

HOTEL MODERN 2021 - 2024

HOTEL MODERN 2021 – 2024

INHOUDSOPGAVE

WIE WIJ ZIJN

Wie wij zijn en wat we doen	1
Missie	1
Uniek maquette theater	2
Internationale positie	2
Voortrekkersrol	2
Terugblik 2017-2020	3

PLANNEN VOOR 2021-2024

Familie Opera met De Nationale Opera	8
Drieluik koloniale geschiedenis Nederland en Indonesië	9
Pareltje	11
Mammoet in Ijsblok	12
Tijdspad van nieuw te maken producties	12
Hotel Modern Festivals	12
Live-Animatie Laboratoria	13
Internationale ambitie	14

ONS PUBLIEK

Ons publiek	15
Diversiteit en Inclusie	16
Schoolvoorstellingen	16
Werven en binden	17
Omvang, bereik en spreiding	17

ONZE SPEELPLEKKEN

Rotterdam	18
In Nederland	18
Wereldwijd	19

WIE WIJ ZIJN EN WAT WE DOEN

HOTEL MODERN maakt beeldende theatervoorstellingen waarin maquette-kunst, poppenspel, muziek, mime, animatiefilm en beeldende kunst worden samengesmeed tot intense beeldverhalen. De artistieke kern bestaat uit actrices Pauline Kalker en Arlène Hoornweg en beeldend kunstenaar Herman Helle. Hotel Modern is geworteld in Rotterdam, waar we een studio en een atelier hebben. We werken samen met beeldend kunstenaars, componisten, orkesten en operagezelschappen. Het werk van Hotel Modern is kunstzinnig en toegankelijk, en geschikt voor mensen van zeer uiteenlopende leeftijden en achtergronden. We bespelen verschillende circuits; zijn in binnen- en buitenland te zien in de kleine-, midden- en grote zaal, in concertzalen en operahuizen. Gemaakte producties blijven op het repertoire.

Kernactiviteiten

Hotel Modern bedenkt, maakt en deelt beeldverhalen geïnspireerd door persoonlijke en universele geschiedenissen en fascinaties in:

- nieuwe eigen producties voor kleine- en middenzalen van theaters in Nederland en over de grens
- grootschalige coproducties met muziekensembles en operahuizen in Nederland en Europa
- duurzaam repertoire dat wordt gespeeld over de hele wereld

Missie

In een wereld waarin polarisatie en vreemdelingenangst al bijna gewoon lijken te zijn, willen wij creativiteit en openheid van geest - laten we het beschaving noemen - stimuleren en zelfs bevechten. Wij willen mensen meenemen naar een plek waar volledige vrijheid heerst, waar op een nieuwe manier gekeken kan worden naar de wereld, haar bewoners, en haar geschiedenis.

Terugkerende thema's zijn de mensheid en haar absurde gedragingen, oorlog en genocide, kolonialisme, het leven van outsiders, de stad, en de schoonheid van het toeval.

We confronteren onszelf en ons publiek met de duistere kanten van de mensheid, maar we willen daaruit ook een uitweg bieden, verbreederen. Niet door zoetsappig of moraliserend te zijn, maar

door op een poëtische manier confronterend te zijn, door het menselijke boven het politieke te stellen, door ruimte te geven aan speelsheid en lucide wendingen, en daarmee inzicht, openheid en ruimte te scheppen.

Uniek maquette-theater

Maquettes spelen een grote rol in onze theatertaal. We bouwen op het podium complete werelden in het klein, die bevolkt worden door honderden personages. Met minicamera's filmen we scènes in de maquettes, de beelden worden levensgroot geprojecteerd en live van een soundtrack voorzien. Deze theatervorm zijn we live-animatiefilm gaan noemen, een term die inmiddels een begrip is in het theaterveld.

Het werken met maquettes biedt ongekennde theatermogelijkheden: we kunnen op het podium de zee splijten, de 17e eeuw tot leven wekken, vlammenwerpers een stad laten verwoesten, leven laten ontstaan op de bodem van een oceaan.

In de vormgeving spelen we een dubbelspel: sneeuw van poedersuiker smelt door de regen uit een plantenspuit, een planetenstelsel is gemaakt van aardappels. Gefilmd en geprojecteerd worden de beelden hyperrealistisch. Het publiek ziet hoe de beelden gemaakt worden en gaat tegelijkertijd volledig mee in de illusie op het scherm.

De miniatuurlandschappen die we bouwen worden zelf ook personages, met een eigen karakter en een verhaallijn. Steden en dorpen worden verwoest en weer opgebouwd, concentratiekampen verzwellen bevolkingsgroepen, een bos brandt af, en ontkiemt opnieuw. Het landschap kan zowel slachtoffer, getuige, als dader zijn.

Met onze maquettes en honderden poppen verbeelden we "macro-verhalen"; vertellingen bezien vanuit macroperspectief. In ons werk tonen we grote groepen mensen en hun gedrag. We laten zien waar ze als collectief toe in staat zijn, soms zonder het zelf te willen. Tegelijk, door met minicamera's in te zoomen op de ploeterende minimensjes in die grote wereld, tonen we ook het individu dat zich in die grote wereld staande probeert te houden.

Internationale positie

Hotel Moderns voorstellingen spreken een internationaal publiek aan. Programmeurs noemen onze theatertaal uniek, en we ontvangen uitnodigingen om te komen spelen op vooraanstaande internationale beeldende theaterfestivals. Hotel Modern was onder andere te zien bij de Bregenzer Festspiele, de Wiener Festwochen, het Singapore Art Festival, het Bolshoi Puppet Festival, het Adelaide Festival, het LIFT festival in Londen, het REDCAT in Los Angeles en The Spiral Hall in Tokyo. We krijgen in het buitenland veel pers aandacht; recensies en interviews verschijnen in o.a. Der Standard, Le Monde, de LA Times en de NY Times, The New York Review of Books, en de Tai Pei Times. We waren op televisie te zien in o.a. Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Finland, Polen, Portugal, Hongarije, en - via de Aziatische versie van CNN - in heel Azië.

Voortrekkersrol

Hotel Modern is ontwikkelaar en ijkpunt op het gebied van live-animatietheater. Bij de regieopleidingen en bij de faculteit Theaterwetenschap aan de Universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Maastricht is analyse van ons werk vast onderdeel van de lesstof.

We vervullen een internationale voortrekkersrol op het gebied van multidisciplinair poppentheater voor volwassenen. Studenten en jong afgestudeerden van diverse opleidingen benaderen ons voor gesprekken of advies. Incidenteel begeleiden we jonge makers en we geven regelmatig workshops en lezingen in Nederland, Europa en de Verenigde Staten. Via Skype gaven we onlangs een gastcollege op de IMTAP (International Meeting on Training in the Art of Puppetry) in Florianópolis, Brazilië. Theaterwetenschappers als Carol Martin (VS), Charlotte Bouteille-Meister (Frankrijk), Nina Goder (Rusland) en Maaïke Bleeker (Nederland) publiceren wetenschappelijke artikelen over Hotel Modern.

TERUGBLIK 2017-2020: INTENS EN PRODUCTIEF

De jaren 2017-2020 waren productief en intens. Meer dan ooit werkten we samen met nieuwe artistieke partners. Kunstdisciplines waar we nog niet eerder mee gewerkt hadden deden hun intrede in ons werk. We deden mee aan een grote internationale opera en voor het eerst werkten we samen met choreografen, in een coproductie met het Nederlands Blazers Ensemble. Na voorstellingen gemaakt te hebben over de gruwelen van de Eerste- en Tweede Wereldoorlog, doken we in Nederlands eigen oorlogsgeschiedenis, en maakten een voorstelling over het koloniseren van Indonesië. In Rotterdam speelden we op wijkfestivals en gaven we schoolvoorstellingen. We speelden repertoire in het hele land en in o.a. de VS, Rusland, Europa en Australië. Ook liepen we tegen grenzen aan. We moesten erkennen dat we meer speelbeurten dachten te kunnen halen dan daadwerkelijk het geval was. Deze ervaring heeft ons ertoe gebracht voor de toekomst voor het aantal speelbeurten een andere inschatting te maken.

In 2019 ontvingen we de Wim Meilink Oeuvreprijs voor Poppenspel, uitgereikt door de Union Internationale de la Marionette. Een eervolle onderscheiding waar we trots op zijn.

PRODUCTIES

Banaan en Oestermes (2017)

Onze live-animatiefilms zijn steeds virtuozer geworden, en we voelden de artistieke noodzaak een voorstelling te maken waarin we op zoek gaan naar een nieuw nulpunt, een voorstelling “unplugged”, radicaal kaal en bloot, om onszelf te vernieuwen en vervolgens nieuwe afslagen te ontdekken.

In *Banaan en Oestermes* hadden voorwerpen de hoofdrol. We wilden proberen of het mogelijk was het publiek, alleen maar door het één voor één tonen van verschillende voorwerpen, en dat een uur lang, mee te nemen op een associatieve reis door onze verbeelding. Ontdekken hoe objecttheater er

in zijn meest uitgekleden vorm uit zou zien. *Banaan en Oestermes* werd een objecten-choreografie over leven en dood, over onbevooroordeeld kijken, en over de bijzondere schoonheid van eenvoudige voorwerpen. We vonden er een nieuwe, abstracte beeldtaal mee uit. De voorstelling bleek enorm aan te slaan bij jongeren, die na afloop het toneel opkwamen om zelf, net als de spelers, met de voorwerpen allerlei stilleven te maken.

“Hotel Modern had makkelijk kunnen vertrouwen op hun succesformule. De keuze om nu niet te voldoen aan verwachtingen en een andere weg in te slaan, getuigt van groot lef. *Banaan en Oestermes* is een vormoefening die veel ervaren gezelschappen niet meer nodig achten of aandurven. Alleen al daarom is deze performance de moeite waard.” 8Weekly

“Je maakt een denkbeeldige ruimtelijke reis mee. Huiselijke voorwerpen worden beeldende kunst. Uiteindelijk reis je via het aanschouwen van opgezette dieren tot mensobjecten door verleden, heden en toekomst. Ik vond het prachtig.” De Wereld van het Poppenspel

Mosè in Egitto (2017)

Operaregisseur Lotte de Beer vroeg Hotel Modern een hoofdrol te vervullen in haar encensering van Rossini's opera *Mosè in Egitto* bij het gerenommeerde Oostenrijkse operafestival de Bregenzer Festspiele, Het was onze eerste stap in de wereld van de opera.

We stonden met onze mobiele live-animatiefilmsets op het podium te midden van 8 operazangers en een 50-koppig koor, de Wiener Symphoniker speelde de muziek.

De zangers speelden de verhaallijn rondom de personages, wij verbeeldde de massascènes en het natuurgeweld: de onderdrukking van de slaven, de teisterende plagen, het bloedig neerslaan van de opstanden en uiteindelijk de uittocht van de Joden, waarbij we op het podium de zee lieten splijten. Het was een geweldige ervaring te ontdekken hoezeer de verschillende elementen van opera en onze beelden elkaar versterken. We hebben onze grenzen op zowel artistiek als technisch vlak enorm verlegd.

De première van *Mosè in Egitto* werd live uitgezonden op de Oostenrijkse nationale televisie. De opera werd zeer goed ontvangen door publiek en pers, de producerende operahuizen besloten de encensering in 2018 en in 2021 opnieuw uit te voeren bij Oper Köln in Keulen.

“Nach solchen Abenden sehnt sich jeder Opernfreund, wenn Musik, Bühnenbild und Schauspiel einfach perfekt miteinander harmonieren. Die Projektionen des Theaterkollektivs Hotel Modern fügen sich gut in das Bühnenbild und erzeugen eine äußerst stimmige Atmosphäre. Das Publikum ist ebenfalls begeistert, was sich in einem langen Applaus und sogar Bravo-Rufen äußert gegenüber dem Theaterkollektiv. Ein unvergesslicher Abend!” Operapoint

“Een verbluffende uitvoering van het Bijbelse verhaal. [...] Keer op keer zijn het de poppetjes, die, geprojecteerd op de grote wereldbol op de achtergrond, de blik vasthouden. Hun scheppers spelen God, zoals God in het stuk speelt met de mensen.” Oostschweiz am Sonntag

Symmetries (2018)

Het Nederlands Blazers Ensemble nodigde Hotel Modern en drie dansgezelschappen uit voor het gezamenlijk ensceneren van de opzwepende compositie *Fearful Symmetries* van John Adams. Muziek en dans werden door Hotel Modern ingebed in een live-animatie roadmovie, een reis door een stad geïnspireerd op Rotterdam, Dresden en Aleppo. Het zijn steden die geteisterd werden door bombardementen, maar die tegelijkertijd een enorme veerkracht en levenskracht in zich dragen. De choreografieën speelden zich af in een stedelijke cyclus van verwoesting en opbouw. Het was inspirerend om de combinatie van beeld, dans en muziek uit te buiten, we ervoeren hoe deze verschillende disciplines elkaar aanvullen en opzwepen, een ontdekking die we in de toekomst verder willen exploreren.

“De tovenaars van Hotel Modern bouwen met maquettes ter plaatse een stad. Via een camera en een filmdoek kan de toeschouwer er schijnbaar in rond dwalen. De eclectische muziek van Adams wordt gespiegeld in anachronismen – een 18^e eeuwse figuurtje achter een flipperkast – en stilistische botsingen. Opgestapeld vuilnis en oorlogsruïnes zorgen voor een wrange ondertoon. Intussen vergroten drie paren van de gezelschappen Duda Paiva Company, ISH Dance Company en Mor Shani in een combinatie van streetdance en moderne dans het stadse leven uit met zijn miscommunicatie en langs elkaar levende mensen. Fraai is het slot, waarin de nacht valt over de stad en de rust terugkeert.” Haarlems Dagblad

Ons Wereldrijk (2019-2020)

De ouders van artistiek kernlid Herman Helle werden geboren in Nederlands Indië, en groeiden op in een koloniale samenleving.

Aanvankelijk wilden we de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog verbeelden, maar tijdens de research drong de vraag zich onontkoombaar op hoe de Nederlanders überhaupt daar aan de macht waren gekomen. We besloten het antwoord op die vraag te zoeken door er een voorstelling over te maken, die een combinatie zou zijn van historisch drama, avonturen-live-animatiefilm en de geschiedenisles die op school niet werd gegeven. Ons doel was de mechanismen te tonen waarmee de Nederlanders er in de 17e eeuw in slaagden voet aan de grond te krijgen op de eilanden, en er uiteindelijk de macht te veroveren.

Op moment van schrijven toert *Ons Wereldrijk* met veel succes door Nederland. De reacties van het publiek zijn overweldigend. Vrijwel de gehele tournee speelden we voor uitverkochte, zeer enthousiaste zalen. Tijdens de informele nagesprekken met ons publiek vertellen mensen met Indische of Molukse roots diep te zijn geraakt hun geschiedenis op deze manier verbeeld te zien: 'Eindelijk', zei onlangs een Molukse bezoeker geëmotioneerd. Van veel anderen horen we dat ze inzicht hebben gekregen in een voor hen onbekende geschiedenis.

“Op drie grote tafels zien we maquettes van drie Indische eilanden, Java, Banda en Ambon. Daarmee vertelt Hotel Modern hoe het Nederlandse monopolie op de specerijenhandel tot stand kwam en vooral met welke gruwelijkheden dat gepaard ging: de Nederlanders komen, moorden de boel uit, zetten stammen en koninkrijken tegen elkaar op, zaaien tweespalt, liegen, bedriegen, en drukken iedere vorm van vrijheidsdrang of autonomie zonder scrupules en met het meest verschrikkelijke geweld de kop in. Een kleine camera filmt de tot in de puntjes geregisseerde en waanzinnig goed getimede mini-veldslagen en projecteert die in het groot op een beeldscherm.”
Leeuwarder Courant

"Het is ongelooflijk knap hoe Helle, Hoornweg en Kalker, aangevuld met het sferische geluidsspel van Arthur Sauer, die roerige geschiedenis met name visueel tot leven wekken [...] Het is een geschiedenis waar we wel bekend mee zijn, maar die door de aaneenschakeling van geweld die hier getoond wordt in eerste instantie toch nog als een mokerslag aankomt." Telegraaf

Bij het maken van *Ons Wereldrijk* ontdekten we een goudmijn aan verhalen die erop wachten om verteld en gedeeld te worden. We willen een vervolg maken.

REPERTOIRE

We speelden in deze periode 60 keer in het buitenland; in Europa, de VS, China en Australië. We waren te zien met *De Grote Oorlog*, *Kamp*, *Vliegboot Moederschap*, *Garnalen Verhalen*, *Heden Stad*, *De Ring* en met de opera *Mosè in Egitto*.

Programmeurs vinden het - net als wij - urgent dat onderwerpen als oorlog en genocide in internationaal verband overdacht worden. Het zien van *De Grote Oorlog* en *Kamp* confronteert het publiek met de pijnlijke realiteit achter oorlogsgeweld. Het publiek legt direct de link met de actualiteit zo blijkt uit nagesprekken die we voeren, in Rusland o.a. over de huidige concentratiekampen voor homoseksuelen in Tsjetsjenië en in de VS over de kampen voor illegalen die president Trump liet inrichten. Het publiek wil vaak weten hoe er in andere landen waar wij spelen tegen de voorstellingsthematiek aangekeken wordt. Wij vertellen over onze bevindingen, zo zijn we een verbindende schakel in een wereldwijd groepsgeprek.

Kamp

Sinds 2014 spelen we *Kamp* ieder jaar op 4 mei in Theater Rotterdam. Toeschouwers vanuit de hele regio komen ernaar toe.

Ook speelden we *Kamp* speciaal voor scholieren in Rotterdam en Amsterdam. De bezoekende scholen kregen een informatiepakket dat we i.s.m. het Holocaustmuseum samenstelden.

In Polen gaat in 2020 een bijzonder project plaatsvinden: De "Trein der Duizend", waarbij 1.000 jongeren uit heel Europa vanuit Brussel afreizen naar Krakau, om overdag concentratiekamp Auschwitz te gaan bekijken en 's avonds *Kamp*. Het project wordt georganiseerd door de Belgische Fondation Auschwitz.

"*Kamp* reminds us that the unthinkable can come to pass whenever humanity turns its back on the values upon which its own sanity and security rest." LA Times

HOTEL MODERNS PLANNEN VOOR 2021-2024

We blijven nieuwe uitvindingen doen op het gebied van objecttheater en met ons medium live-animatiefilm, voor iedere voorstelling zoeken we naar nieuwe sleutels, nieuwe uitdagingen en nieuwe samenwerkingsverbanden. Komende jaren willen we ons verder ontwikkelen op het gebied van opera, een door ons nog maar net betreden terrein. We willen doorgaan met het in beelden vangen van geschiedenis die tot nu toe onzichtbaar bleef: samen met het publiek zetten we de ontdekkingstocht naar het koloniale verleden van Nederland en Indonesië voort.

We maken in samenwerking met de HKU een voorstelling met live-animatie en game-elementen speciaal voor kinderen met autisme.

We gaan ons werk spelen voor een breed, divers publiek; Hotel Modern zal te zien zijn in de kleine- en middenzaal, in operahuizen, op wijkfestivals en op scholen voor bijzonder onderwijs.

FAMILIEOPERA coproductie met De Nationale Opera

De Nationale Opera (DNO) heeft Hotel Modern gevraagd een live-animatie-familieopera te maken. Deze zal spelen in de grote zaal van de Nationale Opera in de kerstperiode in 2022.

Uitgangspunt is dat Hotel Modern een beeldverhaal maakt dat ondersteund wordt door vocale composities uit de gehele muziekgeschiedenis.

Onze fantasieën gaan op dit moment uit naar een reis door de geschiedenis van de aarde, beginnend bij de oerknal.

We laten uit woeste regenwolken de oceanen ontstaan, we duiken diep in het water en zien hoe bij borrelende zwavelbronnen het leven begint.

We zijn erbij als de natuur experimenteert met de meest uitzinnige levensvormen, wezens krijgen vreemde uitstulpingen, schubben, veren, haren, zuigsnuitjes en grijpparmen. Giraffen, vogelbekdieren en de mens maken hun opwachting.

We laten zien hoe mensen jagen, grotten beschilderen, steden bouwen, hoe ze de wereld vervuilen, maar vervolgens deze vervuiling ook weer moeten opruimen.

Bindend element zijn twee beren, die als tijdreizigers getuige zijn van de verschillende fases van de evolutie. Zij zijn “in het groot” aanwezig als gemaskerde mimespelers, maar ook als kleine marionetten in de live-animatiebeelden, waar ze avonturen meemaken.

Werkwijze

Dramaturg van het operahuis Luc Vermeersch gaat ons begeleiden; hij heeft ervaring met het helpen van theatermakers bij hun eerste opera-ervaringen. DNO kiest in samenspraak met ons de verschillende muziekstukken die het beeldverhaal begeleiden. DNO cast de zangers, kiest een orkest en trekt in samenspraak met ons een regisseur aan die de solisten zal aansturen. Uitgangspunt hierbij is dat het beeldverhaal leidend is en de zangers zoveel mogelijk in de wereld van Hotel Modern geïntegreerd worden.

De eindmontage en de voorstellingen vinden plaats in de grote zaal van De Nationale Opera.

DRIELUIK OVER DE KOLONIALE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND EN INDONESIË

Bij het spelen van *Ons Wereldrijk* merken we dat er bij onszelf en in de samenleving grote behoefte is het koloniale verleden van Nederland en alle zwarte bladzijden die daarbij horen beter te leren kennen. Het is een confronterend maar ook fascinerend deel van onze gezamenlijke geschiedenis. Het samen beleven van het pijnlijke verleden veroorzaakt een meer inclusieve blik op elkaar en op de samenleving.

We hebben de intentie een drieluik te maken, bestaande uit op zichzelf staande delen, die ook achter elkaar gespeeld kunnen worden.

Ons Wereldrijk, waarin we het proces van koloniseren toonden, is het eerste deel van het drieluik.

De Klokkenluider

In het tweede deel richten we ons op de 19e eeuw, de periode van de grote plantages in Nederlands-Indië, die bestierd werden door Europeanen. We gaan op zoek naar persoonlijke verhalen die zich afspelen in deze tijd van schedelmetingen en rassentheorieën, van uitbuiting, en ontluikend Indonesisch nationalisme.

Slotdeel van het drieluik

Het slotdeel speelt zich af in de 20ste eeuw, waarin de laatste bloedige koloniale oorlog werd uitgevochten en tienduizenden mensen van Europees-Aziatische afkomst naar Nederland kwamen. In dit deel richten we ons ook op de sporen die de koloniale geschiedenis heeft getrokken in Nederland zelf, onder andere culminerend in een treinkaping door Molukkers die zich door de Nederlanders misleid voelden.

Samenwerkingen

We willen het publiek nog persoonlijker bij de verhalen betrekken en onze live-animatie filmischer benaderen. We versterken bij deze projecten daarom ons team met scenariste, film- en theaterregisseur Nanouk Leopold. Zij gaat ons bijstaan in het maken van de scenario's. Leopold maakte bekroonde speelfilms en regisseert grote zaalvoorstellingen bij o.a. ITA. Voor televisiezender Arte regisseerde ze een verfilming van Hotel Moderns live-animatiefilm *De Grote Oorlog*. Haar expertise in het schrijven van scenario's zetten we in om de personages en hun ontwikkeling nog meer diepte te geven. Voor het slotdeel, waarin we onder andere de lotgevallen van de Molukkers volgen, zoeken we samenwerking met Molukse kunstenaars en theatermakers, zoals performer Zino Schat die een Ambonese achtergrond heeft.

Werkproces

Bij de research laten we ons bijstaan door historicus Tristan Mostert. Samen met Nanouk Leopold ontwikkelen we het scenario. Hotel Modern maakt i.s.m. tien beeldend kunstenaars de vele maquettes en de honderden poppetjes. Hierna volgt het ontwikkelen van de scènes, waarbij de inhoud, de beelden, de tekst, de cameravoering, de mogelijkheden en de beperkingen van de poppen en de maquettes elkaar voortdurend beïnvloeden. Een componist ontwikkelt de soundtrack; er wordt een lichtinstallatie en een lichtplan ontwikkeld. Vervolgens brengen we geluid, muziek en beeld bij elkaar. Het maken van een live-animatievoorstelling duurt zo'n 8 à 9 maanden. We verhogen ons aantal try-outs omdat we gemerkt hebben dat in de eerste drie weken met publiek erbij de voorstelling enorm groeit.

PARELTJE

Samen met studenten van de opleiding Interactive Performance Design van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) maken we een voorstelling die o.a. geschikt is voor kinderen met autisme. In *Pareltje* laten we een kruisbestuiving plaatsvinden tussen onze live-animatie en interactieve game-technologie.

Het personage Pareltje is gebaseerd op Polly Kalker (2011) dochter van artistieke kernleden Pauline en Herman. Polly heeft naast een levendige fantasie en een poëtisch observatievermogen ook een autisme spectrum stoornis.

Zij leert de wereld kennen via haar games, voor haar en veel andere kinderen met autisme zijn games veilige simulaties waarin ze met de wereld leren omgaan.

Met poppen, live animatietechniek, bluescreen- en game-technologie zoeken we voor deze voorstelling een nieuwe theatertaal die interactief, wonderlijk en toegankelijk is.

In *Pareltje* volgen we een klein meisje, dat op een bijzondere manier naar de wereld kijkt, in een Alice in Wonderland-achtige roadmovie. Via een knop op haar slaapkamerdeur opent een portal waardoor Pareltje in allerlei werelden terecht komt, en waar confrontaties met wonderlijke personages plaatsvinden. De voorstelling gaat over groeien, over het najagen van je fantasie, de strijd aangaan met je angsten, en de overwinning die je voelt als je vat krijgt op een overweldigende wereld die bestaat uit oneindig veel details (wat niet alleen voor kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis maar voor iedereen een niet geringe uitdaging is).

De samenwerking met de studenten van de opleiding Interactive Performance Design wordt begeleid door studieleider Ruud Lanfermeijer. De studenten denken mee over interactieve toepassingen en

ontwikkelen technologie waarmee kinderen die de voorstelling bekijken o.a. via een avatar en bluescreen-techniek zelf in de live-animatiefilm kunnen terechtkomen, en zo mee kunnen spelen in het verhaal.

Het project wordt ontwikkeld in samenwerking met de HKU. Hotel Modern krijgt de mogelijkheid samen met de studenten gebruik te maken van de aanwezige apparatuur en software, en van de expertise van de docenten.

We spelen de voorstelling in de kleine zaal, en maken ook een versie die in een prikkelarme tent gespeeld kan worden in de aula's van scholen voor o.a. bijzonder onderwijs.

MAMMOET IN IJSBLOK

In *Mammoet en Ijsblok* willen we objecttheater, live-animatiefilm en dans versmelten. We werken samen met de Israëlische choreograaf Mor Shani, met wie we eerder samenwerkten in *Symmetries*. Zijn choreografieën zijn zoekend, intiem en intens; hij is gefascineerd is door de interactie tussen dansers en objecten.

In *Mammoet in Ijsblok* is de aarde verwoest, en lijkt verlaten.

Wezens, verbeeld door grote poppen die gemanipuleerd worden door dansers, exploreren het onttakelde landschap. Hun lichamen zijn niet compleet, en ze lijden aan vergeetachtigheid. Ze weten niet meer hoe het is om mens te zijn.

Ze proberen zichzelf te herscheppen; gebruikmakend van het puin dat hen omringt.

Ze vinden een mammoet in een ijsblok. Ze vinden beelden uit bewakingscamera's. Ze vinden toespraken van presidenten, spelregels voor sport, maaltijdrecepten, gebruiksaanwijzingen, harde schijven, verscheurde foto's, verbrande kleding.

De wezens assembleren, imiteren, en net als de medisch student Frankenstein bouwen ze een nieuwe wereld, vormen en hervormen ze zichzelf, elkaar en hun omgeving.

TIJDSPAD VAN NIEUW TE MAKEN PRODUCTIES

2021: *De Klokkenluider*, het tweede deel van ons drieluik over de koloniale geschiedenis

2022 : *De Familie Opera* (titel nog niet bekend), coproductie met De Nationale Opera

2023 : Slotdeel van het drieluik over de koloniale geschiedenis

2024: *Pareltje*, voorstelling i.s.m. de HKU, en *Mammoet in Ijsblok**

***financieel voorbehoud**

Het maken van live-animatie is zeer arbeidsintensief en daardoor kostbaar. In de begroting is ruimte voor 4 nieuwe producties. Om *Mammoet in Ijsblok* te kunnen maken worden coproductanten gezocht en vragen we bij private fondsen aan.

HOTEL MODERN FESTIVALS

Als repertoiregezelschap buiten we de mogelijkheid uit om ons werk in samenhang te laten zien, als bij een overzichtstentoonstelling. In de periode 2021-2024 organiseren we in Theater Rotterdam twee nieuwe edities van het *Hotel Modern Festival* met daarin een keuze uit verschillende titels uit ons repertoire. We houden matineeën speciaal voor kinderen, bouwen installaties in de grote hal, vertonen zelfgemaakte animatiefilms en diaserieën, en geven publieks-workshops. Ook nodigen we verwante en nieuwe objecttheatermakers uit om hun werk te tonen.

LIVE-ANIMATIEFILM LABORATORIA

Hotel Modern wil haar kennis overdragen op een nieuwe generatie makers. We gaan in de periode 2021-2024 tweemaal in onze studio in Delfshaven een laboratorium organiseren waarbij we jonge collectieven van beeldende makers alsook jonge individuele professionals vanuit verschillende disciplines laten samenwerken aan een live-animatiefilm. Hierbij komen zaken als onderwerpkeuze, beeldverhalen maken, de uitvoering van maquettes, het incorporeren van geluid en muziek, en het werken in een team aan de orde.

We rekruteren deelnemers via o.a. de Willem de Kooning Academie, de filmacademie, de HKU, productiehuizen en diverse theateropleidingen in heel Nederland. Een aantal jonge makers heeft al aangegeven graag te willen deelnemen, zoals thetermakers Milan Schleijper en Laura Mentink, theatervormgever Nynke Koopmans, sounddesigner Suzan van Eck en het beeldende collectief *Alter* rond thetermakers Helene Binder en Mayke Roels.

De resultaten worden getoond tijdens de Hotel Modern Festivals. We verwachten via deze laboratoria nieuw talent te ontmoeten voor toekomstige samenwerking met Hotel Modern.

INTERNATIONALE AMBITIE

Grote vraagstukken als de gevolgen van kolonialisme, oorlogsgeweld en klimaatverandering kunnen alleen in internationaal verband opgelost worden. Het is Hotel Moderns ambitie om ook in de internationale arena een bijdrage te leveren aan het collectief reflecteren op deze thema's. Veel landen zijn ofwel kolonisator, ofwel gekoloniseerd geweest, en er is behoefte op dit verleden te reflecteren. Ons internationale agentschap verwacht grote buitenlandse interesse voor *Ons Wereldrijk* en de vervolgdelen.

Dit agentschap bereidt op dit moment een tournee door de VS voor met *Vliegboot Moederschip* (2011). De voorstelling, die daar "*Before the Bomb*" zal gaan heten, speelt zich grotendeels af na een wereldwijde ramp, en raakt aan thema's rond klimaatverandering en milieuproblematiek, een onderwerp waarvoor veel progressieve Amerikanen in hun land een groter draagvlak willen creëren. Ook ons opera-werk wordt internationaal gespeeld.

ONS PUBIEK

Het werk van Hotel Modern is kunstzinnig en toegankelijk. Wij maken onze voorstellingen voor iedereen; voor jong en ouder, van welke sociale of culturele achtergrond dan ook. Ons werk is beeldend en spreekt tot de verbeelding: de live-animaties zijn daarom voor iedereen aanstekelijk. Jongeren zijn enthousiast door de live-animatie met cameraatjes en special effects, ouderen worden aangetrokken door de inhoud. Omdat in onze voorstellingen verschillende disciplines worden samengesmeed zijn de verschillende liefhebbers ervan nieuwsgierig naar ons werk. De inhoud spreekt een diversiteit aan mensen aan.

Inmiddels is ons werkterrein verbreed naar opera en muziektheater wat weer een nieuwe en rijke bron van geïnteresseerden heeft aangeboord.

We onderhouden een levendige band met ons publiek. Na afloop van iedere voorstelling nodigen we de bezoekers uit om het decor van dichtbij te bekijken. Hier wordt gretig gebruik van gemaakt: na de voorstelling staat ons podium vol met nieuwsgierige kijkers die foto's maken en vragen stellen. Zo leren we ons publiek goed kennen, en vaak ontstaan er spontaan groepsgesprekken over het onderwerp, waardoor de inhoudelijke werking van de voorstelling intensiveert.

Onze groeiende schare fans, die al onze producties soms zelfs meerdere malen wil zien, mobiliseert hun netwerk en neemt introducés mee die ze met Hotel Modern laten kennismaken.

Bij iedere voorstelling krijgen we er publiek bij dat vaak nieuwsgierig is naar eerder werk. De Hotel Modern Festivals geven dat publiek de kans om ook ons repertoire te leren kennen.

We hebben de ambitie ons publiek verder te verbreden, en kiezen ervoor om ons werk - net als in de periode 2017-2020 - in verschillende circuits te spelen. Hotel Modern speelt in de kleine- en de middenzaal, in gerenommeerde operahuizen in binnen- en buitenland, en we presenteren ons voor het eerst in de Circustent van het Rotterdams Volkstheater, dat wijkfestivals met een zeer divers publiek organiseert.

Diversiteit & inclusie

Het bijdragen aan een meer inclusieve wereld is sinds ons bestaan één van de kernwaardes uit onze missie. We dragen dit expliciet uit in de voorstellingen over kolonialisme, genocide en outsiders, en impliciet in onze voorstellingen waarin we vrijheid van denken en openheid van geest stimuleren.

We zijn ons ervan bewust dat het theaterpubliek dat bij ons in de zaal zit geen representatie van de gehele culturele bevolking is. Toch zijn we ervan overtuigd dat veel van onze voorstellingen wel voor mensen met verschillende culturele achtergronden aansprekend zijn. We gaan ons inspannen om ons publiek diverser te maken.

We zijn gestart met het werken met Indische, Irakees-Koerdische en Kaapverdiaanse ambassadeurs, waarmee we al een breder publiek dan voorheen bereikt hebben. We voorzien hen in een vroeg stadium van trailers, foto's en ander pr-materiaal, dat ze in hun eigen netwerk en via social media verspreiden. De ambassadeurs nodigen hun achterban uit een kijkje in ons atelier te komen nemen en de voorstellingen te bezoeken. We willen dat in 2024 deze poule van multiculturele ambassadeurs minstens verdubbeld is.

We diversifiëren ons publiek ook door ons te presenteren op plekken waar al een meer divers publiek komt, zoals op wijkfestivals in Rotterdam en in theaters als De Meervaart en Podium Mozaïek in Amsterdam.

Meer inclusie realiseren we ook met *Pareltje*, waarbij we een doelgroep betrekken voor wie theaterbezoek helemaal niet vanzelfsprekend is: kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Deze kinderen worden in eerste instantie via het speciaal onderwijs bereikt i.s.m. het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam.

Schoolvoorstellingen

We geven schoolvoorstellingen in o.a. Rotterdam en Amsterdam met onze producties die daar zeer geschikt voor zijn: *Kamp*, *De Grote Oorlog*, *Ons Wereldrijk* en de daarop volgende delen over de koloniale geschiedenis.

We bereiken hiermee een publiek dat even divers is als de steden waarin we spelen.

WERVEN EN BINDEN

Hotel Modern werft vanuit het hart van het werk naar zo breed mogelijke cirkels van potentieel geïnteresseerden. Al tijdens het maken van onze voorstellingen werken we samen met wetenschappers, verenigingen, belangenorganisaties etc. Via deze partners worden gericht activiteiten en acties bedacht die de achterban kunnen mobiliseren om naar de voorstelling te komen. Die partners hebben bovendien eigen communicatiekanalen via welke wij onze informatie kunnen verspreiden.

De tournee-theaters zijn belangrijke partners: zij beschikken over waardevolle kennis van hun eigen publiek en we staan graag in hun programmaseries als 'Avontuurlijk aanbod', en 'Voorstellingen in een speciale context'. We ontwikkelen in een vroeg stadium gezamenlijk specifieke publiciteitsacties. Samen zoeken en vinden we sleutelpersonen van bepaalde doelgroepen en culturen om in samenwerking met hen de marketingstrategie uit te zetten.

Doordat we in verschillende circuits spelen, ontstaan er cross-overs. Zo hoorden we bij de nagesprekken na *Ons Wereldrijk* dat veel bezoekers ons hadden leren kennen via het Nederlands Blazers Ensemble, met wie we eerder o.a. *Symmetries* maakten.

We buiten onze aansprekende en fotogenieke beeldtaal uit door in iedere pr-uiting consequent beeldmateriaal van onze poppen en maquettes in te zetten. Omdat het publiek na de voorstelling altijd foto's mag maken van de set wordt er door bezoekers zelf veel gedeeld. Zo speelt ons publiek zelf een groeiende rol in onze online marketing. We zien een toename van bloggers en vloggers, die eigen 'recensies' met eigen foto's publiceren en Instagrammers die een 'story' plaatsen.

"Je hoeft geen geschiedenisstudie gedaan te hebben om te begrijpen dat kolonisatie niet de meest vriendelijke manier was van handel drijven. Ik was erg benieuwd hoe het poppenspel dit vertaald zou hebben. En wat ik zag tijdens de voorstelling was dat deze theatervorm op een bepaalde manier de realiteit versimpelt waardoor het 'makkelijker' aan te nemen is wat de geschiedenis vertelt. Je ziet poppetjes die vechten in plaats van mensen die vechten. En aannemen dat poppetjes onrecht doen is toch makkelijker dan accepteren dat mensen dit kunnen. Dat vind ik het gave aan kunst: het maakt de waarheid toegankelijker en maakt dat verhalen verteld worden."

Sarah, jonge Theaterkijker, over *Ons Wereldrijk*. Citaat afkomstig van de site van Cultura Ede.

Omvang

In de periode 2017-2020 ontvingen we ruim 13.000 bezoekers, wat neerkomt op een gemiddelde per voorstelling van ruim 200 bezoekers.

Voor 2021-2024 zetten we weer in op ruim 13.500 bezoekers, waarvan 3.300 in het buitenland.

Bereik & spreiding

In de periode 2021-2024 maken we 4 nieuwe producties. We spelen gemiddeld 50 voorstellingen per jaar, waarvan 10 in het buitenland.

De keuze om een opera te coproduceren heeft als gevolg dat het gemiddelde aantal speelbeurten per jaar daalt. In de operawereld ligt het aantal speelbeurten per productie aanzienlijk lager dan in het vlakke-vloercircuit waarin we voorheen vooral opereerden. Door de veel grotere capaciteit van operazalen wordt wel eenzelfde hoeveelheid publiek bereikt.

Daarnaast kiest Hotel Modern voor een realistischer (en voor de makers gezondere) verhouding van produceren en presenteren: productieprocessen zijn dermate complex en arbeidsintensief dat voor

continuering van de artistieke kwaliteit en het hanteren van de Fair Practice Code meer ontwikkelruimte nodig is tegenover minder prestatiedruk.

Het aantal buitenlandse presentaties is wat naar beneden bijgesteld, van 15 naar 10, omdat we rekening houden met een cultureel-politieke omslag in Frankrijk. Voorheen hadden veel reguliere theaters daar budgetten voor internationale programmering, en konden we er lange tournees afzetten. Deze budgetten zijn weggefallen waardoor we nu in Frankrijk voornamelijk op festivals te zien zullen zijn. Wat wel opvalt is dat de belangstelling vanuit Azië voor ons werk groeit.

ONZE SPEELPLEKKEN

Rotterdam

Als Rotterdams gezelschap en 'preferred partner' speelt Hotel Modern gemiddeld 10 voorstellingen per jaar in Theater Rotterdam. Daar gaan onze nieuwe producties meestal in première, en organiseren we het *Hotel Modern Festival*.

Daarbij spelen we jaarlijks een aantal schoolvoorstellingen in Theater Rotterdam en het Maaspodium. Om in onze stad een diverser publiek te bereiken spelen we op wijkfestivals, o.a. in de circustent van het Rotterdams Volkstheater.

In Nederland

Hotel Modern onderhoudt van oudsher goede banden met de programmeurs in het kleine- en middenzalen circuit. De programmeurs van theaters als Frascati, Korzo, Toneelschuur en Lieve Vrouw boeken ons werk minstens 2 avonden ongezien. In de periode 2017-2020 is ons aantal presentatieplekken fors gestegen, o.a. vanwege onze samenwerking met theaterbureau Alles voor de Kunsten, dat sinds 2017 onze binnenlandse verkoop verzorgt. De zichtbaarheid van Hotel Modern is aanzienlijk vergroot door het spelen in voor het gezelschap nieuwe zalen, o.a. in het noorden (Drachten), oosten (Enschede), zuiden (Heerlen) en midden van het land (Woerden, Gouda).

Na de eerste succesvolle tour van *Ons Wereldrijk* in het voorjaar van 2020 verkocht het theaterbureau voor *Ons Wereldrijk* een tweede tour in september 2020, waarvoor weer nieuwe theaters ons boekten. De spreiding wordt in 2021-2024 voortgezet. In 2022 bespelen we voor het eerst Nederlands grootste operahuis, het theater van de Nationale Opera en Ballet.

Wereldwijd

Hotel Modern speelt sinds 2001 in gerenommeerde theaters en op internationale festivals wereldwijd.

We beschikken inmiddels over een door de jaren heen organisch gegroeid groot eigen bestand van programmeurs van gerenommeerde internationale theaters en festivals. We investeren in registraties van nieuw werk die ze online kunnen bekijken. Veel aanvragen komen binnen via mond tot mond reclame in het circuit van internationale programmeurs. Het gezelschap wordt ook geboekt via agentschappen Menno Plukker Agency voor de VS, Canada, Australië en Indonesië, en Joanna Dong Agency voor China.

Menno Plukker Agency verwacht voor *Ons Wereldrijk* en de andere delen van het drieluik grote interesse vanuit VS en Australië, en heeft hierover inmiddels contact met o.a. het Lincoln Center (NY), het Spoleto Festival USA, het PuSH Festival in Vancouver, het Centre Montréal en het Sydney Opera House.

Dit agentschap is ook bezig een tournee door de VS te realiseren voor *Vliegboot Moederschap*, waarvoor al contact is met o.a. REDCAT in Los Angeles, het Festival du Carrefour in Québec en Harbourfront in Toronto.

Menno Plukker Agency gaat zich ook inspannen om *Ons Wereldrijk* en de volgende delen van het drieluik in Indonesië te presenteren.

Via ons Chinese agentschap doen we in 2020 een combinatietour van *De Grote Oorlog* en *Heden Stad* in Beijing en Shanghai.

In 2020 zijn we met *Kamp* te zien in Magdeburg, München, Porto en Krakau.

In 2022 staat de herneming op het programma van *Mosè in Egitto* bij Oper Köln.

De Nationale Opera heeft een zeer goede internationale naam en positie, en heeft de intentie uitgesproken de Familie-opera ook in het buitenland te willen presenteren.