Niemand vindt het leuk om alleen te zijn, ik doe alleen niet mijn uiterste best om vrienden te maken, dat is alles. Zoiets leidt alleen maar tot teleurstelling."

Dashboard ging in de zomer in première op festival Karavaan in Alkmaar. Daarnaast was de voorstelling te zien tijdens de try-outs in Utrecht bij De Paardenkathedraal in juli, in Zeeland Nazomerfestival en uiteindelijk in Tweetakt festival in Utrecht in september. De voorstelling speelde meerdere keren op een dag vanwege de setting in een taxibusje en de daarmee beperkte capaciteit. Wegens coronabeperkende maatregelen werd daags voor de try-outs de capaciteit van acht verder naar beneden bijgesteld naar drie of vier.

"Een overrompelende taxirit"

- Theaterkrant

"Met een verwarde spreker in een taxi op theaterfestival Karavaan" - NRC

"Echt aankomen zag je het niet. En het onthutste" - Provinciale Zeeuwse Courant

De Kleine Zeemeermin

regie: Thibaud Delpout

première: 24 december 2021 (uitgesteld naar 2022)

aantal voorstellingen: 1 (besloten) + 15 geannuleerd

aantal bezoekers: 50

info & credits: www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/de-kleine-zeemeermin

De Kleine Zeemeermin is een theaterfeest vol diepzee-animaties, liedjes en muziek voor de hele familie. In zijn beroemde sprookje *De Kleine Zeemeermin* vertelt Hans Christian Andersen een verhaal over volwassenwording, groei, identiteit en verlangen. In de eigentijdse bewerking van Thibaud Delpout is zijn betoverende vertelling het verhaal van de veertienjarige Annebel, die 's nachts droomt over een onderwaterwereld.

In *De Kleine Zeemeermin* staan er maar liefst acht acteurs op het podium, én een driekoppige band. Daarnaast werkt Thibaud Delpout samen met een groot team van ontwerpers, animatoren, game developers, liedschrijvers en muzikanten. Voor de animaties wordt gewerkt met speciaal ontwikkelde technologie, waarbij de acteurs de animatiekarakters live besturen.

Er is lang, hard en met ontzettend veel passie gewerkt aan deze nieuwe grootsaalproductie. Het mocht echter niet baten: we konden de voorstelling niet zoals gepland in december in Stadsschouwburg Utrecht in première laten gaan. Op 24 december is de voorstelling besloten voor personeel gespeeld. Uiteindelijk is op 28 januari 2022 in Haarlem, *De Kleine* ▶

Zeemeermin voor het eerst aan publiek getoond.

Fokking Awkward – de film

regie: DIEHELEDING

première: 6 februari 2020 (de live gespeelde versie)

aantal voorstellingen: 21

aantal leerlingen: 607

info & credits: www.theaterutrecht.nl/voorstellingen/fokking-awkward

Ook in 2021 boden we de digitale voorstelling *Fokking Awkward* – de film aan in het voortgezet onderwijs. Onder begeleiding van twee acteurs of theaterdocenten kijken leerlingen het eerste deel van de film en bepalen ze gezamenlijk het variabele einde. *Fokking Awkward* is een voorstelling in de klas van Theater Utrecht en DOX over seksualiteit, intimiteit, groepsdruk, de puberteit en al het ongemak dat daarbij hoort. Deze interactieve hiphop-voorstelling is gemaakt door vier makers van hiphop-theatercollectief DIEHELEDING: Jip Vuik, Nick Livramento Silva, Annel Overbeeke en Dalorim Wartes. De première van *Fokking Awkward* vond plaats op 6 februari 2020 op het Gerrit Rietveld College in Utrecht. Daarna sloten de scholen wegens coronabeperkende maatregelen en werkten de

makers de voorstelling uit naar een digitale versie.

NOMINATIES EN PRIJZEN

In juli 2021 ontvingen we maar liefst twee nominaties voor de VSCD Toneelprijzen van de Nederlandse Toneeljury. Naomi Velissariou werd genomineerd voor de Theo d'Or, de prijs voor de beste vrouwelijke theaterhoofdrol van het afgelopen seizoen, voor haar rol in *Pain Against Fear*. Daniël Kolf werd genomineerd voor de Arlecchino (meest indrukwekkende bijdragende mannenrol) voor zijn rol in *Quake*, een voorstelling van Casper Vandeputte.

Nominatie Arlecchino voor Daniël Kolf

De Toneeljury: "In *Quake* laat Daniel Kolf een breed scala aan emoties zien waar tussen hij overtuigend kan schakelen. Wat opvalt aan zijn spel is een goed getimede nonchalance die via verontwaardiging uiteindelijk uitmondt in acceptatie. In het gemak waarmee hij schakelt toont Kolf zich een opvallend veelzijdig acteur die zich van een scala aan spelregisters bedient. Met bravoure en kwetsbaarheid legt hij het dilemma bloot tussen innerlijke veroordeling en de wens om het verleden niet weg te stoppen. Als toeschouwer kun je niet anders dan hem daarin volgen, ook al is de boodschap afschrikwekkend."

Quake – een muzikale dans- en theatervoorstelling van een groep aanstormende multitalenten over hoe het verleden in ons doorleeft - ging oktober 2020 in première. Wegens coronabeperkende maatregelen werd de tournee onderbroken. De voorstelling wordt in 2023 hernomen.

Theo d'Or voor Naomi Velissariou

Zaterdag 11 september 2021 werden de Toneelprijzen uitgereikt op het Gala van het Nederlands Theater tijdens het Nederlands Theater Festival. Naomi Velissariou won daar de Theo d'Or 2020-2021. De Theo d'Or is de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor de meest indrukwekkende vrouwelijke dragende rol. Eerder won Naomi al de Regieprijs 2019 voor *The SK Concert*.

Het juryrapport: "De meerstemmige identiteit die Naomi Velissariou in haar spel toont, maakt dat de vrouw boven het concept van de productie uitstijgt. Hoe kan het ook anders; een vrouw die moeder wordt leert een nieuwe vorm van weldadige liefde kennen, één die niet in een concept te vatten is, maar die wellicht de angst en de pijn een beetje dragelijker maakt. Ze maakt haar bewegingen trager dan in de eerdere delen, minder hard en choquerend. Dat geeft ruimte om dicht-

bij te komen en te zien dat er achter de boosheid ook zachtheid en kwetsbaarheid zit. In gedachten mag je haar aanraken en dat is groots voor een vrouw die bang is voor het leven en voor zichzelf."

De Volkskrant schreef hierover: "'This is reality. I am real.' Met de Theo d'Or voor Naomi Velissariou bekroont de Nederlandse toneeljury een rol die zich gedurende drie voorstellingen fascinerend heeft ontwikkeld. De solo *Pain Against Fear* is niet los te zien van de eerdere delen van Velissariou's muziektheatertrilogie *Permanent Destruction* (met een onmisbare bijrol voor muzikant Joost Maaskant): *The SK Concert* en *The HM Concert*, geïnspireerd op het werk van respectievelijk Sarah Kane en Heiner Müller. (..) In dit verstilde slotakkoord laat ze de theatraaliteit van de eerste twee delen grotendeels los, om tot een eerlijke, sobere en zachte conclusie te komen."

Algemeen directeur Anne Marie Hoogland: "Deze nominaties en prijzen geven erkenning aan Theater Utrecht voor het in de wereld brengen van nieuwe verhalen voor diverse publieksgroepen op onverwachte locaties en in nieuwe vormen."

INNOVATION:LAB

De wereld verandert sneller dan ooit. Technologie en social media transformeren de manier waarop we communiceren. De samenstelling en voorkeuren van het publiek worden steeds diverser en zijn blijvend in beweging. Hoe kan theater zich hier in mee-ontwikkelen? Wat wil het publiek – met name jong publiek en mensen die nu zelden of nooit in theaters komen – en hoe kunnen we hen het beste betrekken? Veel kunstvormen hebben een verhaal in zich, maar de vormen waarmee we die verhalen vertellen komen steeds verder af te staan van de complexiteit van de wereld waarin we leven. Hoe vertellen we urgente, aansprekende verhalen met de mogelijkheden die de technologie ons biedt, nu en in de toekomst?

Thibaud Delpeut: "Naar die vraag doen we samen met anderen in ons nieuwe interdisciplinaire onderzoekslab artistiek en technologisch onderzoek. We zoeken naar nieuwe verhalen en nieuwe vormen. We verkennen de nieuwste mogelijkheden op het vlak van licht, geluid, muziek, video en andere technologieën. We leggen verbanden met verschillende sectoren, zoals de game-industrie, het maatschappelijke domein, de wetenschap, en de technologische sector, waarbij we experimenteren met mixed-reality technieken, vertellende

audiotours, installatief werk en andere innovatieve vertelvormen."

Abdelhadi Baaddi: "In dit eerste pilotjaar bouwden we een community op van creatieve denkers, makers en geïnteresseerden uit verschillende disciplines (theater, muziek, dans, kunst, nieuwe media etc) die mee willen denken en bouwen aan technologische, ethische, narratieve en performatieve vraagstukken voor het theater van de toekomst. Het doel is om al die kennis ook te gaan delen in de sector en daarbuiten."

Dat doen we door middel van het in januari 2021 opgerichte Innovation:Lab; onderzoekslab, werkplaats en broedplaats, waarin we samenwerken met het talentontwikkelings- en productiehuis DOX en de afdeling Games and Interaction van Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. We onderzoeken zowel de kansen, wensen en mogelijkheden bij het publiek, als wat de techniek ons kan bieden om zo beter aansluiting te kunnen vinden bij dat nieuwe publiek van de toekomst, en zo meer maatschappelijke impact te kunnen genereren. In het kort: we zoeken naar nieuwe verhalen en nieuwe vormen.

Het is een multifunctionele en multidisciplinaire werkomgeving waarin ongeremd geëxperimenteerd kan worden met nieuwe vormen van producties. Ook zoeken we actief naar de mogelijke toepassing van nieuwe theatertechnieken, innovatieve en interactieve vertelvormen, nieuwe samenwerkingspartners uit diverse maatschappelijke domeinen, uitbreiding van het aantal publieksgroepen en verbreding van de kennis en vaardigheden van alle betrokken theaterprofessionals.

We implementeren de uitkomsten in onze producties en passen ze toe bij onze publiekswerking en -werving – want al deze nieuwe vormen zullen gevolgen hebben voor de manier waarop we met het publiek communiceren – en onze marketinginspanningen en activiteiten op het gebied van publieksbereik, -interactie en educatie vormgeven.

De komende jaren willen wij Innovation:Lab als initiatief van Theater Utrecht laten doorgroeien tot een community based onderzoeksomgeving die zich richt op innovatie. In eerste instantie in de podiumkunsten, maar daarnaast ook in andere kunstdisciplines en maatschappelijke sectoren, dankzij samenwerking, kennisdeling en co-creatie met vele partners uit

die verschillende disciplines en sectoren. We willen Innovation:Lab zowel faciliteren voor haar vele partners, als benutten voor het ontwikkelen van haar producties van de toekomst die een nieuwe generatie onderdeel maakt van theater. Daarmee genereren we lokale, regionale en nationale impact op het publiek en de theatersector als geheel.

ambities

Theater Utrecht wil het theater toekomstbestendig maken voor een nieuwe generatie van digitaal georiënteerde en belevingsbewuste publieksgroepen. Daarom zal er de komende jaren ook publieksonderzoek worden gedaan naar de ervaringen van de verschillende doelgroepen.

Om dit te bereiken stellen wij de (of onszelf) volgende vragen:

1. Hoe passen wij technologische innovaties toe?
2. Hoe zien nieuwe narratieven eruit? Hoe ontwikkelen we nieuwe verhalen en vertelwijzen?
3. Hoe ziet het publiek van de toekomst eruit? Wat verstaan we in de toekomst onder publiek? En hoe ervaart het publiek van de toekomst het theater van de toekomst?
4. Hoe benaderen we dit publiek van de

toekomst? Hoe kunnen we de kansen en mogelijkheden benutten die technologie biedt om beter aansluiting te vinden bij dit publiek?

5. Wat betekenen deze innovaties voor de makers? Wat zijn de ideeën en wensen van de makers, en de makers van de toekomst, over de digitale transformatie en hoe implementeren we deze in Innovation:Lab?

6. Hoe werken we open source en met het oog op kennisdeling en gedeeld eigenaarschap? Hoe bouwen we een community? Hoe creëren we een inclusieve, discipline-overstijgende werkpraktijk van device tot podium?

aanpak

In dit eerste pilotjaar zetten we in Innovation:Lab een funneltraject op. Onze Innovation:Funnel is het research- en ontwikkelingsproces van een experience. In de funnel wordt fundamenteel, technologisch, narratief onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het theater van de toekomst. Door artistieke verhalen in een pril stadium open te stellen voor technologische mogelijkheden, wordt er toegewerkt naar innovatieve performances met impact op het publiek, de samenleving en de ontwikkeling van het theatervak. In de funnel wordt ingezoomd op de

toepasbaarheid van deze nieuwe technologieën in het theater van de toekomst. Dit kan gaan over een immersieve voorstelling in een traditionele theaterzaal, of een voorstelling waarbij de performer aanwezig is in een virtuele wereld, maar ook over het downloaden van een app of een voorstelling op een andere locatie dan in een theater. Theater en techniek zijn in Innovation:Lab gelijkwaardige partners, waardoor de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding optimaal worden onderzocht.

In Innovation:Lab werken we volgens een methodiek die ervoor zorgt dat we onderzoeksresultaten optimaal kunnen stapelen en doorontwikkelen. Het onderzoek van de makers bestaat uit een Innovation:Funnel met vijf opeenvolgende fasen: 1. Open Call; 2. Idee; 3. Concept; 4. Prototype; 5. Experience.

open call en de eerste prototypes

In januari 2021 deden we een open call (zie www.theaterutrecht.nl/open-call). Daarop ontvingen we 140 aanvragen van over de hele wereld: van theatermakers, software developers, architecten, wetenschappers, archeologen, urban planners, etcetera. Gedurende de vijf fasen van de Innovation:Funnel vond er een zorg-

vuldig selectieproces plaats. Het gebruik van nieuwe of aangepaste (technologische) methoden om de grenzen van het theater te verleggen vormde daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Tijdens het proces bekeken we ook nauwlettend in welke mate het concept, de ideevorming en de ontwikkeling plaatsvond op een multidisciplinaire, innovatieve, originele en theateroverstijgende wijze, en de mate waarin het geschikt is voor een inclusieve en diverse doelgroep. Ook is gelet op de impact, haalbaarheid en verkoopbaarheid van de concepten.

Gebruik van innovaties in voorstellingen
We benutten Innovation:Lab eveneens voor de productie van onze eigen voorstellingen. Zo konden we tijdens de productie van de familievoorstelling *De Kleine Zeemeermin* voor het eerst gebruik maken van een nieuw ontwikkelde technologie voor immersief theater: er vindt live interactie plaats tussen acteurs op het podium en de geprojecteerde animatiekarakters (zeedieren). Elk animatiekarakter wordt ter plekke bestuurd door twee acteurs; één bestuurt de bewegingen en de ander bestuurt de emoties met speciaal ontwikkelde technologie afkomstig uit de gaming industrie. Hiervoor is onder andere samengewerkt met interac-

tion designers.

Bekijk hier het achter de schermen filmpje van Innovation:Lab <https://vimeo.com/595928952>.

activiteiten

online presentatie conceptfase 4 juni 2021

Op 4 juni vond de presentatie van de conceptfase plaats. Dit gebeurde online via Zoom en Discord. Een journalist van de Volkskrant sloot ook aan. We startten met een korte introductie door Abdelhadi Baaddi en Samiha Awad, gevolgd door presentaties van Opening Statement, Dan & Lieke, Dwayne & Florian, Wei & Howard en Marlot.

meet-up #1 Innovation:Lab 9 september 2021

Donderdag 9 september vond de eerste Meet-up plaats. De makers (Shifting Borders (Wei & Howard), Opening Statement, Mette Sterre en Dan & Lieke) werkten deze periode in verschillende studio's hun concepten uit tot een prototype. Aan het team en een aantal gasten de eer om als eerste die van Wei & Howard uit Taiwan uit te proberen. Ze bouwden in ons kantoor een pop-up studio waar men met een VR bril hun experience kon beleven.

de makers

In april 2021 werden zeven makers geselecteerd voor de eerste funnel van Innovation:Lab. Zij hebben in een multidisciplinair team van makers, technici, developers, ontwerpers, dramaturgen, filmmakers en Virtual Reality-specialisten hun plan omgezet in een concept en vervolgens een prototype. Salim Bayri viel af wegens planningsproblemen. Er zijn in 2021 dus zes prototypes ontwikkeld, waarvan er in het voorjaar van 2022 drie zijn doorontwikkeld tot experiences voor het publiek.

Mette Sterre

Kunstenaar, ontwerper, performer en regisseur – Amsterdam/Londen
Concept: Motion capture met kostuums en 3D-scans en lichtontwerp

Marlot Meyer

Interactieve media kunstenaar en performer – Den Haag
Concept: Interactieve ruimtes als een levend organisme

Joeri Heegstra & Samir Veen & Claire Bender

Vormen samen het jonge theatercollectief Opening Statement
Concept: Games als theatervehikel

Salim Bayri

Beeldend kunstenaar - Casablanca/Amsterdam
Concept: Artificial intelligence tools in het theater

Lieke van der Vegt & Dan Xu

Lieke van der Vegt is theatermaker, beeldend kunstenaar, performer/actrice - Zwolle
Dan Xu is fysicus, media technologie - Fujian China/Leiden
Concept: De interactie tussen performers en publiek door middel van geluid

Dwayne Toemere & Florian Jankowski

Dwayne Toemere is theatermaker, mime-speler - Amsterdam
Florian Jankowski is componist, musicus, geluidsontwerper - Amsterdam
Concept: Theater via Augmented Reality

Huang Wei-Hsuan

Nieuwe media kunstenaar - Taipei
Concept: Theater via Virtual Reality

Ook gaf dramaturg Joris van der Meer een minicollege over de geschiedenis van innovatie in het theater.

meet-up #2 Innovation:Lab 23 september 2021

Donderdag 23 september vond de tweede Meet-up plaats. Onder toezicht van de collega's van Theater Utrecht, woonden enkele studenten en een aantal professionals uit het veld de allereerste uitgewerkte prototypes Dan & Lieke, Opening Statement en Mette Sterre bij.

Mette Sterre ontwikkelde een prototype met een motion capture kostuum, 3D-scans en lichtontwerp in een performance waarbij het digitale en fysieke leven in één ontwerp samenkwam. De bewegingen van de performer zorgden daarbij voor veranderingen in het licht en het geluid.

Dan & Lieke onderzochten de interactie tussen beweging en geluid, waarbij de bezoeker door een ruimte wordt geloodst en door de eigen bewegingen het geluid op de koptelefoon kan beïnvloeden. Tevens is er gesproken interactie tussen de makers en diegene die de experience ervaart.

De makers van Opening Statement pre-

senteerden het prototype van hun online game, waarbij ze de overlap onderzoeken tussen spel, theater en de realiteit. De bezoeker speelt een 'text-based' game waarbij men in een spannend verhaal gezogen wordt en zelf de uitkomst kan beïnvloeden. Je ervaart fysieke veranderingen in de ruimte naar gelang je acties op het computerscherm.

De experiences voor publiek vinden plaats in maart 2022.

online kennisdeling

Voor de online kennisdeling werken we via Discord, met informatie ingedeeld per maker. Daar delen zij inspiratie en werkwijzen voor met name professionals, partners en experts die meer de diepte in willen qua inhoud (www.discord.gg/tT-DanhZhnn). Deze community faciliteren we met online en live bijeenkomsten. We stellen ons platform open en vormen dit platform samen met makers, specialisten, het publiek en andere sectoren, om uitwisseling mogelijk te maken.

Huidige partners, stakeholders en critical friends zijn onder andere DOX, HKU Games and Interaction, HKU Theater, Dutch Game Garden en Ampco Flashlight, de Utrechtse Ondernemers Socië-

teit, de Faculteit Theaterwetenschappen van Universiteit Utrecht (artificial intelligence & body learning), Beam Systems, Theater de Veste in Delft, Performance Technology Lab, NITE Symposium (digitale initiatieven in de kunsten), Maqina Designed for Performance en Enliven.

Het eerste jaar van Innovation:Lab leerde ons veel over de aanpak van het onderzoek, artistiek-inhoudelijke thema's, technologische (on)mogelijkheden, de zakelijk-organisatorische aspecten van het ontwikkelen van innovaties. Bovenal leerden we: Innovation:Lab is een antwoord op de behoefte van makers, avonturiers, kunstenaars, onderzoekers en wetenschappers naar een toekomst van het theatervak voor de nieuwe 'digitale- en belevingsgeneratie' theaterbezoekers.

communicatie

Voor de communicatie naar stakeholders, partners en publiek ondernamen we verschillende activiteiten: we stuurden een persbericht naar de vakpers bij de start van Innovation:Lab en nodigden pers uit voor de online bijeenkomst van de conceptfase. Ook is er een nieuwsbrief ontwikkeld voor geïnteresseerden (zie www.bit.ly/nieuwsbrief-lab). Communicatie gebeurt tweetalig om ook niet-Neder-

landssprekende doelgroepen te kunnen bereiken. Natuurlijk bestaat er ook een landingspagina over Innovation:Lab op de website van Theater Utrecht (zie www.theaterutrecht.nl/innovatielab). ■

OVERIGE ACTIVITEITEN

In 2021 organiseerden we waar mogelijk extra contextprogrammeringsactiviteiten: live, online of op tv.

podcasts

We produceerden in 2021 twee podcasts, behorend bij de producties *Pain Against Fear* (januari) en *Koliek* (augustus), die we online hebben gedistribueerd.

De podcast van *Pain Against Fear* was een gesprek tussen Naomi Velissariou en Eric van Eerdenburg (de directeur van MOJO/Lowlands). De twee bespreken Velissariou's nieuwste voorstelling en de rol van kunst en hoe deze de hoge cultuur zou moeten ontheiligen. Eric Korsten van theatermagazine Scènes leidde het gesprek. Deze podcast is 152 keer beluisterd.

De podcast voor *Koliek* was een interview met regisseur Thibaud Delpeut en spoken word artiest Zaïre Krieger. Van Zaïre verschenen in september 2021 haar vertalingen van *The Hill We Climb* en een bundel met andere gedichten van Amanda Gorman. Samen praten Thibaud en Zaïre over de kracht van tekst, de geschiedenis van spoken word, de impact van kunst op de samenleving - en het Mysterie Van de Baan. Deze podcast is 110 keer beluisterd.

Beluister de podcasts hier: www.anchor.fm/theater-utrecht.

Quake op tv

In het nieuwe televisieprogramma Theater 2020 op NPO 2 Extra werd twaalf theatermakers een podium geboden voor een theatersessie en een goed gesprek over de voorstelling. Op 5 januari 2021 was de uitzending volledig gewijd aan onze voorstelling *Quake*, met een korte studio-impressie van de voorstelling en een interview met regisseur Casper Van deputte. In deze aflevering werd Casper geïnterviewd over het maakproces: hij vertelde openhartig over zijn pijnlijke familiegeschiedenis en de aanleiding voor het stuk.

Kijkcijfers schatting: 1000 (Stichting Kijkonderzoek 2021).

www.theaterutrecht.nl/nieuws/201-quake-op-tv-npo-theater-2020

uitzending Een soort Hades op tv

De voorstelling *Een soort Hades* – die regisseur Thibaud Delpeut in 2015 bij Theater Utrecht maakte en waarvoor hij de Regieprijs 2016 won – was donderdag 1 juli om 20.30 uur te zien op NPO 2 Extra. Het stuk schetst een scherp, menselijk portret over het leven van een grote groep patiënten, hun familieleden, de

artsen en verzorgers in een psychiatrische inrichting. De voorstelling werd in 2016 door het Nederlands Theater Festival geselecteerd als één van de beste voorstellingen van het seizoen.

Ter gelegenheid van deze uitzending gaf Thibaud een interview aan de VPRO gids. "Een soort Hades is nog steeds een van mijn favoriete voorstellingen," zegt regisseur Thibaud Delpeut (1978), artistiek leider van Theater Utrecht. "In Een soort Hades heb ik bespreekbaar willen maken hoe mensen in de prestatie maatschappij kunnen doordraaien. Door de grote maatschappelijke druk belanden mensen in de psychiatrie, die er anders niet zouden belanden. Norén laat zien hoe dun de lijn is tussen functioneren en disfunctioneren. De personages zijn heel herkenbaar. Je krijgt als publiek het gevoel: ik zou daar ook kunnen zitten." (door Colin van Heezik in VPRO gids).

Kijkcijfers schatting: 1000 (Stichting Kijkonderzoek 2021).

www.theaterutrecht.nl/nieuws/218-een-soort-hades-do-1-juli-te-zien-op-tv-bij-npo-start

Uitmarkt

Tijdens het landelijke Uitmarktweekend gaven we in samenwerking met Stads-

schouwburg Utrecht op zaterdag 28 augustus 2021 rondleidingen door de schouwburg. We vertelden over de voorbereidingen van *De Kleine Zeemeermin* en deelden "zeemeerminnijsjes" op zeeschelpen uit met ijs van de Utrechtse ijssalon Roberto's. Ook toonden we een filmpje waarop te zien was hoe de animaties tot stand kwamen en welke technieken daarvoor gebruikt werden.

Aantal bezoekers: 76.

www.theaterutrecht.nl/nieuws/241-rondleiding-stadsschouwburg-utrecht-tijdens-uitmarkt

Uitfeest Utrecht

Ter gelegenheid van het Utrecht Uitfeest op 11 en 12 september 2021 – dat dit jaar kleinschaliger en in aangepaste vorm plaatsvond – presenteerden we 'All Access'. Kijkers kregen kosteloos exclusieve toegang tot de voorstellingsregistraties van Thibaud Delpeuts producties. Het hele Uitfeestweekend kon men op onze website naar een voorstellingsregistratie van keuze kijken. We boden aan: *Caligula*, *Een soort Hades*, *Stad der Blinden*, *Westkaai*, *Hedda Gabler*, *Platonov* en *Thuislozen*. Aantal kijkers: 185.

www.theaterutrecht.nl/nieuws/223-registraties-thibaud-delpeut-te-zien-op-uitfeest-2021

open repetitie

Tijdens het maakproces van *De Kleine Zeemeermin* boden we publiek de gelegenheid om een kijkje achter de schermen te nemen middels een openbare repetitie. We zouden tussen 4 november en 2 december elke donderdagmiddag de deuren van ons huistheater De Paardenkathe draal open zetten voor publiek. Wegens coronabeperkende maatregelen heeft alleen de eerste open repetitie (op 4 november) doorgang gevonden.

Aantal bezoekers: 5.

www.theaterutrecht.nl/nieuws/230-open-repetities-de-kleine-zeemeermin-afgelast

Wijkjury Kickoff

Zaterdag 30 oktober 2021 vond de kickoff plaats van Wijkjury Utrecht '21-'22. Een nieuwe groep mensen uit alle wijken van de stad die normaliter weinig tot nooit naar theater gaan, en nu een seizoen lang elke maand één of twee voorstellingen van Utrechtse makers bezoeken. Met ingang van dit nieuwe theaterseizoen neemt Theater Utrecht, Wijkjury Utrecht onder haar hoede.

Naar het voorbeeld van de landelijke Wijkjury van Adelheid Roosen / Female Economy, brengt Wijkjury Utrecht nieuw publiek

naar het theater. Zestien Utrechters uit alle wijken van de stad en variërend in leeftijd en afkomst verkennen samen de reikwijdtes van het theateraanbod. Met een nieuwe, onbevangen blik laten ze een ander geluid in de theaterwereld horen. Dit doen ze onder leiding van coördinator Jordy Roeten.

De Wijkjury Utrecht bestaat uit: Ambika, Rita, Esther, Florie, Gieta, Johanna, Lila, Martine, May, Pasram, Niermala, Sanne, Ursula, William, Warda, en Zakaria. Ze wonen in verschillende wijken: Tolsteeg, Overvecht, Zuilen, Centrum, Zeeheldenbuurt, Leidsche Rijn, Lombok, De Meern, en Oudwijk.

www.theaterutrecht.nl/nieuws/231-wijkjury-utrecht-kickoff ■

DE PAARDENKATHEDRAAL

In het voorjaar van 2021 bouwden we een aparte website voor activiteiten in De Paardenkathedraal (zie www.depaardenkathedraal.nl). Voorheen stond externe programmering in De Paardenkathedraal tussen onze eigen voorstellingen op de website www.theaterutrecht.nl. Dit creëerde sporadisch verwarring bij bezoekers. Ook leerden we van publieksonderzoek dat Utrechters naast de (landelijke) speellijst van ons gezelschap ook graag een overzicht van activiteiten in De Paardenkathedraal zouden zien. Bovendien willen we meer natuurlijke loop creëren naar De Paardenkathedraal en daar vaker publieksprogrammering realiseren.

Alle externe programmering in De Paardenkathedraal krijgt nu een plek op deze nieuwe website. Ook voor vragen over de verhuurmogelijkheden en technische specificaties is deze site een goed platform. Op de website hebben in 2021 de volgende activiteiten van externen in de agenda gestaan: Festival Oude Muziek (*Kaffee-kantate!*), de afstudeerproducties van ArtEZ (*Loftgenoten* en *Philosophy of the world*), De Dansers (*Hold your horses*), DOX Club specials, en onze eigen activiteiten *Common Ground* en *Koliek*.

In 2021 ontving de nieuwe website 2580 unieke bezoekers, met een ongewoon lage bouncerate van 62.40%. De bouncerate verwijst naar het aantal bezoekers dat de website direct weer verlaat zonder enige actie te ondernemen – dus: hoe lager, hoe beter. ■

TALENT- ONTWIKKELING

Theater Utrecht voert op meerdere fronten actief beleid op talentontwikkeling.

Op artistiek niveau door nieuwe talenten in Innovation:Lab een kans te geven nieuwe ideeën voor het theater van de toekomst te ontplooien, door de DOX Clubs waar jongeren meewerken aan de voorbereidingen van een productie, en door in ons huistheater De Paardenkathedraal afstudeervoorstellingen te programmeren van studenten van kunstvakopleidingen. Ook draaien stagiaires actief mee op de verschillende afdelingen op kantoor en in het theater: productie, techniek, marketing & communicatie, en educatie & publiekswerking. Daarnaast hebben we in de Raad van Toezicht ook een stagiaire aangenomen, die onderzoek doet naar de toepassingen van de codes.

Verder gaf Theater Utrecht een online gastcollege aan vijftien studenten van de opleiding OPP op het AHK over marketing in projectplannen en subsidieaanvragen.

Studenten van de Universiteit Utrecht (Contemporary Theatre, Dance and Dramaturgy) bekeken online de registratie van *Immens*.

stagiaires

In 2021 draaiden meerdere stagiaires van verschillende opleidingen – zowel MBO als HBO – succesvol mee in onze organisatie.

Zie hieronder een lijst van de opleidingen waar zij studeerden:

Albeda – Podium- en evenemententechnicus Licht

ROC Midden Nederland - Podium- en Evenemententechniek

ROC Midden Nederland – Medewerker Mediaredactie

ROC Rijn IJssel – Medewerker Evenementenorganisatie

HKU - Kunst en Economie

AHK – Opleiding Design & Technologie

AHK - Opleiding Productie Podiumkunsten

Toneelacademie Maastricht – Acteursopleiding

Twee stagiaires hebben we inmiddels een contract aangeboden; op de afdeling techniek en als coördinator van de verhuur van De Paardenkathedraal.

DOX Club Connection

In de DOX Club *Connection* met regisseur Casper Vandeputte en choreograaf Justin de Jager werd van september tot november 2021 met een groep jonge talenten hard gewerkt aan het vooronderzoek voor de productie *What is love*. In *Connection* onderzoeken de makers hoe hun werk met elkaar verbonden is en waar het elkaar

kan versterken. Samen met de performers uit de DOX Club gaan ze in gesprek over waarom mensen verbindingen aangaan. Met elkaar, de wereld om ons heen of ons eigen lichaam. *What is love* is een muzikale theater- en dansvoorstelling die in het voorjaar van 2022 te zien is in de theaters.

www.theaterutrecht.nl/nieuws/237-dox-club-als-vooronderzoek-voor-what-is-love

DOX Club Specials

Op 17 en 18 december 2021 waren de presentaties van de DOX Club specials te zien – een jaarlijks terugkerende event in De Paardenkathedraal. Van theater, dans, tot auditieve beats en spoken word. Iedereen zoekt naar verbinding. In een relatie, op je werk, met je vrienden en familie. De afgelopen maanden hebben de performers van de DOX Clubs in co-creatie met jonge performers hard gewerkt binnen dit thema. Drie clubs presenteerden hun werk: *Connection* van Casper Vandeputte en Justin de Jager, *Krave* van choreograaf Jasper van Luijk, *Alleen Fans* van Gavin-Viano en Harun Balci.

www.depaardenkathedraal.nl/voorstellingen/dox-club-specials

afstudeervoorstellingen ArtEZ

In het kader van talentontwikkeling pre-

senteerden we op 25 en 27 september 2021 twee afstudeerproducties van ArtEZ in De Paardenkathedraal: *Loftgenoten* door IJdele Boys en *Philosophy of the world* door Blond & Cynisch.

www.depaardenkathedraal.nl/voorstellingen/loftgenoten

www.depaardenkathedraal.nl/voorstellingen/philosophy-of-the-world ■

EDUCATIE & PUBLIEKSWERKING

inleiding

Educatie & publiekswerking is een gedeelte van Theater Utrecht en DOX. Het team bestaat uit drie medewerkers die in 2021 hard hebben gewerkt binnen een jaar dat door coronabeperkende maatregelen voor een groot deel bestond uit initiëren, wijzigen, opstarten, wachten, aanpassen, verplaatsen en afwachten. De kern van het werk ligt bij het contact met de leerlingen, de docenten, het publiek en de collega's uit het werkveld en dat is zeer gemist. We hebben dan ook extra genoten van de keren dat we hen wel konden ontvangen, uitdagen en inspireren.

docententeam

In 2021 investeerden we in de ontwikkeling van onze freelance docenten door middel van docentenbijeenkomsten. Docenten werden ingewerkt op het nieuwe programma aanbod en er was ruimte om ervaringen en kennis uit te wisselen. Ook betrokken we docenten bij de ontwikkeling van onze educatieproducten en gaven we ze de mogelijkheid om zich middels trainingen te ontwikkelen tot gespreksleider.

onderwijsaanbod

Om ons onderwijsaanbod voor het voortgezet onderwijs (VO) en MBO goed zichtbaar en gemakkelijk deelbaar te maken

ontwikkelde we in 2021 een online VO/MBO brochure: www.theaterutrecht.wij-zijndox.nl

Om de verkoop van eigen voorstellingen en educatief aanbod op scholen zowel binnen Utrecht als landelijk te versterken, bundelden de aan impresariaat STIP verbonden theaterorganisaties (in geval van onze partner DOX) hun krachten door het delen van kennis en netwerk. Het delen van netwerk scheelt veel tijd omdat we anders per organisatie apart moeten opbouwen richting scholen en theaters.

Onderwijs wist ons te vinden om workshops, voorstellingen en (net als in 2020) *Fokking Awkward - de film* in te plannen. Ook hebben we lopende projecten met onze partnerscholen opnieuw opgepakt en voortgezet. Zo is bijvoorbeeld de jaarprogrammering met het Gerrit Rietveld College weer opgezet. Ook zijn we banden aangegaan met nieuwe scholen zoals Rientjes Mavo in Maarssen en Kranenburg Praktijkonderwijs in Utrecht.

In het kader van een pilotprogramma genaamd Klass Labs gingen we een samenwerking met Kunst Centraal aan. Hierin activeerden we leerlingen op experimentele wijze om deel te nemen aan *out of*

the box kunstprogramma's. Eigen verzoeken ten aanzien van kunsteducatie werden gehoord en vertaald naar lesmateriaal waar ze verbonden aan gewerkt hebben. Verzoeken van leerlingen ten aanzien van kunsteducatie werden gehoord en vertaald naar lesmateriaal. Leerlingen voelden zich hierdoor compleet verbonden met het project en dit maakte het zo succesvol. Het traject zal in 2022 een vervolg krijgen.

educatie en publiekswerking

Voor de producties van Theater Utrecht ontwikkelden we publieksaanbod voor *Pain Against Fear* (masterclass voor Kunstvakopleidingen), een ludieke actie voor *Dashboard* ('stuur jezelf een ansichtkaart') en een uitgebreid publieksprogramma voor *De Kleine Zeemeermin*. Voor *De Kleine Zeemeermin* werkten we intensief samen met de Stadsschouwburg Utrecht en MBO Nimeto. Studenten van de opleidingen Fotografie & Styling en Stand & Decorbouw droegen bij aan een expositie met fotostands.

Ook ontwikkelden we een Medialab gebaseerd op de technologische innovaties gebruikt in de voorstelling, voortgekomen uit Innovation:Lab. De volledige expositie hebben we helaas niet kunnen delen met publiek wegens coronabeperkende maat-

regelen – delen ervan hebben de weken ervoor in de buitenbakken van de Stadsschouwburg gehangen.

Verder gingen we voorbereidend aan de slag voor de producties van 2022. Zo deden we met de Fontys Docent Theater studenten een voorstudie voor de voorstelling *What is love* en was er een voorbereidende sessie met docenten uit het VO in het kader van de nog nader te ontwikkelen Voorstelling in de klas in 2022.

In 2021 werkten we aan het uitdenken van een publieksprogramma voor zowel DOX als Theater Utrecht, waarbij we aan relatiebeheer kunnen doen door ófwel nieuwe samenwerkingen aan te gaan ófwel bestaande relaties kunnen continueren en verdiepen. Zo was er een project met Museum Catharijneconvent en Welkom in Utrecht waarbij we publieksgroepen en kennis deelden. Helaas kon de publieke versie van dit zeer geslaagde project na diverse verplaatsingen uiteindelijk geen doorgang kunnen vinden vanwege coronabeperkende maatregelen.

Er liggen plannen klaar om maandelijks een publieksactiviteit te organiseren in De Paardenkathedraal. Deze plannen zullen we verder ontwikkelen in 2022. ■

MARKETING & COMMUNICATIE

inleiding

Net als 2020 was 2021 een jaar waarin we werden gedwongen tot het vinden van een gezonde balans tussen bevredigende bezoekerscijfers en coronabeperkende maatregelen. Annuleringen, wijzigingen en verplaatsingen waren wederom aan de orde van de dag. De flexibele workflow die we in 2020 ontwikkelden, voerden we door in 2021. Campagnes richten we tegenwoordig zoveel mogelijk in op online en social media, om zo tot op het laatste moment wendbaar te blijven. We merkten dat - ook als het weer wél mocht en kon, bijvoorbeeld rond de zomer - dat publiek nog steeds aarzelend is, en niet direct staat te trappelen om weer naar het theater te gaan. Dit effect zullen we waarschijnlijk nog lang blijven merken. Zaak is theater weer *top of mind* te krijgen. Hier gingen we in de sector ook collectief mee aan de slag (zie 'Collectieve Campagnes'). We brachten het afgelopen jaar vooral de maakprocessen – van *De Kleine Zeemeermin*, *Koliek* en *Innovation:Lab* – naar buiten door middel van kwalitatieve foto- en videocontent.

merkstrategie

Zoals in het vorige jaarverslag beloofd, ontwikkelden we in 2021 als onderdeel van de corporate merkstrategie een nieuwe

pay off. Passend bij de interne merkwaarden 'ongeremd', 'ontregelend' en 'ontbloot', werd dit: Play On!

We bedoelen met Play On! 'spelen' in de breedste zin van het woord. Denk aan 'play = spelen = acteren = play = theater'. Het refereert aan het voortdurende proces van experimenteren en ontdekken waarmee we onszelf steeds weer opnieuw uitvinden. Play On! is onze belofte dat we nooit stil staan, altijd doorgaan, doorontwikkelen, op zoek naar nieuwe grenzen. Dat stopt nooit. Play On! staat voor onze ambitie. Het is onze uitdaging. We onderstrepen het avontuurlijke karakter van onze voorstellingen en nodigen het publiek uit om samen met ons te spelen. We creëren met deze pay off een duurzame herkenbaarheid, merkvoorkeur en onderscheiden ons van andere theatergezelschappen.

Hoe passen we Play On! toe? We gaan deze boodschap de komende jaren laden zodat het publiek hem herkent, begrijpt en voelt. Dat gaat niet vanzelf. We zullen het betekenis gaan geven en er emotie aan toevoegen. De merkwaarden 'ongeremd, ontregelend en ontbloot' pretenderen immers nogal wat; het zegt iets over de tone of voice, de stijl en de beeldkeuze.

PLAY ON!

We hebben een vormgeving ontwikkeld voor Play On! die past bij de huidige huisstijl, maar ook duidelijk op zichzelf staat.

Met dit merkbouwen willen we werken aan een duurzame herkenbaarheid van ons gezelschap. Ons onderscheidend vermogen helder maken. Zorgen voor loyaliteit en houvast en richting geven bij toekomstige keuzes in programmering, educatie, en marketing.

collectieve marketingcampagnes

Theater... Mooier dan Ooit!

De collectieve marketingcampagne 'Theater... Mooier dan Ooit!' zetten we in 2021 gezamenlijk op met de rest van de podiumkunstensector; zowel de gesubsidieerde als de commerciële instellingen. Dit gebeurde met financiële ondersteuning van Het Nationaal Theaterfonds, de Bankgiroloterij, OCW, en het Prins Bernhard Cultuurfonds. De coördinatie werd gedaan door het Nationaal Theaterfonds. Vanaf april 2020 is deze publiekscampagne gelanceerd. Doel was een campagne voor het grote publiek om post-corona de podiumkunsten in zijn algemeenheid onder de aandacht te brengen en theaterbezoek weer onderdeel te laten worden van de vrijetijdsbesteding.

www.mooierdanooit.nl

De Belofte

In januari 2021 werd een collectieve campagne gelanceerd, op initiatief van Lieven Cooman van Theater Flint in Amersfoort. Wat begon als een hoopvolle tekst speciaal geschreven voor één theater werd al snel omarmd door de gehele culturele sector en groeide uit tot een poëtisch statement dat sectorbreed werd verspreid. 'De Belofte' (een tekst geschreven door Jan Beuving) gaat over de belofte van een lege zaal, waarin de magie van wat straks weer kan en mag sluimert. Wij kijken uit naar dat moment. De sector belooft alvast 400 kaarten voor bezoekers te reserveren. Zodra de deuren weer geopend zijn, maakte het publiek kans om twee kaarten voor een voorstelling of concert te winnen. In een volle zaal, waarmee de belofte werkelijkheid wordt.

www.droom-mee.nl.

seizoenscampagne

Voor de start van het seizoen richtten we een corporate campagne in om aandacht te vestigen op het nieuwe seizoen en op ons programma van dit najaar (*Koliek*, *Innovation:Lab*, *De Kleine Zeemeermin*, *Dashboard*, *Pain Against Fear*) om zo een boost te geven aan de zichtbaarheid en kaartverkoop. Deze campagne startte eind augustus, liep door in september en

bestond uit print advertenties in *Uitagenda Utrecht*, *DUIC*, studenteninformatiegids, *Theaterkrant* magazine, *NRC*, *Volkskrant*. Online banners en advertorials waren zichtbaar op *DUIC.nl*, *uitagenda utrecht.nl*, *ad.nl*, *indebuurt utrecht.nl*, *theaterkrant.nl* en op social media. Dit vulden we aan met een live programma van rondleidingen in de Stadsschouwburg Utrecht in het Uitmarktweekend.

media-aandacht

We kregen in 2021 €640.000 aan media-aandacht voor alle producties, inclusief corporate, in de vorm van 141 items – print en online. Hoewel het minder items waren dan vorig jaar (274) vertoonde de mediawaarde een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar. Dit komt met name door de vele aandacht rond *Koliek* en de uitreiking van de Theo d'Or aan Naomi – wat in de landelijke dagbladen veel persaandacht opleverde met grote artikelen. De piek in bereik was dan ook in september, rond het Nederlands Theater Festival en de uitreiking van de Toneelprijzen.

website

We ontvingen in 2021 79.927 bezoekers op www.theaterutrecht.nl (versus 83.832 in 2020 en 90.259 in 2019). Dit aantal is dus

iets verder gedaald, wat verklaarbaar is gezien het beperkte aantal voorstellingen en de weinige activiteiten wegens coronabeperkende maatregelen. Het aantal unieke bezoekers bedroeg 62.940 (versus 60.345 in 2020 en 64.462 in 2019) – gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De grootste daling van bezoek zien we in de voorstellingspagina's. Het bezoek aan de homepage is licht gestegen (4%), en het bezoek aan de pagina over De Paardenkathedraal op www.theaterutrecht.nl is flink gestegen. Dit komt waarschijnlijk door de inkomende links vanuit de nieuwe website van De Paardenkathedraal (www.depaardenkathedraal.nl). Het profiel van onze websitebezoekers is niet substantieel gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. We zien een mooie diversiteit qua leeftijd en het merendeel komt uit de Randstad. Het mobiele gebruik is verder gestegen van 52% naar 57%.

We voerden wederom een doorlopende Google Ads-campagne met ons Google Grants budget om meer verkeer naar onze site te genereren. Via deze Google Grants is in 2021 ruim 18.000 dollar aan (kosteloos) advertentiebudget uitgegeven (in 2020 was dit 25.000 dollar) met 16.986 impressies. Dit resulteerde in 3135 kliks naar de website (CTR 18,46%). In

2020 lag het aantal kliks op 5189 en in 2019 op 5707. De gemiddelde kosten per klik waren in 2021 5,75 dollar (versus 5,55 dollar in 2020 en 2,21 dollar in 2019). Het grootste deel van het budget wordt via de corporate naam en combinaties van de zoekwoorden Theater en Utrecht behaald. Daarna komen de voorstellingen. In het voorjaar lag het aantal klikken lager; dat trok vanaf de zomer weer aan met goede cijfers van augustus tot november. Tijdens de coronabeperkende maatregelen in december stortten de cijfers weer in. Kortom: er was weinig activiteit om campagne over te voeren en dat zie je duidelijk terug in de cijfers. De verwachting is dat dit voor 2022 weer zal aantrekken en meer verkeer naar de site zal opleveren.

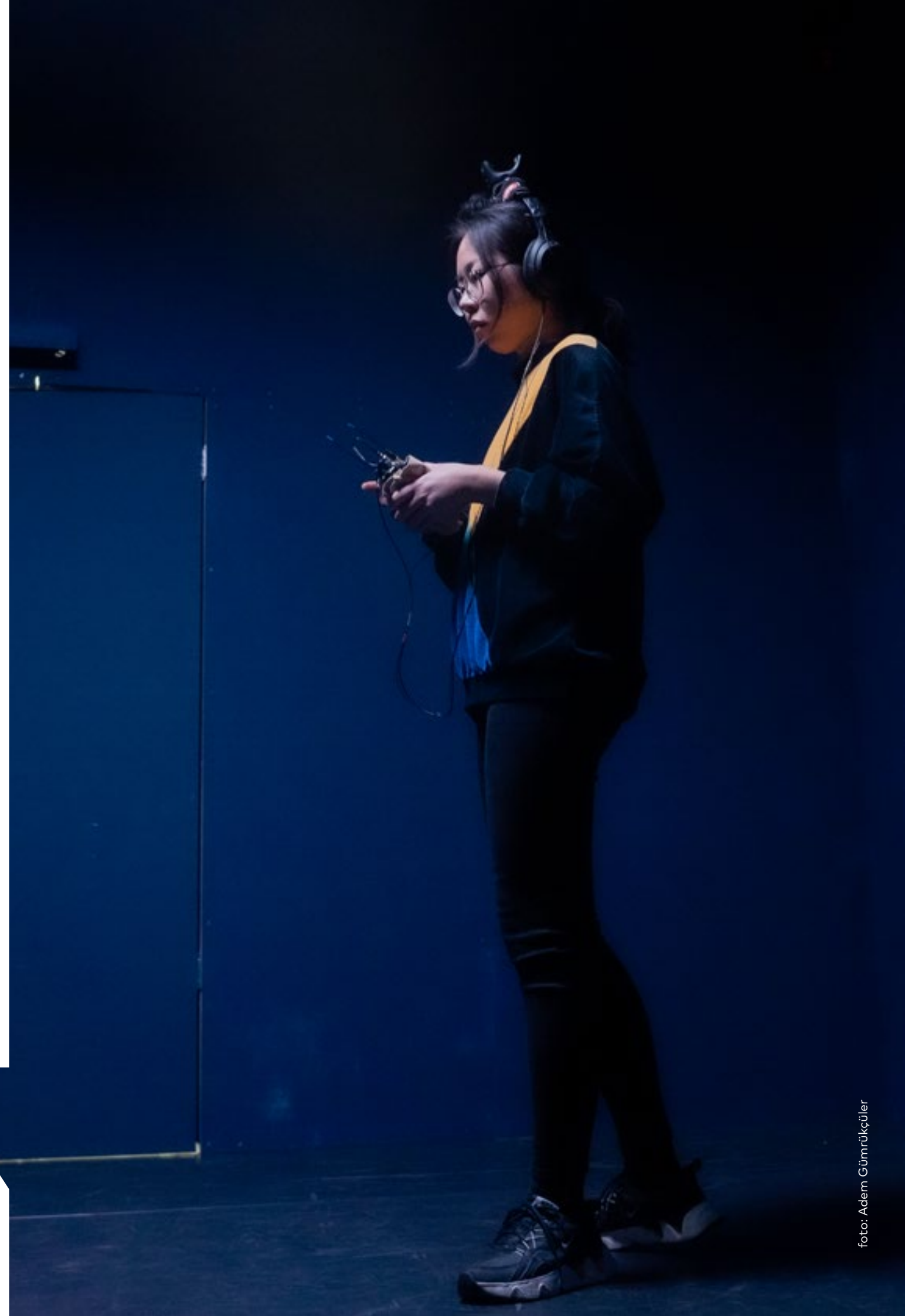
Wat betreft de betaalde campagnes voor de producties zien we op onze nieuw ingerichte Google Datastudio dat de banners op NPO-website, de social media advertenties, en de nieuwsbrieven voor de meeste conversies zorgen. Ook hebben we een hoog organisch en direct verkeer op de site. Dit is mogelijk verklaarbaar door de zichtbaarheid van posters in de stad, waarna mensen online zoeken naar Theater Utrecht of voorstellingstitels.

nieuwsbrief

We communiceren direct met onze achterban via de maandelijkse nieuwsbrieven. Het bestand is afgelopen jaar netto ietwat gedaald; dit is te verklaren door een 'opruimactie' waarbij we inactieve contacten zelf hebben verwijderd. We hebben nu 5784 contacten (vorig jaar 6040). De openratio van de nieuwsbrieven is ook wat gedaald: gemiddeld over 2021 33,8% (vorig jaar 35,5%). De benchmark voor openratios in de cultuursector ligt rond de 32%. We hebben de vormgeving van de nieuwsbrieven aangepast en hopen dat volgend jaar terug te zien in de cijfers. Een groot deel van onze nieuwsbrieflezers (62% vrouw – 38% man) is 65+ (35%), daarna volgt de groep 55-64 jaar (27%), daarna 45-54 jaar (16%), en 35-44 jaar (14%), en de kleinste groep is 18-34 jaar (8%). Op social media is onze achterban aanzienlijk jonger.

online en social media

Net als vorig jaar voerden we ook in 2021 een actieve campagne op onze social media kanalen Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Doel is inspireren, verleiden, binden en de interesse voor theater en Theater Utrecht te vergroten. De focus op het maken van content voor de social kanalen is in 2021 alleen maar groter ge-

worden. We doen dat veelal in eigen huis. In het voorjaar voerden we campagne op Facebook om de groei van onze kanalen te bevorderen. Dit zie je goed terug in de groei van volgers op Facebook: van 3228 vorig jaar naar 4005 nu. Instagram groeide van 2408 naar 2800 volgers, Twitter steeg licht naar 874 en we zijn ook actief geworden op LinkedIn (nu 477 volgers). We maakten een terugblikfilm op de vorige Kunstenplanperiode 2017-2020, die is hier te zien: www.theaterutrecht.nl/terugblik.

webshop

In 2021 ontvingen we in onze webshop 2.970 unieke bezoekers die gezamenlijk goed waren voor 6.569 paginaweergaven. We verkopen in de webshop truien en t-shirts van Permanent Destruction en tekstboekjes van verschillende voorstellingen. Er werden 67 transacties voldaan met een totaalbedrag van €1.239,50. Dit is ongeveer vergelijkbaar met de cijfers uit 2020.

voorstellingscampagnes

behind the scenes

In 2021 startten we met het kwalitatief vastleggen van behind-the-scenes beelden gedurende de maakprocessen. In plaats van één serie repetitiebeelden en één serie scènebeelden, creëren we nu continu beeld

om ons publiek mee te nemen in het gehele proces. Hier zetten we ook videocontent voor in: bewegend repetitiebeeld en interviews met de makers en performers. Zie hier de filmpjes van *Koliek* www.vimeo.com/530821141 en *De Kleine Zeemeermin* www.vimeo.com/655382173 (over de muziek) en www.vimeo.com/593381145 (over de animaties).

co-creatie

We hadden een aantal co-creatie sessies met de Stadsschouwburg Utrecht om de campagne voor *De Kleine Zeemeermin* te ontwikkelen en een goede basis neer te leggen. We volgden een online workshop 'Kidsmarketing' vanuit mediabureau BBK, waar we interessante *learnings* opdeden voor deze specifieke (en voor ons nieuwe) doelgroep. We verzamelden informatie vanuit de database van de Stadsschouwburg Utrecht en zetten een enquête uit onder de kaartkopers van de kerstvoorstellingen in de Stadsschouwburg en onder de achterban van Theater Utrecht.

De start van de kaartverkoop en de lancering van de campagne vond plaats in het weekend van 17 en 18 juli. Dit koppelde we aan de programmering van de *Buitenspelen* van Stadsschouwburg Utrecht. De campagne werd vervolgens

gefaseerd opgebouwd naar de première in december toe, met een grote focus op Utrecht. Het was dan ook een teleurstelling toen de theaters in december dicht moesten vanwege de coronabeperkende maatregelen, en een deel van de ingezette middelen hun doel misten.

vriendenprogramma

We volgden diverse trainingen, waarvan één over Friendraising en vriendenprogramma's (van KF Hein en Charistar). Dit resulteerde in een concreet omvormingsplan voor ons gratis ledenprogramma naar een betaald vriendenprogramma. De huidige leden bevroegden we via een online vragenlijst over waarom ze lid waren geworden en wat hun belangrijkste behoeften zijn bij een betaald vriendenprogramma. Ook namen we dit mee in de ideeën en brainstormen over publieksprogrammering. Op 27 september kregen de bestaande leden als eerste een uitnodiging om over te stappen naar de nieuwe vriendengroep. In 2021 schreven vijftien personen zich in.

We werden ook partner van het platform Nalaten aan Cultuur (oprichters: Hermitage Amsterdam, De Nieuwe Kerk, Vereniging Rembrandt, Mauritshuis, Van Gogh Museum, Koninklijk Concertge-

bouworkest, Internationaal Theater Amsterdam, Nederlands Dans Theater, Holland Festival) www.nalaten-aan-cultuur.nl. Hiermee willen we in een breder verband aandacht genereren voor de mogelijkheden van nalatenschap aan cultuur en aan Theater Utrecht.

CRM

In september stapten we over naar nieuwe CRM-software (Customer Relationship Management). De ideale situatie was één centraal platform, gekoppeld met diverse bestaande platformen (zoals ons ticketsysteem en nieuwsbriefsoftware), vanwaar we data kunnen verzamelen, analyseren en exporteren. Na vergelijkend onderzoek kozen we bewust voor Hubspot. Hubspot functioneert vrij letterlijk als een 'hub', waarbij de software koppelingen met andere platformen aanbiedt. In 2021 schoonden we ons volledige contactenbestand op en labelden elk contact. De labels dienen het filtersysteem ten doel; dynamische lijsten die worden gevuld op basis van labels en andere kenmerken. Hiermee kunnen we op een simpele manier onze genodigdenlijsten bijhouden. Het doel voor 2022 is om Hubspot verder te koppelen: aan onze nieuwsbriefsoftware, social media-kanalen en ticketsysteem. ■

FINANCIËN

omzet en exploitatieresultaat

In het afgesloten boekjaar is een omzet gerealiseerd van €2.924K. Het exploitatieresultaat bedroeg €780K positief. Evenals in het voorgaande boekjaar 2020 hebben de coronamaatregelen aanzienlijke impact gehad op het resultaat en wel in positieve zin. Voor een groot deel is dit te wijten aan het volledig naar 2022 moeten doorschuiven van alle kosten voor *De Kleine Zeemeermin* die, zoals beoogd, door de lockdown niet in première kon gaan in december zoals beoogd. In verband hiermee is een bestemmingsreserve gevormd van €534K. Voor het overige wordt het positieve resultaat verklaard door voornamelijk twee factoren. Ten eerste bleek het complexer dan voorzien om Innovation:Lab op te starten. Van de €362K die gereserveerd was voor de open call die moest resulteren in een achttal innovatieve experiences kon €234K niet worden besteed. Deels was dit het gevolg van deelnemers die zich terugtrokken op inhoudelijke gronden. Daarnaast speelde de complexe planning van zoveel gelijktijdige groepen een rol. Wegens knelpunten in de beschikbaarheid van studioruimte en personeel moesten de vier resterende experiences uitgesteld worden naar 2022. Theater Utrecht heeft tijdelijke werknemers - zowel in dienstverband als zelf-

standigen - steeds volledig doorbetaald.

financiële positie en continuïteit

Per 31 december 2021 bedraagt de algemene reserve van Theater Utrecht €666K. Het saldo van de gevormde bestemmingsreserves is €873K. Hiervan betreft €534K de bestemmingsreserve voor *De Kleine Zeemeermin* die op het moment van het vaststellen van dit verslag al is afgerond. Het restant betreft voornamelijk een reserve voor de activiteiten van Innovation:lab in 2022-2024 van €234K. De COVID-19 reserve bevat eind 2021 nog €3K. Verder is er een bestemmingsfonds Gemeente Utrecht gevormd waar ultimo 2021 €216K in zit.

De solvabiliteit (EV/TV) is eind 2021 79%. Het weerstandsvermogen (EV/totale baten) bedraagt 60%. De financiële positie is eind 2021 ruimschoots sterker dan minimaal noodzakelijk wordt geacht. Op basis van de goedgekeurde begroting 2022 neemt de solvabiliteit af tot 56% terwijl het weerstandsvermogen daalt tot 35%. Dit is exclusief ontwikkelingen sinds het vaststellen van de begroting, waaronder twee grote subsidieverleningen voor Innovation:lab van in totaal €536K voor de komende jaren.

In de begroting 2022 is rekening gehouden met de effecten van de pandemie. De extra subsidies voor COVID-19 zijn grotendeels benut en er is tevens voor 2022 een aanvullende steunronde aangekondigd. Indien nodig kan de programmering worden aangepast zonder risico op het niet voldoen aan prestatie-eisen. Wij verwijzen ook naar pagina 8: Terugblik Bestuur.

risico's en onzekerheden

coronacrisis

Hoewel onlangs de meeste beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie zijn komen te vervallen zullen de effecten op het publiek nog lang doorwerken. Het afgelopen jaar hebben we gemerkt dat ook bij lagere capaciteiten de zaal vaak nog niet kon worden gevuld. Publiek blijft weg om meerdere redenen. De vele annuleringen hebben gemaakt dat mensen steeds later kaarten kopen, met als gevolg dat veel bezoekers helemaal niet meer komen. Andere vormen van vermaak hebben deels de plaats van theaterbezoek ingenomen. Ook heerst er onzekerheid over de veiligheid bij potentiële bezoekers in kwetsbaardere doelgroepen. Het vervallen van de maatregelen zal op deze groep een negatief effect hebben. Tenslotte verwacht niemand dat de pandemie werkelijk voorbij is. Een

nieuwe en gevaarlijkere variant kan in korte tijd nieuwe maatregelen onontkoombaar maken. Het zal nog lang duren voordat het publiek de weg naar het theater weer terugvindt.

Behalve de effecten op onze bezoekers en de publieksinkomsten heeft de coronacrisis ook aan de aanbodzijde problemen veroorzaakt. Tal van zelfstandigen hebben de sector verlaten, veelal in eerste instantie tijdelijk vanwege de lockdowns. Een deel van hen heeft ontdekt dat buiten de sector beter betaald wordt en bovendien prettigere werkdagen gebruikelijk zijn. Alleen het verhogen van de tarieven is niet voldoende, omdat in alle sectoren schaarste aan personeel is. Gebrek aan personeel is daarmee een factor van belang geworden in de haalbaarheid van projecten.

verandering artistieke directie

Eind 2021 heeft Thibaud Delpout zijn vertrek als artistiek directeur van Theater Utrecht aangekondigd. Het Kunstenplan 2021-2024: *Open Source* van het gezelschap, de inzet op technologische innovatie, blijft de koers en het is van belang een opvolger te vinden die Innovation:Lab verder ontwikkelt en uitdraagt. Het vertrek van Thibaud Delpout betekent ook dat er

een programmatische aanpassing nodig is op het beleidsplan 21-24 waar het de titels van Thibaud betreft. Deze aanpassing zal ingezet worden door de opvolger van Thibaud.

kasstromen en financiering

De activiteiten worden voor het grootste deel gefinancierd door structurele subsidies van het Ministerie van OCW en de gemeente Utrecht. Er is een beperkte hoeveelheid lang vreemd vermogen bestaande uit egaliseringsreserves voor ontvangen investeringsbijdragen. Deze vallen vrij ten gunste van het resultaat in gelijke termijn met de afschrijvingen op de bijbehorende investeringen. Hoewel dit formeel vreemd vermogen betreft, is er geen sprake van rente of terugbetalingen. Wel moet op termijn de theatertechnische inventaris door vervangingsinvesteringen in stand worden gehouden.

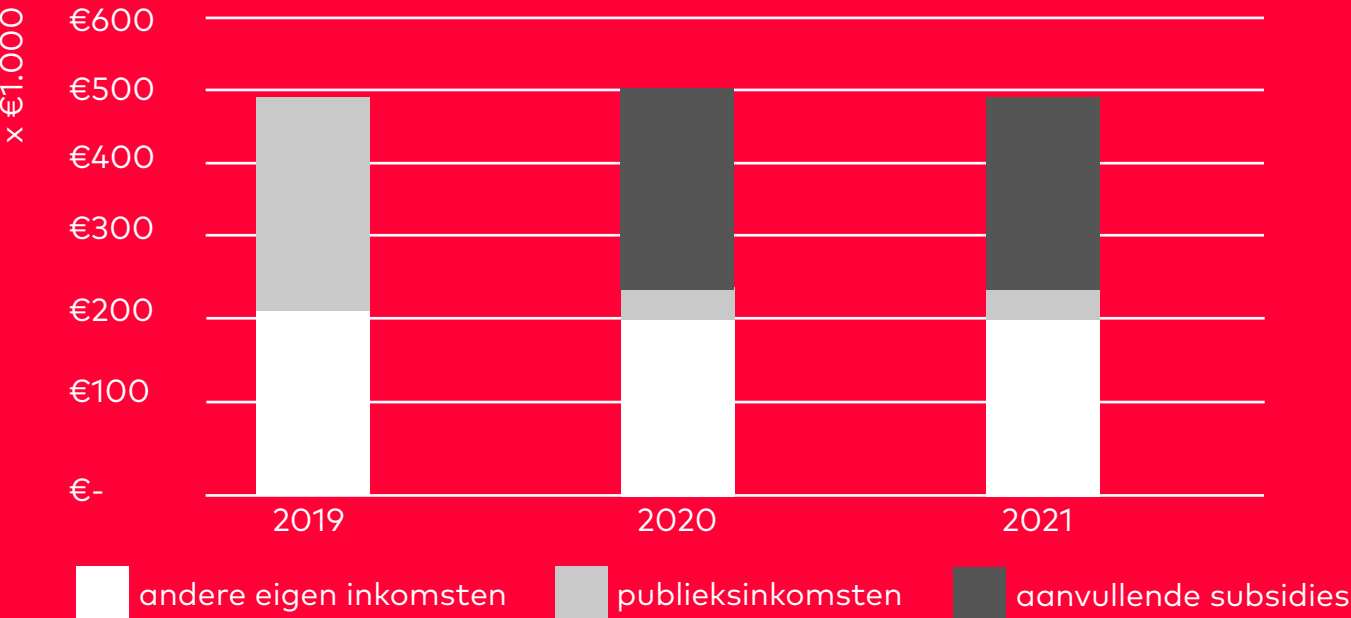
ondernemerschap

De inkomsten van het gezelschap bestaan voor het grootste deel uit structurele subsidies die gemiddeld goed zijn voor 80% van de totale baten. Het ondernemerschap van Theater Utrecht moet dus worden gezocht in de overige 20%. In een normaal jaar bestaat deze 20% voor het grootste deel uit publieksinkom-

sten, afhankelijk de programmering in een specifiek jaar. De andere eigen inkomsten (coproductiebijdragen, verhuur, detachering e.d.) genereren een vrij stabiele inkomstenstroom van circa €200K per jaar. De coronapandemie maakte dat de publieksinkomsten grotendeels wegvielen. Zoals uit de onderstaande grafiek blijkt hebben de aanvullende subsidies van OCW deze tegenvaller vrijwel volledig gecompenseerd.

In 2021 heeft Theater Utrecht twee aanvullende subsidies van OCW ontvangen om de effecten van de coronabeperkende maatregelen op te vangen. Er is geen beroep gedaan op andere vormen van steun, omdat dit niet nodig was. De extra subsidie is aangewend om de tegenvallende publieksinkomsten op te vangen en om salarissen en honoraria door te betalen van medewerkers. Hierbij zijn ook de resterende aanvullende subsidies uit 2020 grotendeels ingezet. Het exploitatieresultaat in 2021 was € 253K lager geweest indien er geen aanvullende subsidie zou zijn verleend. De aanvullende subsidie heeft geen invloed gehad op de overweging om personeel door te betalen, omdat dit hoe dan ook zou zijn gedaan. ■

eigen inkomsten en aanvullende subsidie 2019-2021

verloop COVID-19 reserve in 2021

restant aanvullende subsidies eind 2020		€ 165K
aanvullende subsidie 2e steunpakket	€ 186K	
aanvullende subsidie 4e steunpakket	€ 67K	
ontvangen in 2021	€ 253K	
lagere publieksinkomsten	€ 287K	
loonkosten geannuleerde activiteiten	€ 128K	
besteed in 2021	€ 415K	
mutatie 2021		-/- € 162K
restant aanvullende subsidies eind 2021		€ 3K

samenstelling van bestuur, directie en Raad van Toezicht

directie

Anne Marie Hoogland, algemeen directeur en statutair bestuurder.
Thibaud Delpeut, artistiek directeur.

De directie geeft leiding aan een organisatie met afdelingshoofden op het terrein van productie & techniek, marketing & communicatie, educatie & publiekswerking, financiën & control en bureaumanagement.

Raad van Toezicht - schema van aftreden

naam	functie	aantreden	einde 1e termijn	einde 2e termijn
Mourits, Monique Johanna Maria	voorzitter	19-06-2013	19-06-2017	19-06-2021 nog voor 2 jaar extra benoemd
van Vliet, Arnoldus Anthonius	lid	01-01-2015	01-01-2019	01-01-2023
Belhaj, Karima	lid	16-01-2019	16-01-2023	16-01-2027
Verberk, Maaïke Anne Wilhelma	lid	18-03-2021	18-03-2025	18-03-2029
Anijs - Sylvester, Damaira Nicole	lid	23-06-2021	23-06-2025	23-06-2029

RAAD VAN
TOEZICHT

Theater Utrecht is onderdeel van de landelijke basisinfrastructuur (BIS) in de functie van theatervoorziening in de regio Midden-Nederland en wordt gefinancierd door het Rijk en de gemeente Utrecht. Theater Utrecht volgt het raad-van-toezicht-model en de leiding van de organisatie is in handen van de statutair bestuurder en tevens algemeen directeur. Het honorarium van de bestuurder is conform de cao Toneel en Dans en voldoet aan de WNT-norm. Ook voor de overige medewerkers van Theater Utrecht is de cao Toneel en Dans leidend. In de jaarrekening (zie pagina 96) worden de personeelskosten nader toegelicht.

Begin 2021 wierf Theater Utrecht twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht: Maaïke Verberk en Damaira Anijs traden respectievelijk op 18 maart 2021 en 23 juni 2021 aan. In juni nam Remco Dolstra als lid van de Raad afscheid. Vanaf september volgden de Raad van Toezicht en de algemeen directeur de incompany training 'Toezichthouder in de culturele sector' van CRM Link. Tijdens de training is tijd en ruimte genomen voor een eerste zelf-evaluatie. Ook de stagiaire van de Raad van Toezicht, Lieve Baetens, nam deel aan de incompany training.

De Raad van Toezicht vergaderde in 2021 vier keer, waarvan tweemaal online, eenmaal live en eenmaal hybride. De agendaonderwerpen waren de kwartaalrapportages en management-update, de jaarstukken, de artistieke kern van Theater Utrecht, de bespreking van de 3 codes, het beleid omtrent veiligheid en voorkomen van ongewenst gedrag, de intensivering van fondsenwerving, de visie op de artistieke leiding, het concept profiel voor de nieuwe artistiek leider & conceptprocedure, de begroting 2022. ■

PERSONELE ZAKEN

In de periode februari tot en met maart voerde de directie ontwikkelgesprekken met de stafleden. In oktober werd een externe vertrouwenspersoon ingesteld, die ook werd geïntroduceerd bij de medewerkers middels een online bijeenkomst. De vertrouwenspersonen worden in de introductieboekjes van de producties met naam en mobiel nummer genoemd zodat alle leden van de cast en crew op de hoogte zijn van het protocol omtrent veiligheid en het voorkomen van ongewenst gedrag.

In 2021 is een medewerker op de afdeling Marketing & Communicatie langdurig ziekgemeld.

Bij het aantrekken van nieuw personeel en de betaling/honorering van medewerkers passen we de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie toe. Zie Toepassing van de drie codes (pagina 80).

nevenfuncties Raad van Toezicht

Monique Mourits

Directeur Communicatie & Marketing – Universiteit Utrecht

Bestuurslid – Internationaal Literatuur Festival Utrecht

Lid – Utrecht Development Board

Nol van Vliet

Bestuurder – Passie in Zorg

Remco Dolstra

Eigenaar - Dolstra Communicatie

Karima Belhaj

Senior Consultant Leadership & Strategic

Workforce development – Nederlandse

Spoorwegen

Lid – Sociaal Creatieve Raad

Bestuurslid – Maas Theater en Dans

Maaïke Verberk

Managing director – DEN Kennisinstituut

cultuur & digitalisering

Eigenaar – I mind

Eigenaar – The Quiet Mind

Damaira Anijs

Directeur – DNA Financial & Tax Services

Lid Raad van toezicht – WOW

Amsterdam

Bestuurslid – Sikkelfonds

Bestuurslid – WeAreHelpingPeople

Lieve Baetens / stagiaire Raad van

toezicht

Collectiemedewerker – Nederlands

Volksbuurtmuseum

Projectmedewerker – Blik op Werk ■

vaste en tijdelijke medewerkers in 2021

Abdelhadi Baaddi

Assistent Artistiek Leider / Developer

Ad van Mierlo

Hoofd Productie & Techniek

Anne Marie Hoogland

Algemeen directeur

Arjen Levison

Controller

Birte ten Hoopen

Hoofd Educatie & Publiekswerking

Charmaine Charlemagne

Educatie medewerker / Zangeres

Deborah Pinas-de Vries

Productieleider

Dorothy Blokland

Educatie medewerker

Jordy Roeten

Projectleider Wijkjury Utrecht

Lenette Vlasman

Marketeer

Myrthe Ligtenberg

Productiemedewerker De Paardenkathedraal

Nienke Kruit

Bureaumanager

Nik Tenten

1e Inspiciënt

Paulien van der Avoird

Productieleider

Philip den Uyl

Theatertechnisch assistent

Pieta Koopman

Hoofd Marketing, Communicatie en Sales

Remy Klerx

Financieel medewerker

Samiha Awad

Productieleider Innovation:Lab

Thibaud Delpeut

Artistiek directeur en regisseur

Thomas Lloyd

1e Inspiciënt

Thomas Ingelse

Online marketeer

Yingyi Wu

Educatie medewerker

stagiair(e)s in 2021

Anne van Rooij

Stagiaire Marketing & Communicatie

Annee Seders

Stagiaire Productie

Boy den Boer

Stagiair Techniek

Noa van der Vorst

Acteur

Sander Schaart

Stagiair Techniek

Twan Disbergen

Stagiair Marketing / Theatermedewerker

freelance medewerkers in 2021

zie bijlage (pagina 92)

VOORUITBLIK 2022

Het Kunstenplan 2021-2024 - *Open Source* blijft uitgangspunt voor Theater Utrecht. De begroting 2022 is vastgesteld en biedt ruimte voor nieuwe initiatieven ter vervanging van de titels van de vertrekkende artistiek directeur. De creaties van de twee makers die behoren tot de artistieke kern van Theater Utrecht, Casper Vandeputte en Naomi Velissariou, zullen in 2022 in première gaan. *What is love* (regie Casper Vandeputte) gaat 4 maart 2022 in première in Stadsschouwburg Utrecht. *Atropa* (regie Naomi Velissariou), een coproductie met Toneelhuis Antwerpen, Orkater en Stichting Naomi Velissariou gaat 10 november 2022 in première in Theater de Bourla in Antwerpen. De Nederlandse première vindt plaats op 22 november in Stadsschouwburg Utrecht. Het Innovation:Lab team presenteert in de eerste Experience meeting van 11, 12 en 13 maart het werk van de makers uit het eerste pilotjaar van Innovation:Lab. Ondertussen worden de voorbereidingen getroffen voor de start van de nieuwe funnels i.s.m. de partners DOX en HKU. ■

vooruitblik financiën 2022

samenvatting begroting 2022	X € 1.000
publieksinkomsten	487
overige directe inkomsten	390
indirecte inkomsten	80
bijdragen uit private middelen	73
totaal eigen inkomsten	1.030
structurele subsidie	2.449
incidentele subsidie	40
totale baten	3519
beheerslasten	759
activiteitenlasten	3.267
totale lasten	4.026
saldo gewone bedrijfsvoering	-/-507
mutatie reserves	507
saldo	0

TOEPASSING VAN DE DRIE CODES

Governance Code Cultuur

toepassing van de acht principes van de Code Cultural Governance

Principe 1

Stichting Theater Utrecht is onderdeel van de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) in de functie van theatervoorziening in de regio Midden-Nederland. Gefinancierd door het Rijk en de gemeente Utrecht heeft Theater Utrecht zowel een stedelijke als een landelijke opdracht voor het produceren en presenteren van theatervoorstellingen. Hierbij wordt ook ruimte gemaakt voor nieuwe talenten. In samenhang en als onderdeel van deze activiteiten ontwikkelt Theater Utrecht educatieve programma's in samenwerking met haar partner DOX. Bij de keuze en de realisatie van te ontwikkelen activiteiten is met name de visie van de artistiek directeur richtinggevend, maar wordt ook met verschillende maatschappelijk organisaties samengewerkt zoals beschreven in het verslag van de activiteiten.

Principe 2

De Governance Code Cultuur wordt door Theater Utrecht integraal toegepast; het gezelschap hanteert het Raad van Toezicht-model. De dagelijkse leiding is in handen van statutair bestuurder en tevens algemeen directeur, Anne Marie

Hoogland. Regisseur Thibaud Delpout is neemt per 31 maart afscheid van Theater Utrecht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert minimaal vier keer per jaar. Een delegatie van de Raad van Toezicht houdt een individueel jaar-gesprek met beide directieleden. Het honorarium van de bestuurder is conform de cao Toneel en Dans en voldoet aan de WNT-norm. Ook voor de overige medewerkers van Theater Utrecht is de cao Toneel en Dans de norm.

Principe 3

Op basis van de lijst met nevenfuncties van Raad van Toezicht-leden en het bestuur blijkt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling in relatie tot de activiteiten van Theater Utrecht. Bij de selectie en samenstelling van nieuwe leden wordt hieraan aandacht besteed. In continuïteit wordt hieraan ook aandacht besteed in een interne Raad van Toezicht-vergadering.

Principe 4

De samenstelling van de Raad van Toezicht gebeurt aan de hand van een vooraf vastgelegd profiel. In de afgelopen periode is daar nadrukkelijk de toepassing van de Code Diversiteit & Inclusie aan toegevoegd. In het najaar worden het door de

bestuurder opgestelde activiteitenplan en begroting van het daaropvolgende jaar in de Raad van Toezicht besproken en vastgesteld. In het vroege voorjaar worden het bestuursverslag, de jaarrekening van voorafgaand boekjaar door bestuurder en directie opgesteld en besproken met en vastgesteld door de Raad van Toezicht. Deze documenten vinden hun basis in tussentijdse financiële rapportages en vooruitzichten die door de bestuurder verstrekt en toegelicht worden in de Raad van Toezicht-vergadering. In tussentijdse gesprekken met de financieel specialist van de Raad van Toezicht worden ook de eventuele risico's besproken. Bestuurder en individuele Raad van Toezicht-leden kunnen onderling overleg hebben over specifieke onderwerpen zoals financiën, marketing en communicatie en personeelszaken. Agendering van de Raad van Toezicht-vergadering wordt voorbereid met en in overleg tussen bestuurder en de voorzitter.

Principe 5

De bestuurder is zowel beleidsmatig als zakelijk eindverantwoordelijk en geeft daarmee uitvoering aan het beleidsplan. Tegelijk vormt de bestuurder met de artistiek directeur de directie. Artistiek en zakelijke belangen in- en extern worden

hierin afgewogen. Jaarlijks worden de nog te plannen en uitgevoerde projecten door de directie zowel met de organisatie als de Raad van Toezicht besproken. De bestuurder is actief participierend en initiërend in de verschillende aan de landelijke BIS-infrastructuur gerelateerde werkgroepen en overlegstructuren. Een aantal keren per jaar is er overleg met zakelijke directies van BIS-theater-, dans- en jeugdtheaterinstellingen. In 2021 heeft het zogenaamde Noordwijkoverleg van de BIS-gezelschappen en hun standplaats-schouwburgen niet plaats gevonden. De directie/bestuurder geeft leiding aan een viertal hoofden van afdelingen: productie & techniek, financiën & controle, marketing & communicatie en educatie & publiekswerking. De laatste afdeling wordt gedeeld met DOX. De hoofden van de afdelingen hebben een eigen budget voor hun afzonderlijke activiteiten, die in de jaarbegroting wordt vastgelegd. De afdelingen hebben allen per productie/activiteit gebonden budgetten. De afdeling marketing & communicatie heeft daarnaast een algemeen corporate budget. De controller heeft regelmatig overleg met de hoofden van de afdelingen. Schuiven tussen productiebudgetten kan met toestemming van de directie. De bestuurder heeft minimaal maandelijks overleg

met de controller over de voortgang, en kwartaalrapportages ten behoeve van de afdelingshoofden en Raad van Toezicht. De bestuurder onderhoudt haar kennis en ervaring in zowel artistieke, zakelijke, als beleidsmatige ontwikkelingen, door bezoek aan een groot aanbod van vakmatige bijeenkomsten en voorstellingsbezoek.

Principe 6

De bestuurder ziet erop toe dat wet- en regelgeving omtrent veiligheid en arbeidstijden wordt nageleefd. Daarnaast zijn met de invoering van de Fair Practice Code meer aandachtspunten benoemd in de verhouding tussen en met medewerkers. De wijze waarop wij de beloning waarderen van medewerkers in loondienst of in opdracht zijn al jaren beide conform de cao Toneel en Dans. Medewerkers kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon of Mores-online. Toepassing en uitwerking van Code Fair Practice en Code Diversiteit en Inclusie worden hierna afzonderlijk toegelicht. Het jaarverslag 2021 rapporteert 2 meldingen van onheuse bejegening.

Principe 7

De Raad van Toezicht toetst in haar vergaderingen en gesprekken met bestuur en directie het voorgenomen beleidsplan

en de uitvoering daarvan. Daarbij wordt ook de klankbordfunctie van de Raad van Toezicht door het bestuur en de directie als waardevol ervaren. Het bespreken van beleidsplannen, activiteitenplannen, begrotingen en jaarrekening met daarin de artistieke visie en missie, de positionering, zakelijke aspecten en verantwoording, vormen daarbij de agenda. Zowel de Raad van Toezicht als het bestuur vinden het van belang om grootschalige, beeldbepalende projecten met elkaar te bespreken, waarbij uiteraard uitgangspunten vanuit de artistieke visie worden bepaald.

Jaarlijks voeren de controller, de financieel specialist van de Raad van Toezicht en de bestuurder een controlegesprek over de betreffende jaarrekening met de accountant. Tweejaarlijks wordt de rol van de accountant besproken en besproken of de controle-opdracht wordt gecontinueerd. Monitorgesprekken met zowel het Rijk als de Gemeente worden regelmatig samen met een lid van de Raad van Toezicht gevoerd. De voorzitter en bestuurder hebben regelmatig overleg over strategische vraagstukken en de voorbereiding van Raad van Toezicht-vergaderingen. De Raad van Toezicht komt daarnaast één keer per jaar samen

zonder de directie om haar eigen functioneren te evalueren en om de jaargesprekken met de directie voor te bereiden. In 2021 is dit overleg verschoven naar 2022. De Raad van Toezicht heeft elkaar veel ontmoet tijdens de in company training -Toezichthouder in de culturele sector- waar ook meerdere malen tijd en ruimte is gemaakt voor belangrijke onderwerpen als de jaaragenda, werkafspraken, risico-beheersing en zelfevaluatie.

Principe 8

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. Nieuwe leden worden geselecteerd op basis van een profielschets en openbaar geworven. Bij de laatste vacature is de Code Diversiteit en Inclusie nadrukkelijk toegepast. Kennis van de verschillende beleidsterreinen is aanwezig, en wordt gekoppeld aan een eigen visie op het geheel van het functioneren van het gezelschap. De leden van de Raad van Toezicht worden niet vergoed voor hun werkzaamheden.

Fair Practice Code

algemeen

Als lid van brancheorganisatie NAPK verplichten we ons tot de toepassing van de code fair practice. In de cao zijn afspraken gemaakt voor de minimum honorering

van zelfstandigen. Theater Utrecht hanteert al jaren een methodiek die gunstiger uitvalt. Op basis van vergelijkbare functies in de cao wordt een inschaling bepaald. Vervolgens worden niet alleen de gebruikelijke werkgeverslasten, zoals werknemersverzekeringen, pensioenen, sociale fondsen en premies verzuimverzekering hierbij opgeteld, ook worden alle verlofrechten uitbetaald evenals de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering en de transitievergoeding. Onkosten kunnen volledig worden gedeclareerd. Inhuur van zelfstandigen kost het gezelschap nooit minder dan personeel in dienstbetrekking. Vooral nog is de invloed van de toepassing van fair practice op de output van Theater Utrecht beperkt.

arbeidskosten

De arbeidskosten in de sector blijven achter bij die in de economie als geheel als gevolg van een structureel lagere loonontwikkeling. Voor ons als werkgever is de theatersector daardoor steeds minder aantrekkelijk. Extra structurele middelen om deze achterstand in te halen zijn hard nodig om te zorgen dat de sector niet alleen fair practice blijft, maar ook voor nieuwe medewerkers aantrekkelijk wordt om in te werken. Het gezelschap ondervindt dat het moeilijk is om perso-

neel te vinden voor de specifieke beroepen in het theatervak. Het gaat bijvoorbeeld om licht- & geluidstechnici en productie-leiders. Naast de huidige schaarste op de arbeidsmarkt is er ook sprake van coronamoeheid en een vlucht naar branches die beter bestand zijn tegen risico's van de lockdowns van de pandemie.

Jaar	Theater	Gemiddeld	Overheid
2017	0,00%	1,71%	1,52%
2018	0,00%	2,33%	2,58%
2019	1,80%	2,74%	3,04%
2020	2,25%	2,24%	2,13%
2021	2,13%	1,93%	1,78%
2022	2,50%	2,58%	2,70%
cumulatief	8,68%	13,53%	13,75%
samengesteld	8,96%	14,31%	14,55%

Bron: [Cao-seizoen in beeld - AWWN Cao-kijker](#)

contractvormen

Bij het werven van personeel sluit het gezelschap zo goed mogelijk aan bij wet- en regelgeving. Bij een evidente gezagsverhouding en het ontbreken van de mogelijkheid tot vrije vervanging nemen we altijd mensen in loondienst. Dit stuit regelmatig op weerstand van mensen die gewend zijn dit anders te doen. Bij acteurs wijken we hier niet vanaf behalve in zoverre de acteurs medemakers zijn. In dat geval kan het aandeel in de productie

waarvoor geldt dat ze vanuit hun artistieke inbreng niet in gezagsverhouding staan eventueel als zelfstandige worden uitgevoerd. Dit heeft niet de voorkeur, maar het is zo gebruikelijk in de sector dat het soms moeilijk is ervan af te wijken. Dit geldt in sterkere mate voor theatertechnici die in de hele theatersector veelal als zelfstandige werken en daar niet van willen afwijken. Door het grote tekort aan gekwalificeerde theatertechnici is het vaak onmogelijk deze mensen in dienst te nemen, omdat ze anders simpelweg het werk niet aannemen. Arbeidsrechtelijk is dit te verdedigen omdat doorgaans vrije vervanging goed te onderbouwen is en bij specialisten de gezagsverhouding maar beperkt aanwezig is. Artistiek personeel zoals ontwerpers werken altijd op basis van een opdrachtovereenkomst. Met componisten en auteurs worden persoonlijk of via tussenkomst van een agent opdrachtovereenkomsten gemaakt, waarin het aantal beoogde speelbeurten wordt vastgelegd. Bij een herneming wordt een vervolgovereenkomst opgesteld. De hoogte van het honorarium wordt gebaseerd op richtlijnen van beroepsverenigingen.

Onderstaande tabel is tot stand gekomen op basis van gegevens uit de financiële en salarisadministratie. Onder zelfstandigen

Werkzame personen Theater Utrecht 2021

Werkzame personen	Aantal	Uur/fte	Bedrag
Uren werkweek fte		38	
Werknemers vast (onbepaalde tijd)	16	13,52	€ 1.027.856
Werknemers tijdelijk (bepaalde tijd)	21	1,4	€ 71.566
Ingehuurde zelfstandigen	96	5,69	€ 364.704
Overige werkzame personen	27	1,55	€ 104.255
Stagiairs	9	1,97	€ 9.710
Vrijwilligers	1	pm	€ 80

zijn gerekend medewerkers die hoofdzakelijk vergoed worden op basis van tarieven per tijdseenheid, zoals artistieke medewerkers, uitvoerenden, technici en productiemedewerkers, waarbij de fte berekend is op basis van overeengekomen tarieven per tijdseenheid. Onder overige werkzame personen zijn gerekend leveranciers van arbeidsintensieve diensten zoals decorbouw, schoonmaak, catering et cetera die niet op inzet maar op output worden gehonoreerd. Het aantal personen en de fte in deze categorie is een zeer grove schatting.

Sinds juni 2020 heeft het ministerie van OC&W in totaal vijf steunpakketten geregeld voor de cultuursector om het wegvallen van de publieksinkomsten door de lockdown te compenseren. Bij de aankondiging van het eerste steunpakket heeft de minister aangegeven dat ze verwacht

dat de steunmiddelen waar mogelijk ingezet worden om zzp'ers volledig te compenseren voor geannuleerde opdrachten en om nieuwe opdrachten te geven aan makers en uitvoerenden, zodat de sector draaiende blijft. Helaas kon er ook het afgelopen jaar slechts beperkt live gespeeld worden, omdat de podia maar beperkt openwaren. Desondanks zijn er door de sector allerlei nieuwe initiatieven ontplooid om publiek te bereiken en nieuw aanbod te ontwikkelen.

Het niet volledig doorbetalen van zelfstandigen is een groot probleem voor de theatersector. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan de - hopelijk zeldzame - instellingen die hun contractuele of morele verplichtingen niet konden of wilden nakomen, maar ook aan gemiste inkomsten door niet geplande activiteiten, waardoor tal van zelfstandigen zonder

werk kwamen te zitten. Zoals hierboven al benoemd hebben hierdoor veel hooggequalificeerde zelfstandigen de sector verlaten en is personeelsgebrek een belangrijk bedrijfsrisico's geworden.

Als werkgever hebben we met behulp van de steunmiddelen onze verantwoordelijkheid hebben genomen richting werknemers met een tijdelijk dienstverband en zzp'ers. Branchevereniging NAPK, waar wij bij aangesloten zijn, heeft na overleg met de Kunstenbond en het bestuur van ACT (Acteursbelangen) een richtlijn opgesteld met het dringende advies zzp'ers na annulering door te betalen volgens een rekenmethode die rekening houdt met de duur van de opdracht en termijn waarop geannuleerd wordt (de richtlijn is op te vragen bij NAPK). Wij hebben deze richtlijn gehanteerd voor onze opdrachtnemers.

Theater Utrecht heeft daarnaast veel vervangend werk gecreëerd met Innovation:Lab. In de oorspronkelijke meerjarenbegroting was in 2021 € 372K gereserveerd voor de grote zaal voorstelling *Doing Hamlet*. Toen duidelijk werd dat het door de coronabeperkende maatregelen in 2021 onverantwoord was om twee grote zaal voorstellingen te produceren is dit

budget grotendeels herbestemd voor Innovation:Lab. Hoewel het niet gelukt is de middelen volledig in 2021 aan te wenden konden we met dit project tientallen makers en technici aan het werk houden met relevante en toekomstgerichte projecten. De resterende middelen zijn gereserveerd om dit project voort te zetten in de komende jaren. Hiermee kon het gezelschap deze mensen voor de sector behouden en ze gelijktijdig goed betaald werk bieden binnen hun eigen expertise. Naast Innovation:Lab is voor in totaal € 128K door betaald aan medewerkers in verband met geannuleerd of verplaatste activiteiten.

Code Diversiteit en Inclusie

personeel

Met de inclusieve vacatureteksten worden collega's geworven voor nieuwe functies en functies ter vervanging bij verlof. Vacatures worden zo open mogelijk geschreven. Hierin wordt de aansluiting gebracht op grotere groepen potentiële kandidaten als het gaat om competenties en opleiding. Het gaat hier over het helder en toegankelijk beschrijven van de functie-eisen in de vacature.

Er was aandacht voor nog niet officieel erkende feestdagen zoals Ketikoti. In de dorpspomp, wekelijkse online en live ont-

moetingsplek voor alle medewerkers, is een presentatie geweest over het koloniale verleden van Nederland. Ook de personeelsdag eind juni 2021 stond in het teken van de viering van Ketikoti.

inclusiviteit en programmering

De programmering bestaat uit de voorstellingen van Thibaud Delpeut, waarbij wij in de casting bi-culturaliteit terugzien. Er zijn de nieuwe verhalen van Casper Vandeputte waar hij naast scriptschrijver ook regisseur is in de coproducties met onze partner DOX. De nieuwe verhalen van Casper raken de nieuwe publieksgroepen op identiteitsniveau. Wij produceren en programmeren de transdisciplinaire voorstellingen van Naomi Velissariou, waar nieuwe vormen en locaties het voertuig zijn naar de vernieuwing van de theaterkunst. De programmering van de publiekswerking kenmerkte zich door initiatieven met regionale en Utrechtse partners, zoals het Common Ground project in samenwerking met Catharijneconvent, Welkom in Utrecht en De Voorkamer, waarbij we met vluchtelingen en nieuwkomers werken. Dit project zou eind 2021 plaatsvinden maar is vanwege coronabeperkende maatregelen doorgeschoven naar 2022. www.depaardenkathedraal.nl/voorstellingen/common-ground

partners

Theater Utrecht werkt actief mee in de landelijke stuurgroep Theater Inclusief, waar de BIS theatergezelschappen samenwerken aan inclusiviteit. Theater Inclusief biedt trainingen zoals inclusief leiderschap, werkt samen met 19 partners aan de 4 P's binnen de betrokken organisaties.

Theater Utrecht is daarnaast aanjager bij PACTUtrecht. Diverse Utrechtse instellingen, sector breed, spannen zich in voor diversiteit en inclusiviteit. Door de sectorbrede insteek is het mogelijk veel (geslaagde) voorbeelden en initiatieven te ontvangen en daar lering uit te trekken. Ook dagen we elkaar als stad uit de ontwikkelingen fundamenteel door te zetten.

publiek

In 2021 was Theater Utrecht aangesloten bij de landelijke overleggen van 'Theater voor Ketikoti', net zoals we dat doen met Theater Na de Dam. In 2021 hebben we hier eerst intern aandacht aan besteed, in 2022 zullen we ook extern voor publiek een programma opzetten rond Ketikoti. Met ingang van september 2021 hebben we de Wijkjury Utrecht onder onze hoede genomen. Hiermee openen we het gesprek naar diverse wijken en nieuwe

publieksgroepen, mensen die nog nooit naar theater zijn geweest. We nodigen de Wijkjury uit voor voorstellingsbezoeken en gaan met elkaar in gesprek over wat we hebben gezien en ervaren. Ook nodigen we bijvoorbeeld oud-Wijkjuryleden uit voor speciale events. Voor onze voorstellingen in het land focussen we ons ook altijd op nieuwe publieksgroepen die we in samenwerking met de theaters proberen te bereiken.

Anne Marie Hoogland
20 maart 2022

BIJLAGE : freelance medewerkers in 2021

Aaron Oostdijk	AR specialist	Dwayne Toemare	Maker
Adem Gümrukçüler	videograaf	Dymph Boss	Scenograaf / Kostuumontwerper
Alexa Hakkenbrak	Docententeam TU/DOX	Eleftheria Lavdaki	Assistent Kostuumontwerp
Ali Zanad	Docententeam TU/DOX	Em Reijmer	Theatermedewerker
Alida Aurora	Docententeam TU/DOX	Esmee Rendering	Productieleider/Theatermedewerker
Allard Vonk	Techniek	Esther de Bruijn	Unity specialist
Annebel Overbeeke	Acteur	Feadan McCall	Performer
Anne-Fleur Schiebaan	Theatermedewerker	Federico Murgia	Wearable Technologist expert & coders
Annika Leeuwenkuijl	Decor- en Kostuumontwerper	Floor Houwink ten Cate	Creative Producer
Aristo Mijns	Docententeam TU/DOX	Florian Jankowski	Maker
Aristos Latrou	Docententeam TU/DOX	Frouke ten Velden	Resolume specialist
Arran Lyon	Multidisciplinary coder	Gary Gravenbeek	Docententeam TU/DOX / Acteur
Aysenur Salli	Docententeam TU/DOX	Gido Bamboe	Techniek
Bärbel Scheid	Kapper/grimeur	Guus van der Steen	Songwriter
Bart van den Heuvel	Techniek	Hannah van der Linden	Theatermedewerker
Bauke Moerman	Techniek	Hendrik Walther	Videotechniek
Bibi Trompetter	Kostuumontwerp	Houda Bibouda	Docententeam TU/DOX
Bine Roth	Wearable/motion capture specialist	Huig van den Hoofdakker	Videocontent & Animatie
Bjorn Romy	Docententeam TU/DOX	Ino Mijnland	Docententeam TU/DOX
Bram Gerrits	Acteur	Isabelle Houdtzagers	Acteur
Bram Anneveldt	Techniek	Jedidjah Julia Noomen	Game Writer
Camille Passeri	Trompettist	Jelger Kroese	Interactive media artist
Casper Vandeputte	Regisseur/Auteur	Jermaine Westfa	Toetsenist
Chao Hao Yang	Narrative storyteller	Jip Vuik	Regisseur / Regieassistent
Christy-ann Karijo	Docententeam TU/DOX	Jitske Weijand	Productieleider
Daan Gijzen	Unity specialist	Joost Maaskant	Performer/Maker
Dalorim Wartes	Acteur	Joost Verkaik	Techniek
Dan Xu	Maker	Joris van der Meer	Dramaturg
Danique van der Mik	Assistent decorontwerp	Josephine Zanganeh	Theatermedewerker
Davida Blom	Acteur	Joshua Janse	Docententeam TU/DOX
Delaisa Rafaela	Docententeam TU/DOX	Juan Zyad	Acteur
Dieuweke van Reij	Decorontwerp	Judith van Ooijen	Kleedster
Dion Schuddemat	Huistechnicus Theater Utrecht	Julian Maiwald	Decor- en lichtontwerper en fotograaf
Dionne Bakker	Docententeam TU/DOX	Juliët Boortman	Lichttechniek
Dionne Verwey	Docententeam TU/DOX	Justin de Jager	Choreograaf/Repetitor
Do Kriek	UX Designer	Karianne Hoenderkamp	Kleedster
Dries Bijlsma	Componist	Kay Slice Martin	Docententeam TU/DOX
		Keez Duyves	Motion capture specialist

Kelsey Van Oers	Docententeam TU/DOX	Quint Stam	Techniek
Kesh Kanhai	Docententeam TU/DOX	Ranike Mota	Docententeam TU/DOX
Kiki Boot	Docententeam TU/DOX	Rashida Tauwenaar	Docententeam TU/DOX
Lieke van der Vegt	Maker	Rebekka Wörmann	Kostuumontwerper
Linar Ogenia	Docententeam TU/DOX	Rinke Bartelink	Lichtontwerper
Louise Smit	Theatermedewerker	Ruben Smits	Dirigent
Lucinda Wessels	Danseres	Ryan Pinas	Docententeam TU/DOX
Mariana Hirschfeld	Docententeam TU/DOX	Salim Bayri	Maker
Marie Louise Stheins	Acteur	Sam Prinssen	Developer
Marina van Dieren	Kostuumassistent/naaister	Sander Koning	Docententeam TU/DOX
Marlon Francis	Docententeam TU/DOX	Sander van der Werff	Geluidsontwerper en technicus
Marlot Meyer	Maker	Sanne Kamp	Kleedster
Mart Hielema	Techniek	Seula Wilsterman	Docententeam TU/DOX
Maurizio Martinucci	Wearable Technologist experts & coders	Shanti Monkou	Docententeam TU/DOX
Melvin Nyavor	Bassist	Sharif Abdoelhak	Docententeam TU/DOX
Merel Pauw	Acteur	Sheree Lenting	Docententeam TU/DOX
Merel Rutgers	Docententeam TU/DOX	Shirley Versteeg	Techniek
Merel Kamp	Kleedster	Simon Alkemade	AR specialist
Mette Sterre	Maker	Simon Boer	Dramaturg
Michaela Honauer	Wearable Technologist & Narrative	Sophie de Groen	Kleedster
Michell Hamell	Docententeam TU/DOX	Stan Molenaar	Theatermedewerker
Michiel Schouten	Electrical engineer	Steven Ivo	Acteur
Morris Volwerk	Theatermedewerker	Susanne van Zantwijk	Theatermedewerker
Morris Hoogelander	Techniek	Tessa Kortmulder	Theatermedewerker
Nahib Hamidi	Docententeam TU/DOX	Thijs Kempers	Techniek
Naomi Velissariou	Regisseur/Acteur	Thomas Koster	Techniek
Natasha Bambo	Docententeam TU/DOX	Titus Muizelaar	Bewerking tekst
Nick Livramento Silva	Acteur	Tom van Wee	Muziek producer
Niels Weber	Unity specialist	Tom Kleijn	Vertaler
Nina Haanappel	Docententeam TU/DOX	Tom Jager	Videocontent & Animatie
Nova Kramer	Kapper/grimeur	Vain Thurnim	Docententeam TU/DOX
Onias Landveld	Docententeam TU/DOX	Vincent van der Valk	Acteur/Componist
Opening Statement	Maker	Wei Hsuan Huang	Maker
Pamela Schaap	Docententeam TU/DOX	Wouter Dijk	Techniek
Patrick Ribeiro	Docententeam TU/DOX	Yahmani Blackman	Docententeam TU/DOX
Paul Thurlby	Techniek	Yea Chen	Unreal specialist
Perry Gits	Docententeam TU/DOX	Yuri Schreuders	Lichtontwerper
Peter Cripps Clark	Performer		

JAARREKENING 2021

balans na resultaatbestemming per 31 december 2021	98
categoriale exploitatierekening over 2021	100
WNT-verantwoording over 2021	102
prestatieverantwoording over 2021	103

foto: Anna van Kooij

Balans na resultaatbestemming	31 december 2021	31 december 2020
ACTIVA	€	€
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	213.354	250.375
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	462.604	-
Vorderingen	152.815	280.780
Liquide middelen	1.392.857	839.583
Totaal activa	<u>2.221.630</u>	<u>1.370.738</u>

Balans na resultaatbestemming	31 december 2021	31 december 2020
PASSIVA	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	665.506	109.786
Bestemmingsreserves	872.663	855.213
Bestemmingsfonds Gem. Utrecht	<u>216.162</u>	<u>8.905</u>
	1.754.331	973.904
Langlopende schulden	132.857	161.446
Kortlopende schulden	334.442	235.388
Totaal passiva	<u>2.221.630</u>	<u>1.370.738</u>

Categoriale exploitatierekening over 2021

BATEN	2021 €	begroting 2021 €	2020 €
Eigen inkomsten			
<u>Directe inkomsten</u>			
Publieksinkomsten binnenland			
Waarvan recette	13.211	329.736	18.679
Waarvan uitkoop	26.145	-	21.524
Waarvan partage	-	-	-
Waarvan overige publieksinkomsten	4.969	4.667	6.631
Publieksinkomsten binnenland totaal	44.325	334.403	46.834
Publieksinkomsten buitenland	3.000	-	3.500
Publieksinkomsten totaal	47.325	334.403	50.334
Overige directe inkomsten			
Sponsorinkomsten	-	-	-
Vergoedingen van coproductanten	76.500	223.761	129.740
Overige directe inkomsten	3.000	-	-
Totaal overige directe inkomsten	79.500	223.761	129.740
Totaal directe opbrengsten	126.825	558.164	180.074
<u>Indirecte opbrengsten</u>	108.329	115.043	42.238
<u>Bijdragen uit private middelen</u>			
Particulieren, incl. vrienden	-	-	-
Sponsors	-	-	-
Private fondsen	5.702	50.775	25.139
Totaal bijdragen uit private middelen	5.702	50.775	25.139
Totaal eigen inkomsten	240.856	723.982	247.451
<u>Baten in natura</u>	-	-	-
<u>Subsidies</u>			
Structurele subsidie Ministerie van OCW	1.825.372	1.833.675	1.788.635
Structurele subsidie Gemeente Utrecht	564.942	564.942	549.020
Totaal structurele subsidies	2.390.314	2.398.617	2.337.655
Incidentele publieke subsidies	292.478	223.774	293.687
Totaal subsidies	2.682.792	2.622.391	2.631.342
TOTALE BATEN	2.923.648	3.346.373	2.878.793

Categoriale exploitatierekening over 2021

LASTEN	2021 €	begroting 2021 €	2020 €
Beheerlasten materieel	424.752	457.290	444.622
Beheerlasten personeel	255.964	267.024	272.056
Totale beheerlasten	680.716	724.314	716.678
Activiteitenlasten materieel	251.404	992.939	491.485
Activiteitenlasten personeel	1.208.162	1.857.445	1.384.241
Totale activiteitenlasten	1.459.566	2.850.384	1.875.726
TOTALE LASTEN	2.140.282	3.574.698	2.592.404
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening	783.366	-228.325	286.389
Saldo rentebaten en -lasten	-2.939	-	-181
Saldo bijzondere baten en lasten	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	780.427	-228.325	286.208
Resultaatbestemming			
Bestemmingsreserve COVID-19	-161.184	-	164.513
Bestemmingsreserve ramen theater	-	25.000	50.000
Bestemmingsreserve herinrichting foyer	-	-	25.000
Bestemmingsreserve Innovation:lab	234.241	-	-
Bestemmingsreserve De Kleine Zeemeermin	533.693	-	-
Bestemmingsreserve Tram	-425.000	-	-
Bestemmingsfonds Gem. Utrecht Tram	56.454	-	8.905
Bestemmingsreserve Koliek	-102.500	-100.854	102.500
Bestemmingsreserve Permanent Destruction 3	-61.800	-65.153	61.800
Bestemmingsreserve Onvoorspelbaar verleden	-	-	26.400
Bestemmingsfonds Gem. Utrecht expl. 2021	150.803	-	-
Bestemmingsreserve talentontwikkeling	-	-	-25.676
Bestemmingsreserve PD2	-	-	-34.134
Bestemmingsreserve Zwarte Lente	-	-	-141.172
Algemene reserve	555.720	-87.318	48.072
Te bestemmen exploitatieresultaat	780.427	-228.325	286.208

WNT-verantwoording 2021

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Theater Utrecht is € 209.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Naam	A. Hoogland	J. van Veen
Functie	algemeen directeur	algemeen directeur
Periode	1/1 - 31/12	-
Omvang	1,000	0,00
Dienstbetrekking	ja	nee
Bezoldiging		
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	€ 93.513	€ -
Beloningen betaalbaar op	€ 12.044	€ -
Totaal bezoldiging	€ 105.557	€ -
Bezoldigingsmaximum	€ 209.000	€ -

Gegevens 2020

Duur dienstverband	15/10 - 31/12	1/1 - 15/10
Omvang dienstverband	1,000	0,754

Bezoldiging 2020

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen	€ 18.468	€ 114.122
Beloningen betaalbaar op	€ 2.256	€ -
Totaal bezoldiging	€ 20.724	€ 114.122
Bezoldigingsmaximum	€ 42.962	€ 119.739

Leden van de raad van toezicht:

Naam	Functie	Van	Tot
Monique Mourits	Voorzitter	1-1-2021	31-12-2021
Remco Dolstra	Lid	1-1-2021	19-6-2021
Nol van Vliet	Lid	1-1-2021	31-12-2021
Karima Belhaj	Lid	1-1-2021	31-12-2021
Maike Verberk	Lid	18-3-2021	31-12-2021
Damira Anijs	Lid	23-6-2021	31-12-2021

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Prestatieverantwoording	2021		Activiteitenplan		2020	
<u>Producties</u>	5				11	
waarvan grote zaal	1				1	
waarvan online	-				1	
<u>Voorstellingen en bezoeken</u>	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal	aantal
	voorstellingen	bezoeken	voorstellingen	bezoeken	voorstellingen	bezoeken
Regulier						
In de standplaats	12	861	60	6.669	31	1.644
In de rest van Nederland	33	1.515	80	14.195	50	3.026
In het buitenland	1	48	3	120	2	304
Online	-	-	-	-	-	-
Totaal	46	2.424	143	20.984	83	4.974
<u>Specificatie van bezoeken regulier</u>						
Gratis (zaal)		500		2.421		663
Gratis (online)		-				pm
Betaald (zaal)		1.924		18.563		4.311
Betaald (online)		-				pm
		2.424		20.984		4.974
<u>Specificatie van bezoeken school</u>						
Betaald (zaal)	21	607	75	1.875	29	775
Betaald (online)	-	-	-	-	-	-
	21	607	75	1.875	29	775
Totaal voorstellingen en bezoeken	67	3.031	218	22.859	112	5.749

beeld voorkant: Ben Houdijk
beeld achterkant: Roel van Berckelaer