

Bestuurs- en activiteitenverslag 2021

Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Chagall's 'Unlocked in een seated Paradiso op 26-8-2021, Foto Ben Houdijk

Inhoud

Inhoud.....	2
Inleiding.....	3
Activiteiten 2021.....	4
Producties Makers.....	5
Producties Projecten.....	6
Coproducties Makers.....	9
Coproducties Projecten.....	12
Organisatie.....	13
Samenstelling & werkwijze.....	13
Interne & Externe relaties.....	15
Culturele codes.....	16
Marketing & promotie.....	17
Reflectie op prestatie-overzicht.....	18
Analyse begroting en staat van baten en lasten en de balans.....	19
Tot slot.....	20
Ondertekening.....	21

Inleiding

Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis (PMP) is in 2001 opgericht door de twee Amsterdamse popzalen Paradiso en de Melkweg, met als doel het bevorderen van gezamenlijke activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Dit vertaalt zich in het ontwikkelen en produceren van artistiek interessante multidisciplinaire projecten met jonge makers, voor het popcircuit en aanverwante festivals. PMP wordt voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 financieel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Dit is vastgesteld in de beschikking van 3 augustus 2020 met als referentie 2020.0191.T.1. PMP is geen BIS-instelling.

PMP heeft op 4 februari 2021 een brief ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betreffende 'besluit overbruggingssubsidie tweede steunpakket € 414 miljoen'. Middels deze brief heeft het Ministerie aan PMP een éénmalige subsidie toegekend van €158.504,-. PMP is aangemerkt als 'afgewezen BIS-aanvrager met een positieve beoordeling'. Er is bij de uitwerking van het tweede steunpakket in de Kamer besloten dat instellingen die als zodoende zijn aangemerkt een overbruggingssubsidie van 50% van het voor 2021 aangevraagde bedrag ontvangen, zonder dat daar een aanvraag voor nodig is. PMP investeert de overbruggingssubsidie in verschillende onderdelen van het activiteitenplan 2021-2024. Aan de hand van dit activiteitenplan is de vierjarenaanvraag van PMP bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst gehonoreerd. Omdat de BIS-aanvraag - ondanks een positieve beoordeling - niet gehonoreerd was, is er op een aantal vlakken afgeschaald. Met deze overbruggingssubsidie kunnen een deel van de afgeschaalde ambities uit het plan alsnog gerealiseerd worden.

PMP heeft hierbij twee belangrijke uitgangspunten in acht genomen:

- PMP wil met deze bijdrage investeren in duurzame projecten en investeringen die op de langere termijn waardevol zijn voor de organisatie en ook de sector.
- PMP heeft als gesubsidieerde instelling een grote verantwoordelijkheid naar de sector en wil dit bedrag zo veel mogelijk laten terugvloeien naar de sector,, naar creatieve ZZP-ers en naar makers.

In dit bestuurs- en activiteitenverslag wordt een toelichting gegeven op de activiteiten en de financiële resultaten van het productiehuis over 2021. Wegens de verscherpte coronamaatregelen in het najaar van 2021, hebben niet alle activiteiten doorgang kunnen vinden. In dit verslag wordt vooruitgeblikt op de bestemming van het resterende bedrag in 2022.

Activiteiten 2021

Toen we op 31 december 2020 om middernacht proostten op een beter 2021, zat Nederland nog potdicht. Met de instelling van de avondklok vanaf 23 januari, was de crisis ten gevolge van COVID-19 op een nieuw dieptepunt beland. Toch was er licht aan het einde van de tunnel; vaccins werden goedgekeurd en vanaf het voorjaar werd er eindelijk geprikt. Omdat PMP merkte dat de voortdurende onzekerheid een zware wissel op haar makers en medewerkers trok, is in december 2020 al besloten de live activiteiten in ieder geval t/m maart 2021 te staken. Dit bleek een goede keuze. Hierdoor startte het jaar relatief rustig en kreeg PMP de mogelijkheid een aantal online programma's uit te proberen. Toen de wereld langzaam open ging heeft PMP een prachtige zomer gehad - ondanks de festivalrestricties. In allerlei alternatieve vormen werden de producties overal in het land gespeeld. Wat was het fijn om weer dicht bij publiek te staan en mensen te kunnen raken, ook al zat het publiek meestal op een stoel met anderhalve meter er tussen. De teleurstelling was dan ook groot toen in het najaar al gauw de deuren weer sloten.

2021 was net als 2020 een jaar van vallen en opstaan, van uitproberen en vernieuwen maar ook van teleurstelling en vermoeidheid. PMP heeft voortdurend met de makers naar de mogelijkheden gekeken: wat we voor ogen hebben gaat niet lukken, maar wat kan er wél? PMP is enorm trots op de veerkracht en de creativiteit die haar makers, medewerkers en freelancers voor het tweede jaar op rij wisten op te brengen. PMP had in 2021 tien producties onder haar hoede, een stuk meer dan de zes producties waar PMP op ingericht is. Dit kwam voornamelijk door alle doorgeschoven producties van 2020 en het gebrek aan uitstroom wegens de onzekere omstandigheden door de makers. PMP was in 2021 dan ook goed zichtbaar, ondanks de beperkingen wegens COVID-19. Het flexibele karakter van PMP bleek ook dit jaar essentieel om met de uitdagingen en kansen die op het pad kwamen om te kunnen gaan. Omdat PMP zo dicht op de maker zit, heeft de organisatie daarnaast veel kunnen betekenen voor het welzijn en de continuïteit van de werkzaamheden van de makers en freelancers die bij het productiehuis betrokken zijn.

Er werd in 2021 62 keer live gespeeld voor 10.060 bezoekers. Een relatief laag aantal omdat de maximale capaciteit meestal varieerde tussen de 30 en 100 man, en de grote festivals niet plaats mochten vinden. Er werden daarnaast 42 online activiteiten georganiseerd die werden bekeken of waaraan werd deelgenomen door 3433 mensen. Er werden 80 shows geannuleerd. Hieronder volgt een nadere toelichting op de activiteiten in 2021.

Producties || Makers

Milou Mignon – 3x3=9

Milou Mignon is zangeres, kunstenaar en verhalenverteller. In 2020 werd de samenwerking tussen PMP en Milou Mignon opgestart. Wegens de coronamaatregelen schoof een deel van de shows door naar 2021. Milou was in 2020 al ver gevorderd met de inhoud van de te ontwikkelen liveshows.

Er kwam in dit proces zo veel prachtige stof naar boven dat Milou en PMP besloten een deel van de output om te buigen naar podcasts en videoclipps die tijdens de lockdown in de winter van 2021 opgenomen konden worden. Geheel binnen de filosofie van 3x3=9 kreeg elk van de drie thema's waarmee Milou werkte een drieluik: een podcastaflevering, een videoclip en een live performance. Milou heeft 'het lied' onderzocht binnen drie verschillende thema's: Erotiek, Symbiose en Geheimbewaarder. Ze nodigde kunstenaars, muzikanten, dansers en filosofen individueel uit in haar boshuisje om 'het lied' in het teken van deze drie thema's gedaante te geven. Zij bleken stuk voor stuk persoonlijkheden die sterk staan voor wie ze zijn. Bovendien zijn het allemaal mensen die vanuit hun eigen niche hun weg vinden. Milou heeft een breed palet aan artiesten gesproken; van de symbiotische broers Aaron en Thomas tot Burlesque danseres Flora Gattina. Van tweelingbroers Jeangu & Xillan Macrooy tot queer hiphopduo (en PMP makers) LIONSTORM. De gemene deler tussen al deze artiesten is authenticiteit en empowerment: het strijden voor vrije ruimte en het omarmen van je eigenheid.

Juist door het concept op deze manier uit te kleden kwam Milou dicht op de huid van de artiesten en werden de clips en podcasts persoonlijk en intiem. In de periode februari t/m juni zijn de clips en podcasts opgenomen. De liveshows vonden uiteindelijk plaats eind augustus 2021. 3x3=9 heeft in 2021 vier keer gespeeld voor in totaal 133 mensen. De show speelde in de periode dat het maximum bezoekersaantal 30 was. De podcasts en videoclips zijn online terug te luisteren- en bekijken via de website van [Milou Mignon](https://www.miloumignon.nl).

(foto: Burlesque performance in 'Erotiek', HAL25)

Kay Slice

Kay Slice's muziek is te omschrijven als "grooves from a hiphopkid with Ghana Soul". In 2020 maakte PMP kennis met Kay, en in 2021 is onder andere middels een experimentweek onderzocht of er een klik is voor een uitgebreide samenwerking.

Kay verscheen ondertussen ook op de radar van Club Guy & Roni. PMP en Guy & Roni hebben samen een experimentweek georganiseerd waar Kay aan de slag kon met zijn multidisciplinaire concept van de productie die hij in 2022 wil gaan ontwikkelen. In deze experimentweek kwamen dans, spoken word, techniek en muziek samen, onder regie van Dionne Verwey en dramaturgische begeleiding van Robbert van Heuven. Kay ontdekte de mogelijkheden van techniek: hoe er met simpele techniek mooie beelden gemaakt kunnen worden. De dansers versterkten zijn verhaal en Kay leerde zijn verhaal

te vertellen op andere manieren dan enkel via muziek. Door de regie van Dionne ontdekte Kay hoe je tekst en spoken word in kan zetten om je verhaal te versterken, en hoe je kan spelen met stilte en ritmiek. De samenwerking tussen PMP en Kay Slice beviel erg goed, dus er is besloten samen een productie te maken in 2022. Op 25 juni heeft Kay Slice een besloten presentatie van de experimentweek gegeven aan een aantal genodigde muziek- en theaterprofessionals.

(foto: Kay Slice door Jurre Most)

Producties || Projecten

FEEDBACK

In 2020 gaf PMP gratis online consults aan makers om ze te helpen creatieve ideeën uit te werken in de lastige periode van het thuis zitten tijdens corona. Dit bleek een groot succes, en door deze werkwijze wist PMP ook makers te bereiken die normaliter meer buiten het vizier lagen. Dankzij de coronasteun van het Ministerie van OCW en de innovatieregeling van het Amsterdams Fonds voor de Kunst kreeg PMP de mogelijkheid deze consults verder te professionaliseren. Het project werd omgedoopt tot FEEDBACK en PMP betrok een breed scala professionals, met als belangrijkste kwaliteit 'omdenken', als coaches voor de makers.. Met FEEDBACK zet PMP haar kennis en netwerk in om artiesten te begeleiden en te ondersteunen in zakelijke, promotionele en/of artistieke ontwikkeling. De nadruk ligt hierbij op alternatieve routes: dus níet de platgeslagen weg van Popronde – 3 FM talent – Noorderslag en 'wereldfaam'. De makers worden gestimuleerd om te werken vanuit hun eigen creativiteit in plaats vanuit 'hoe het hoort'. Zo hoopt PMP diversiteit in het muziekaanbod toe te voegen en een nieuwe generatie creatieve makers handvatten te geven die bij hen passen.

De eerste consults en het eerste writerscamp vonden plaats in 2021. Er zijn coachingtrajecten uitgevoerd met zeventien deelnemers, en aan het writerscamp heeft het maximale aantal van tien deelnemers meegedaan. Aan het einde van het writerscamp hadden de deelnemers een projectplan in de vorm van een subsidieaanvraag liggen, klaar om in te dienen. Deze eerste periode wordt geëvalueerd en gecontinueerd in 2022.

Yallah! Yallah!

Sinds april 2019 werkt PMP samen met clubnacht Yallah! Yallah!. Yallah! Yallah! brengt in samenwerking met poppodia, lokale cultuurhuizen en vluchtelingenorganisaties verschillende cultuurbubbels samen door het organiseren van onder andere clubnachten en DJ workshops.

Als clubconcept had Yallah! het in 2020 zwaar te verduren. Ook in 2021 waren de vooruitzichten somber. De hoop was gevestigd op de festivalzomer, maar helaas kwam ook daar een streep door. Yallah! heeft in de zomer wel een aantal alternatieve sets gedraaid, zoals bij Musica Mundo in Amersfoort en bij het Muziekgebouw in Eindhoven. Het was fijn om weer iets te kunnen doen, maar hetgeen waar Yallah voor staat – het samenbrengen van verschillende bubbels – is toch erg lastig op een stoel met anderhalve meter tussen jou en je buurman of -vrouw.

In 2020 heeft Yallah! uitgebreid geëxperimenteerd met online zichtbaarheid en livestreams. Sommige experimenten bleken toekomstbestendig, anderen bleken toch te ver van de kern van Yallah! Yallah! – het verbinden van groepen mensen – af te staan. In 2021 heeft Yallah! dan ook scherper gekozen wat wel en wat niet aan te grijpen. Er moest een duidelijke meerwaarde in zitten: bijvoorbeeld omdat het dicht bij de doelgroep stond, omdat het een goede plek was voor de jonge DJ's om 'warm' te blijven of omdat het een uitbreiding van het netwerk was. Yallah! is dit jaar wel nauw betrokken geweest bij de organisatie van de online jongeren conferentie 'MO', in samenwerking met de Melkweg, PMP en stadsdeel Nieuw West.

Toen Yallah in het najaar 2021 weer een paar nachtelijke clubshows kon draaien, leefde het team helemaal op. Een uitverkochte EKKO en een bomvolle Museumnacht in het Van Gogh Museum gaven het team nieuwe energie. Dit is waar iedereen het voor doet. Bovendien bleek het concept nog steeds geweldig te werken. Helaas was dit van korte duur, want even later sloten de clubs wederom hun deuren. Toen is besloten volledig te focussen op een aanvraag bij de Gemeente Utrecht om de talentontwikkelingstak van Yallah in de toekomst vanuit de gemeente ondersteund te krijgen. Deze aanvraag is gehonoreerd. Yallah! Yallah! gaat hier in 2022 mee aan de slag en doet dit vanuit haar eigen stichting. In 2022 blijft PMP als 'begeleider op afstand' betrokken, daarna stroomt Yallah! Yallah! uit.

Yallah! Yallah! was acht keer live te zien, daarbij zijn 3121 bezoekers geweest. Daarnaast zijn er twee livestreams geweest, bekeken door 199 mensen. Er zijn 23 shows gecancelld, waaronder Lowlands, Zwarte Cross en de eerste clubnacht over de grens in TRIX Antwerpen.

Eva van Manen & Josephine Zwaan – Rosetta.

Eva van Manen en Josephine Zwaan hebben in 2020 een platform opgericht voor vrouwelijke en gender non-conforming producers. Het platform kreeg de naam *rosetta*. (<https://www.rosettabeats.com>), naar Rosetta Tharpe, één van de vrouwelijke grondleggers van de Rock 'n Roll. Het doel van het platform is om getalenteerde jonge producenten (v/x) die in Nederland aan het werk zijn zichtbaar maken, aan elkaar te verbinden en te inspireren dit pad te kiezen. Immers, producer zijn is níet uitsluitend een mannenberoep. Rosetta doet dit onder andere door het organiseren van summercamps, workshops en masterclasses. Wegens de coronamaatregelen werden de lancering en het eerste summercamp uitgesteld tot 2021. In deze zomer organiseerde Rosetta het

eerste summercamp voor vrouwen en gender non-conformerende personen in de leeftijd van 18-28 jaar. Er was plek voor tien deelnemers, en de lessen vonden deels live en deels online plaats. Deze eerste editie van het summercamp inspireerde Eva en Josephine om meerdere verschillende leerlijnen te ontwikkelen: een starterscursus en een meer gevorderde leerlijn.

(Eva van Manen & Josephine Zwaan door Carly Wollaert)

Eva van Manen tourde in 2021, voor zover mogelijk in verband met de coronamaatregelen, ook met haar eigen show. Omdat PMP deze show niet geproduceerd heeft, worden de uitvoeringen er van niet meegeteld in de kwantitatieve gegevens van PMP. Wel wordt het genoemd in dit verslag. Eva speelde vier keer, er werden vijf shows afgelast.

PMP 20 jaar

In 2021 bestond PMP 20 jaar. Een bijzondere mijlpaal die een feestje verdient. PMP zag hier bovendien kansen op het gebied van marketing. Zo hebben de branding en huisstijl in 2021 een nieuw jasje gekregen, en zijn de ambities zoals uitgesproken in het activiteitenplan 2021-2024 een aanscherping ten opzichte van het eerdere profiel van PMP. Ook spreekt PMP in dit activiteitenplan de wens uit de publieksgroepen van de verschillende producties meer te mengen. Het multidisciplinaire en gewaagde karakter is tenslotte in alle producties terug te vinden. PMP 20 jaar zou een uitgebreide viering worden, met een middag en avond in de Melkweg (28 november) en een avond in Paradiso (29 november). De middag stond in het teken van inspireren: Rosetta zou een aantal panels hosten met vooruitstrevende vrouwen in het middelpunt.

Daarna zou Chagall haar muzikale installatie B.A.B.Y in de Upstairs presenteren. De avond in Paradiso zou in het teken staan van het nieuwe geluid van PMP, met optredens van o.a. Kay Slice, LIONSTORM en Anne-Fay. In korte docu-portretten zou het publiek daarnaast inkijk krijgen in het werkproces van de makers. Op het allerlaatste moment werden de coronamaatregelen echter aangescherpt en werd PMP gedwongen beide events te annuleren. Alle betrokkenen zijn volledig voor hun werkzaamheden uitbetaald.

(Foto van de postercampagne, tevens het beeld bij het treurige bericht op social media dat het event moest worden afgelast).

Coproducties || Makers

Onyx & Ivory – Reaspora (i.s.m. Theaterhuis DOX Utrecht)

Van september 2019 tot september 2021 werkte Onyx & Ivory in het kader van de Nieuwe Makersregeling van het Fonds Podiumkunsten aan hun ontwikkeling en verzelfstandiging als makerscollectief, samen met PMP en Theaterhuis DOX. De diaspora van zus en broer Anne-Fay (zangeres/danseres) en Felix Kops (filmmaker) loopt van Afrika en China naar Suriname en via de Antillen naar Nederland. Als artistiek duo Onyx & Ivory legden ze deze weg terug af (Reaspora) naar het slavernijverleden van hun familie, op ontdekkingsstocht naar hun roots. De verhalen, mensen en muziek die ze tegenkwamen op hun reis, verwerkten ze tot een muziekshow en een theatershow met beelden geschoten tijdens de reis. De muziekshow werd gemaakt in 2020 onder begeleiding van PMP en de theatershow werd gemaakt in 2021 onder begeleiding van DOX.

De in 2020 ontwikkelde muziekshow zou in 2021 opgevolgd worden door een theatervoorstelling. Wegens COVID-19 liepen deze werkprocessen echter door elkaar. Het programmeren van de muziekshow mondde wegens de coronamaatregelen uit in een oneindig proces van verplaatsen. Anne-Fay en Felix begonnen begin 2021 met het maken van de theatershow, maar door de onvoorspelbaarheid van de sector was het onvermijdelijk dat de muziekshow hier nog doorheen liep. Dit was voor de makers soms een grote uitdaging. Hoewel beide voorstellingen veel overlap hadden, is de focus en de aard van een verhaal in het theater toch echt anders dan de energie op een poppodium.

Met hard werken lukte het om de vele ballen in de lucht te houden, maar helaas zonder bevredigend resultaat: de theaters moesten weer dicht, dus de première die gepland was op 4 maart in theater Kikker in Utrecht kon niet door gaan. Uiteindelijk werden er twintig theatervoorstellingen gecancelld, en was de voorstelling in juni 2021 pas voor het eerst live te zien in het theater (Stadsschouwburg Utrecht). Om wel ergens naartoe te kunnen werken werd op de premièredag een filmische registratie gemaakt van de voorstelling. Dankzij deze registratie stroomde de agenda van Anne-Fay vol met een prachtige festivalzomer als resultaat. Ze speelde voor een beperkt en zittend publiek op festivals als De Parade, Festival Boulevard en Nazomer Zeeland. Omdat elk festival weer net andere omstandigheden en wensen had, werd per locatie bepaald welke versie van de show er kwam te staan. Het team was inmiddels ervaren in het ontwikkelen van flexibele versies van de show, waardoor op elk podium een passende versie te zien was. Een enorme kluif voor het team, maar wel eentje met een prachtige zomer als resultaat, waar het verhaal eindelijk het publiek kreeg wat het verdiende.

(Foto: Anne-Fay performt Reaspora live, foto door Wouter Romeijnders)

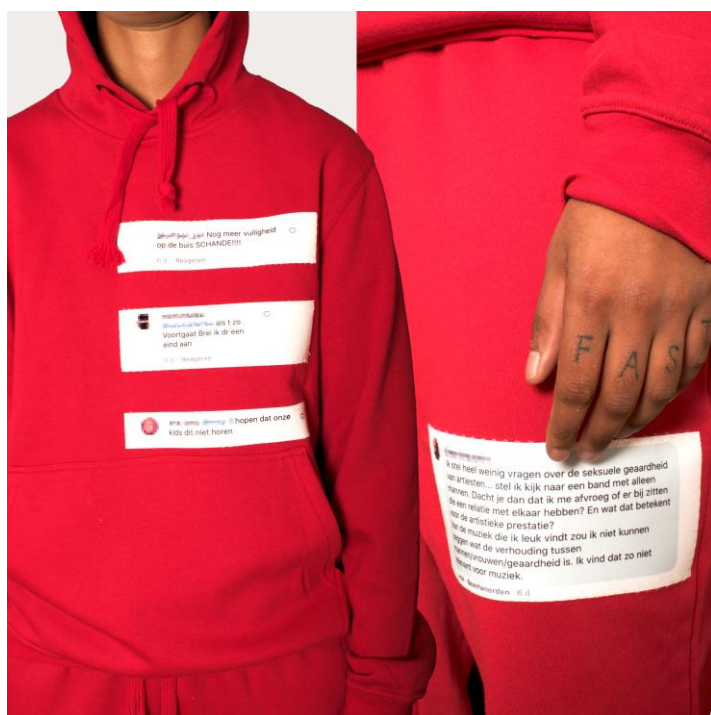
Reaspora was een prachtig en inspirerend project. Dat geldt voor de muziekproductie, de theaterproductie en alle vormen hier tussenin. Het project krijgt nog een spin-off in de vorm van een documentaire, gemaakt door Jan Douwe Kroeske, en de podcastserie wordt in 2022 uitgebracht.

Doordat het verhaal in zoveel verschillende vormen en op zoveel verschillende kanalen verteld is, heeft Onyx & Ivory impact kunnen maken in de breedte. Van kleine akoestische livestreams dicht op de huid, tot bombastische shows op de mainstage van de Melkweg; van festival tours, tot een theaterstuk in o.a. de Schouwburg in Utrecht; van discussie op social media, tot een podcastserie en een documentaire. Maar voor broer en zus misschien nog wel het allerbelangrijkst: Reaspora heeft grote impact gehad op hun moeder. Zij die de confrontatie liever meed, durf zich nu uit te spreken, gesterkt door haar kinderen.

Er zijn in 2021 32 shows live gespeeld voor 2954 bezoekers. Daarnaast zijn er 7 [livestreams](#) en online performances gedaan voor 977 kijkers. Er werden 52 shows afgelast.

LIONSTORM (i.s.m. Theaterhuis DOX Utrecht)

Eind 2020 werd de Nieuwe Makersregeling toegekend aan PMP voor het ontwikkeltraject van queer hiphopduo LIONSTORM, bestaande uit Sterresoet van Schooten en Gale Rama. Theaterhuis DOX is partner in dit ontwikkeltraject. De ontwikkeling van de EP en de eerste productie liggen bij PMP, de tweede productie en het album worden geproduceerd onder begeleiding van DOX.

Begin 2021 is PMP samen met DOX aan de slag gegaan met het ontwikkeltraject. Al gauw werd besloten de eerste productie uit te stellen naar 2022, omdat de zalen voorlopig hun deuren niet zouden openen. In de eerste periode lag de focus op het ontwikkelen van de tracks voor de EP en gesprekken met de coaches. Met onder andere Aukje Dekker, oprichter van Sexyland, en kunstenaar Brian Elstak werd gesproken over artistieke en promotionele doelen die LIONSTORM voor ogen had. Daarnaast lag de focus op het ontwikkelen van twee EP's:

De Trio EP, [in samenwerking met onder andere Merol](#), en de EP 'Kannibalisme en Masturbatie',

waar de eerste productie in 2022 op gebaseerd wordt. Daarnaast heeft het duo deze periode zonder liveshows benut om merchandise te ontwikkelen. Onderdeel daarvan was het ontwerp en de release van de 'bad publicity suits'.

LIONSTORM krijgt online regelmatig te maken met negatieve en boze comments. Ze hebben trainingspakken gemaakt met de comments als decoratie.

LIONSTORM speelde in 2021 elf shows, bezocht door 3608 mensen. Daarnaast was het duo te zien in het kunstprogramma VPRO On Stage, door Romana Vrede. Het duo was ook zichtbaar in de geschreven media: via de coverfoto, met een uitgebreid interview in de PS van de week (Parool) en in een zeven pagina's tellend interview in Vrij Nederland. Er werden vier shows afgelast wegens COVID-19.

Chagall - Unlocked (i.s.m. Explore the North)

In 2020 werkten PMP en Chagall voor het eerst samen met de cross-over tech-show ADVAITA. PMP stapte pas laat in bij deze productie. De klik bleek goed, en daarom werd besloten de samenwerking met een nieuwe productie te vervolgen. De coronacrisis inspireerde Chagall tot een intieme en persoonlijke performance: Unlocked. Waar in ADVAITA groots uitgepakt werd met technische mogelijkheden, gaat deze show terug naar de basis: Chagall solo in een installatie met licht in de hoofdrol. De show zou gemaakt worden voor Explore the North in november 2020, maar dit werd afgelast. De samenwerking met Explore the North smaakte echter naar meer, en na het afgelasten van het festival zijn ze als coproductiepartner ingestapt. In het voorjaar van 2021 ontwikkelde Chagall de show, waarbij ze onder andere samen werkte met artistiek/technisch collectief WERC. Voor deze show ontwikkelde ze een led-installatie waar ze in performde. De installatie kreeg de naam B.A.B.Y: Bionic Assistant for Becoming Yourself. Met haar motion capture pak stuurde Chagall zowel haar muziek als de lichtinstallatie aan. Met een regisseur en choreograaf werkte ze aan haar performance, zodat haar bewegingen niet alleen technisch maar ook inhoudelijk en esthetisch werden.

De show speelde op een zomereditie van Explore the North festival in samenwerking met Welcome to the Village, en was te zien in de Grote Zaal van Paradiso. Ze speelde in 2021 vijf keer voor 305 mensen in totaal. Er werden drie shows verplaatst en twee shows gecancelled.

Coproducties || Projecten

MO 2 - Wat is die MO dan? (i.s.m. Melkweg Amsterdam)

'Wat is die Mo dan?' is een project geïnitieerd door Melkweg in samenwerking met Paradiso Melkweg Productiehuis en Yallah! Yallah!, waarbij MO staat voor 'motivation, money & movement'. MO zet zich in voor gelijke kansen van jongeren in de urban scene door een reeks activiteiten te organiseren in stadsdeel Amsterdam Nieuw-West.

In oktober 2020 werd besloten dat het Project MO een vervolg zou krijgen, intern bekend als 'MO 2', met dezelfde partners. De coronamaatregelen brachten het team terug naar de tekentafel, op zoek naar een hybride vorm waarbij verbinding met de jongeren uit Nieuw-West en duurzame partnerschappen met lokale partijen de leidraad vormden. Er werd besloten het programma grotendeels naar online te verplaatsen in plaats van te wachten tot er weer live iets georganiseerd kon worden. De reden hiervoor is het belang van continuïteit in een project als MO. Ook voelden de partijen de verantwoordelijkheid om houvast te bieden voor jongeren met ambities of werk in de creatieve sector, om ze te inspireren en te helpen om te gaan met deze complexe tijd. De inhoud van een groot deel van het programma is hier op aangepast.

Prioriteit met MO 2 was verdere inbedding in Nieuw West door samen te werken met lokale partners en er voor te zorgen dat het online programma zo goed mogelijk aansloot bij de belevingswereld van de jongeren. Dit heeft geresulteerd in een programma bestaande uit vier online panels (livestream), elf podcastaflevering, een driedaags online event en een writerscamp voor vijf deelnemers. In de panels en livestreams werden thema's besproken als 'zichtbaar blijven zonder livenesshows' en 'ondernemerschap in tijden van corona'. Daarnaast zijn er artiesten en initiatieven uit Nieuw-West uitgelicht en werden er podcasts gewijd aan thema's als 'geld verdienen met muziek', 'sound uit Nieuw-Wes't en 'basisbegrippen uit de muziekindustrie'. Gasten als storyteller Fouad Lakbir, eventorganisator Salim El Meriami en artiest Numidia waren te horen in de podcasts en panels. Het driedaagse online event was te volgen op de eigen website www.watisdienio.nl. Dit event was een verzameling van spoken word artiesten, showcases, luistersessies en interviews. Er zijn 26 online uitingen geweest, beken door 1977 mensen.

Organisatie

Samenstelling & werkwijze

PMP werkte in 2021 met 1,8 fte in loondienst. Daarnaast waren er zo'n 15-20 freelancers betrokken bij de losse projecten. Omdat veel producties door COVID-19 van 2020 verplaatst werden naar 2021 was het een vol jaar. Er werden tien producties en projecten gedaan. Om dit in goede banen te leiden zijn er naast de projectfreelancers ook twee freelancers aangetrokken die een langere klus bij PMP hebben gedaan. Het betreft één productiefreelancer, en één marketingfreelancer. Directeur-bestuurder Lisa van Woersem was van half juni tot half november met zwangerschapsverlof. Haar taken werden waargenomen door producent Kelsey Lampe die per mei 2020 bij PMP in dienst trad. Zij heeft in 2019 eerder bij PMP gewerkt. Van producent Gabriela Kapel werd in augustus 2021 afscheid genomen. Om de continuïteit van de stichting te borgen, is gewerkt met een meer vast team aan freelancers.

Dit zorgde er voor dat de freelancers beter op de hoogte- en nauwer bij PMP betrokken- waren. Deze werkwijze, die PMP al voornemens was door te voeren binnen het ondernemingsplan 2021-2024, werkte prettig. Er hebben in 2021 twee stagiaires bij PMP gewerkt: Xiao Chen (februari t/m juli) van de HKU (opleiding Kunst & Economie) en Milan Simonis (September t/m december) van de AHK (Opleiding Productie Podiumkunsten). Hoewel het soms een uitdaging was werkzaamheden voor beide te vinden wegens de voortdurend veranderende plannen, gaven ze aan een leerzame en inspirerende tijd gehad te hebben bij PMP.

PMP werkt met een raad van toezicht model met daarnaast een raad van naamgevers. De directeuren van Paradiso en van de Melkweg hebben qq zitting in de raad van naamgevers. De raad van naamgevers heeft instemmingsrecht bij het benoemen van een nieuwe directeur-bestuurder en bij het benoemen van nieuwe leden van de raad van toezicht, indien er een openstaande vacature is. Daarnaast heeft de raad van naamgevers adviesrecht op het gebied van inhoudelijk-, financieel- en personeel gerelateerd beleid, en op gebied van juridische kwesties. Het is vervolgens aan de directeur-bestuurder om te bepalen of de adviezen opgevolgd worden.

Directeur-bestuurder

<u>Naam</u>	<u>functie</u>	<u>datum in functie treding</u>
L.N. van Woersem	directeur-bestuurder	25 november 2019

Raad van Toezicht

Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis heeft in 2008 een raad van toezicht model ingevoerd. Sinds 1 april 2017 hebben hierin zitting: Karin Boelhouwer, Mark Fuchs en Femke Lakerveld. De raad van toezicht is in 2021 op een prettige manier betrokken geweest bij PMP. Secretaris Femke Lakerveld werd in 2020 getroffen door long covid, een variant van het virus die een zeer traag herstel kent. Ze is heel 2021 uit de running geweest, haar taken zijn opgevangen door de andere twee leden van de raad van toezicht.

De raad houdt toezicht vanuit de principes van de governance code cultuur. Naast de formele toezichthoudende rol wil zij in een open gesprek de directeur/bestuurder en de producent(en) stimuleren hun unieke aanpak door te ontwikkelen en de positie van PMP verder te verstevigen. De raad heeft voorzien in een ongelijktijdig rooster van aftreden.

<u>Raad van Toezicht</u>	<u>profiel / functie</u>	<u>datum infunctietreding</u>
A.C. Boelhouwer	politiek- bestuurlijk/voorzitter	1 april 2017
M. Fuchs	financieel/penningmeester	1 april 2017
F. Lakerveld	inhoud en ondernemerschap/secretaris	1 april 2017

Mevrouw A.C. Boelhouwer is Belangenbehartiger/ bestuurder Kunsteducatie en Orkesten bij de Kunstenbond en fractievoorzitter van GroenLinks in Provinciale Staten Utrecht. De heer M. Fuchs is Financieringsspecialist Van Lanschot regio Noord Holland. Mevrouw F. Lakerveld is Programmamanager Advies en Begeleiding Cultuur + Ondernemen en actrice.

Raad van Naamgevers

<u>Naam</u>	<u>functie</u>	<u>datum infunctietreding</u>
G. van Itallie	lid raad van naamgevers	25 november 2019
F. Vreeke (a.i.)	lid raad van naamgevers	25 november 2019 tot 1 november 2021
L. Vogelsang	lid raad van naamgevers	21 november 2021

De heer G. van Itallie is in 2020 overgestapt van de Melkweg naar Paradiso, en is sindsdien directeur/ bestuurder van Stichting Paradiso Amsterdam. De heer F. Vreeke was tot november 2021 directeur/ bestuurder ad interim van Stichting Melkweg Amsterdam. Op 1 november begon de huidige directeur Laura Vogelsang bij het podium.

Interne & Externe relaties

De relatie tussen Paradiso Melkweg Productiehuis, Paradiso en de Melkweg is stabiel en stevig. Net als in 2020, was er in het tweede roerige jaar op rij nauwe onderlinge betrokkenheid. PMP makers waren ook dit jaar regelmatig te zien in alternatieve programmering van beide zalen. Samen met de Melkweg werd bovendien de online conferentie 'MO' opgezet.

Ook met externe partijen is in 2021 nauw samen gewerkt. Vooral met coproductiepartners DOX en Explore the North is intensief opgetrokken. Het was prettig om in een tweede roerig jaar op rij partners te hebben, en altijd te kunnen overleggen en samen op te trekken in uitdagende periodes. In Amsterdam werkte PMP onder andere samen met debatcentrum New Metropolis Nieuw-West en creatieve broedplaats Prospect Eleven in Zuidoost. Producties en medewerkers van PMP waren daarnaast in verschillende samenstellingen te zien en te horen tijdens muziekconferentie No Man's Land, georganiseerd in TivoliVredenburg door de Coöperatie.

Het Landelijk Productiehuizenoverleg samen met (pop)muzikale productiehuizen De Nieuwe Oost, Popfabryk en de Coöperatie is dit jaar verschillende malen samen gekomen. Het was waardevol om ervaring uit te wisselen met vergelijkbare organisaties. Daarnaast is PMP aangesloten bij de Popcoalitie, in de kieskring Talentontwikkeling.

PMP is ook onderdeel van de Tafel van Talentontwikkeling in Amsterdam, waarbij een groot deel van de Amsterdamse talentontwikkelaars in de podiumkunsten aangesloten is.

Culturele codes

Code diversiteit en inclusie

PMP voert actief beleid op het gebied van (culturele) diversiteit en inclusie. In het activiteitenplan voor de periode 2021-2024 heeft PMP aan de hand van de vier P's ambities geformuleerd die in deze beleidsperiode prioriteit krijgen. PMP maakt in deze periode een **P**rogrammalijn die bestaat uit een breed en divers palet kwalitatief hoogstaande producties en projecten. Nieuw in 2021 waren het producerplatform Rosetta., voor vrouwen en gender non-conforming personen, en de Nederlands-Ghanese maker Kay Slice. Beide makers en concepten vormen een welkome toevoeging aan het roster van PMP. PMP heeft deze periode als doelstelling het **P**ubliek van verschillende producties meer te laten mengen.

Zo komen verschillende bubbels samen en wordt het publiek van de individuele makers verbreed. Een belangrijk event hiervoor was PMP 20 jaar, waar alle verschillende smaken van PMP samen kwamen. Helaas is dit last minute gecancelled wegens aangescherpte coronaregels. Via de makers leerde PMP in 2021 weer nieuwe **P**artners kennen. Zo verbreedde het netwerk door Rosetta. met interessante vrouwelijke en gender non-conforming producers, en bracht Kay Slice een interessante regisseur binnen waar PMP in de toekomst graag vaker mee werkt. Ook de samenwerkingen in Amsterdam Nieuw-West, in het kader van het project MO, brachten PMP in contact met nieuwe partners, zoals Lab6 en New-Metropolis Nieuw West. Op het vlak van **P**ersoneel heeft PMP voor de meer langdurige projecten met veel mensen samen gewerkt die al betrokken waren bij de organisatie. Dit kwam voornamelijk door het grote aantal doorgeschoven projecten vanuit 2020. In 2022 krijgt de samenstelling van het (freelance) personeel extra aandacht.

Fair practice code

PMP volgt de cao van Paradiso. De werknemers worden aan de hand van een functieomschrijving ingeschaald en met zowel de werknemers als stagiairs worden arbeidsovereenkomsten afgesloten. PMP werkt daarnaast overwegend met freelancers: zowel de artiesten zelf als de faciliterende teams daar omheen bestaan voornamelijk uit zzp-ers. Met alle zzp-ers sluit PMP een overeenkomst af.

PMP vindt het belangrijk de betrokkenen eerlijk te belonen en bij het maken van een begroting voor een project altijd de volgende vragen in acht te nemen: wat kunnen we met deze betrokkenen realiseren binnen het budget dat er is, gezonde arbeidsomstandigheden en het artistieke doel in acht nemend? De makers en freelancers hadden ook in 2021 veel te lijden onder de coronacrisis.

PMP is in alle producties de makers tegemoet gekomen. Voor het eigen event PMP 20 jaar, dat last minute door de aangescherpte maatregelen werd afgelast, zijn alle artiesten 100% uitbetaald. PMP voelde grote verantwoordelijkheid de steun die het kreeg zo veel mogelijk terecht te laten komen bij de makers. Het voorgenomen minimum gage van €200,- per liveshow per artiest is in zo goed als alle gevallen gehaald.

Governance code cultuur

De huidige bestuursstructuur van PMP is aan het begin van deze sectie omschreven. Met deze structuur is de bedrijfsvoering van PMP transparant en is er niet tot nauwelijks risico op ongewenste belangenverstrengeling. De raad houdt toezicht vanuit de principes van de governance code cultuur. Er wordt ten minste driemaal per jaar vergaderd met de raad van toezicht, de directeur/bestuurder en de raad van naamgevers.

Marketing & promotie

In het activiteitenplan 2021-2024 heeft PMP de volgende overkoepelende ambities op het gebied van marketing en publiciteit uitgesproken.

1. Uitbreiden van de doelgroep door verbreding, in lijn met de kernwaarde 'identiteit & inclusiviteit'
2. Het opbouwen van een duurzame relatie met de doelgroepen
3. Versterken van het merk en de zichtbaarheid van PMP

De aanhoudende coronacrisis zorgde voor wederom een uitzonderlijk jaar, ook op het gebied van marketing. Toch heeft PMP een aantal belangrijke stappen kunnen zetten. Er zijn in 2021 een volledige nieuwe huisstijl en website ontwikkeld. PMP is in de nieuwe beleidsperiode bewust een nieuwe richting ingegaan. De huisstijl dateerde nog uit 2007, en de website uit 2015 dus het was hoog tijd deze mee te ontwikkelen met de nieuwe inhoud. Samen met vormgever en sitebouwer cre8ion heeft de nieuwe website www.paradisomelkwegproductiehuis.nl vorm gekregen. PMP 20 jaar was het eerste grote eigen event dat PMP in lange tijd organiseerde. Bij dit tweeluik avonden, eentje in Paradiso en eentje in de Melkweg, kwam alles waar PMP anno 2021 voor staat samen. Met een promotieteam met grafisch vormgevers en een perspromotor werd gewerkt aan aandacht voor het event, en PMP was met een A0 campagne overal in de stad te zien. Dit event was ook een prachtig moment geweest om de verschillende publieksgroepen te laten versmelten. De teleurstelling was dan ook groot toen beide events last minute door de aangescherpte maatregelen niet door konden gaan. PMP heeft de doelgroep uitgebreid met een aantal nieuwe producties als Kay Slice en Rosetta.

Met het vervolg op wikevent MO heeft PMP ook de binding met een jonge doelgroep in Nieuw-West verder verstevigd. Helaas vond MO wegens de maatregelen volledig online plaats. Het opbouwen van een duurzame relatie was daardoor in dit jaar niet altijd even makkelijk. Live events zijn van enorm belang voor binding op de lange termijn. PMP hoopt op dit vlak in 2022 stappen te kunnen zetten.

Reflectie op prestatie-overzicht

In het activiteitenplan 2021-2024 heeft PMP de makers, producties en projecten onderverdeeld in drie categorieën. Per categorie is een ambitie uitgesproken. In het activiteitenplan staat het volgende:

Activiteiten	Begroting 2021
Ontwikkeling & verdieping (makespace) – klein project	3
Excelleren (cross-over muziekproducties en theatrale concerten) – middelgroot	2
Excelleren (cross-over muziekproducties en theatrale concerten) – groot	1
Conceptontwikkeling & bijzondere concepten	2
Reprise binnen- en buitenland	3

Omdat de aanvraag voor de BIS in de categorie ‘ontwikkelinstelling’ niet gehonoreerd werd, heeft PMP bij meerjarige subsidiënt AFK een herziene begroting en een herzien activiteitenplan voor 2021 ingediend. Met de toekenning van de coronasteun vanuit het ministerie van OCW heeft PMP alsnog het grootste deel van de ambities voor 2021 waar kunnen maken, en bovendien de makers op gezonde wijze door deze moeilijke tijd heen geholpen. In 2021 zijn de volgende producties gerealiseerd:

Activiteiten	Gerealiseerd 2021	Makers/artiesten/projecten
Ontwikkeling & verdieping (makespace) – klein project	1	Kay Slice
Excelleren (cross-over muziekproducties en theatrale concerten) – middelgroot	3	– Chagall (coproductie) – Milou Mignon (productie) – LIONSTORM (coproductie)
Excelleren (cross-over muziekproducties en theatrale concerten) – groot	1	– Onyx & Ivory (coproductie)
Conceptontwikkeling & bijzondere concepten	5	– FEEDBACK – MO – ROSETTA – PMP 20 Jaar – Yallah! Yallah!
Reprise binnen- en buitenland	0	

Door de coronacrisis verschoof een groot aantal producties van 2020 naar 2021. Daarom heeft PMP in 2021 een zeer grote output gehad. Daarnaast was het door de steun van het ministerie van OCW mogelijk om deze producties op gezonde wijze neer te zetten, en de makers te betalen voor alle extra inzet die er wegens het voortdurende verplaatsen nodig was. PMP is trots op het brede palet aan producties en concepten dat in het tweede coronajaar op rij is gepresenteerd.

Analyse begroting en staat van baten en lasten en de balans

Analyse ten opzichte van de begroting

De analyse van de werkelijke uitgaven en inkomsten ten opzichte van de begroting is in zijn geheel terug te vinden in de jaarrekening. Hier wordt per kostenpost gereflecteerd op het verschil, indien aanwezig.

Staat van baten en lasten en de balans

Stichting Paradiso Melkweg Productiehuis heeft ultimo 2019 een positief exploitatieresultaat van € 61.420,-. Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening is het voorstel omtrent de bestemming van het resultaat reeds in de jaarrekening verwerkt. Er wordt een algemene reserve aangehouden van minimaal € 15.000,- om te allen tijden aan de verplichtingen te kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld te betalen transitiekosten. De mutatie aan het bestemmingsfonds AFK, van het positieve resultaat in 2021, wordt berekend aan de hand van een percentage van de structurele subsidie van het AFK gedeeld door de totale baten. In 2021 is dat $\text{€}111.807 / \text{€}473.645,- \cdot 100 = 23,2\%$. Dit gaat vanaf een drempel van € 15.000,- in de algemene reserve. Middels deze som wordt het bestemmingsfonds AFK in 2021 met een bedrag van €14.507,- verhoogd tot een totaalbedrag van €21.723,-.

Bestemmingsfonds OCW

De resterende gelden van de steunmaatregel van het OCW via de regeling ROACCC zijn berekend aan de hand van het percentage van het totaal verleende bedrag door het OCW, gedeeld door de totale baten in 2021. Dat maakt $\text{€} 158.504 / \text{€}473.645,- \cdot 100 = 33,5\%$. Dat maakt dat er van het positieve resultaat a €61.420,- een bedrag van € 20.576,- in het bestemmingsfonds OCW wordt gestopt.

Dit bedrag wordt in 2022 geïnvesteerd in het talentontwikkelingsproject EQ van Yallah! Yallah!. Wegens de coronamaatregelen heeft Yallah! Yallah! de voorgenomen plannen in 2021 niet kunnen uitvoeren, daarom wordt dit laatste gedeelte van de OCW coronasteun in 2021 uitgegeven.

Liquiditeit en solvabiliteit

Er is door het Amsterdams Fonds voor de Kunst een structurele subsidietoekenning van € 110.00,- per jaar, voor de jaren 2021 tot en met 2021. Voor 2021 is dit bedrag bijgesteld naar €111.870. Daarnaast zijn er in 2021 diverse incidentele projectsubsidies aangevraagd. Het bestuur en de raad van toezicht gaan uit van continuïteit van de stichting. De liquiditeit wordt gewaarborgd door de DVO-overeenkomst met Stichting Paradiso Amsterdam waarbij incidentele cashflow problemen worden ondervangen.

Liquiditeit:	2021	2020
Current ratio	$\frac{297.164}{201.158} = 1,48$	$\frac{72.182}{37.596} = 1,92$
Solvabiliteit:	$\frac{96.006}{297.164} = 32,3\%$	$\frac{34.586}{72.182} = 47,9\%$
Eigen vermogen:	€96.006	€34.586

Tot slot

2021 was, zoals te lezen is in dit bestuurs- en activiteitenverslag, een bijzonder jaar. Het was een jaar van open en dicht gaan, en een stortvloed aan shows en voorstellingen die werden doorgeschoven uit 2020. Het was een jaar waarin een zwaar beroep werd gedaan op de flexibiliteit en creativiteit van alle makers, freelancers en medewerkers waar PMP mee heeft gewerkt. Het jaar bood net als 2020 ook veel kansen, maar de lange adem die nodig was eiste zijn tol. Dankzij de coronasteun van het ministerie van OCW heeft PMP ondanks alles een prachtig jaar kunnen draaien en de makers en freelancers gezond kunnen begeleiden in het ontwikkelen van diverse, gewaagde en sterk inhoudelijke producties en projecten.

Ondertekening

Amsterdam, 29 maart 2022

L.N. van Woersem
Directeur-bestuurder

A.C. Boelhouwer
Voorzitter

M.R.A Fuchs
Penningmeester