

OP WEG VAN EEN 7-DAAGS INCUBATE FESTIVAL NAAR; EEN JAARLIJKSE INCUBATE FESTIVALPROGRAMMA 2016 EN VERDER!

Het kunst- en cultuurlandschap van Nederland is de laatste jaren behoorlijk veranderd. Kunst- en Cultuur instellingen, presentatieplekken en podia zoeken de weg naar een zo breed mogelijk en omvangrijk publiek via social media en nieuwe vormen van programmering, waarin rondom een bepaalde voorstelling, productie of presentatie extra context programma wordt aangeboden.

Wat de muzieksector en breder kunst- en cultuurfestivals betreft schuiven bestaande, van oorsprong traditionelere, muziekfestivals langzaam op richting de wat kleinere, hippere, internationale acts en schuiven niet-muziekfestivals op in de richting van muziek en andere crossovers in de hoop hun publieksbereik te vergroten. Groot publieksbereik fungeert immers als fundering en rechtvaardiging voor hun activiteiten.

In de stevige competitie in de festivalwereld heeft Incubate vier belangrijke onderscheidende kenmerken:

- focus op niche programmering,
- interdisciplinariteit,
- lokale inbedding,
- focus op vernieuwing in vorm en communicatie,
- nationale en internationale exposure.

WAAR KOMEN WE VANDAAN, WAAR GAAN WE NAAR TOE:

Om aan te geven waar de toekomst van Incubate ligt, is het goed te leren van het verleden. En om de ervaringen van de laatste jaren in te zetten op de punten waar Incubate zich onderscheidt van andere festivals. Want dit zijn de redenen waarom artiesten, professionals en publiek vanuit de hele wereld naar Tilburg komen:

Focus op niche programmering:

Omdat Incubate gelooft dat vernieuwing en vooruitgang in kunst en cultuur hun oorsprong vinden in de randen, en op snijvlakken tussen disciplines, zijn dat ook de zaken waarop Incubate focust. Dat betekent dat we niet voor de gebaande paden gaan, maar juist voor die artiesten die grenzen doorbreken en nieuwe manieren vinden, inhoudelijk en ook hoe ze hun publiek benaderen. Het merendeel van de acts die we bijvoorbeeld tot 2012 boekten waren bands en acts die standalone elders niet eens 30 man op de been brachten, maar gezamenlijk, binnen de context van het festival, mensen uit de hele regio, het hele land, heel Europa, heel de wereld op de been brachten. Inmiddels zijn wij dankzij de sterke programmering en profilering tot de gevestigde orde gaan behoren.

Daardoor is er, hoewel er nog steeds veel te ontdekken valt op Incubate, niet meer de stevige wanorde die het mogelijk maakte om snel te schakelen en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Incubate moet op zoek naar een nieuwe vorm gebaseerd op de tijd waarin we nog nieuwe concepten, nieuwe avonden ontwikkelden en uitprobeerden in de stad.

De tijd dat we mensen pakten op inhoud en ze niet meer loslieten.

Succesvolle evenementen tijdens het Incubate Festival waren vaak gebaseerd op lopende activiteiten door het jaar heen. De succesvolle dubstep-avond *Trigga* en de succesvolle breakcore-avond *Crackbeats*, beiden in samenwerking met 013, zorgden ervoor dat er draagvlak was voor soortgelijke artiesten tijdens het festival. Het lokale collectief Vatican Analog haalde de meest bizarre kunstenaars en artiesten naar de stad en zorgde voor een draagvlak voor de 'Eurovisie Noise Contest' tijdens Incubate. Deze samenwerkingen waren gebaseerd op samenwerking tussen gelijkgestemden die op persoonlijke titel en soms vanuit hun organisatie deze evenementen organiseerden.

Interdisciplinariteit:

De combinatie van beeldende kunst, film, theater en performance en muziek wordt in de pop-sector nergens zo geïntegreerd uitgevoerd als bij Incubate. Beeldende kunst wordt bij festivals (te) vaak als randprogramma ingezet, bij ons werd het een verbreding van ons inhoudelijke profiel. Met kunstenaar Hermann Nitsch zetten we onszelf in 2009 op de landelijke kaart bij media en boekers. Opeens hoorde iedereen over dat festival in Tilburg.

Dat zetten we door in de jaren erna: grote projecten met vermaarde kunstenaars als Santiago Sierra en Ryan Trecartin werden hier uit de grond gestampt en trokken veel bezoekers die niet per se geïnteresseerd waren in beeldende kunst. Ze vonden het cool dat we iets extra's brachten en dat we met thema's werkten die op de actualiteit inspeelden.

Thema's als de participatiemaatschappij, piraterij in de kunsten, de hybride kunstenaar, occultisme in de kunsten kwamen langs en zorgden voor samenhang binnen de volledige breedte van het festival. Maar ook hier werkte de grote diversiteit aan aanbod tijdens het festival soms kannibaliserend op de projecten zelf. Onder de enorme paraplu van het festival vonden mensen soms de weg niet naar programma buiten de muziek. Terwijl mensen die zich juist in de multidisciplinaire facetten verdiepten precies die kruisbestuiving roemden van het festival.

Lokale inbedding:

Hotelovernachtingen regelen voor zoveel bands was een probleem vanaf het begin, dus vanaf de eerste editie in 2005 lieten we bands overnachten bij mensen die we kenden, zodat we konden besparen op hotelkosten, en onze vrienden met deze bands in contact konden komen. Onze vrienden en vriendinnen waren de vrijwilligers en kennissen, de geluids- en lichtmensen. Met het willen veranderen van de 'standaard', het professioneler maken van onze productie, verloren we een gedeelte van onze lokale contacten. Het werd makkelijker gevonden om even een band of kunstenaar in een hotel te stallen dan om een privéslaapplek te vinden. Minder rompslomp, maar ook minder contacten met lokale supporters. Minder ambassadeurs van het festival in de stad, meer omzet voor hotel en horeca, waar wij als organisatie of de artiesten weinig van terug zien.

Lokale bands lieten zien wat er in de regio speelt. Daarom zetten we conceptavonden en samenwerkingen tijdens het festival op met Cairo Liberation Front, met Nightbirds, met Kindergarten, met Percolated, met Diep, met Subroutine, met Incubate Zero en vele anderen. Zo bereikten we nieuw publiek en nieuwe artiesten en koppelden hen aan elkaar voor relatief gezien veel minder geld dan andere programmaonderdelen. Het festival moet echter wel beter, vaker en intensiever met hen samenwerken.

Focus op vernieuwing in vorm en communicatie:

Toen we in 2007 een stabiele plaats veroverden in het lokale kunst- en cultuurklimaat was meteen duidelijk dat we een manier hadden gevonden om verschillende doelgroepen samen te laten komen. De mix van metalheads, punkers, studenten en kunstliefhebbers op een festival was nieuw en sprak velen aan. Er werd gesproken over 'de succesformule' Incubate, en over ons vermogen om hoge en lage cultuur met elkaar te laten versmelten in onze eigenwijze en eigenzinnige projecten.

We ontwikkelden nieuwe systemen voor marketing en promotie, zaten bovenop de digitale ontwikkelingen en kwamen met het 'Social Festival Model', een open vorm van produceren en werken die ongekend was in de kunst- en cultuursector. De laatste jaren liep onze vooruitstrevendheid vast in te veel goede bedoelingen en het communiceren van een enorme hoeveelheid namen en concepten voor het festival. We zijn inmiddels ingehaald door anderen wat betreft technologische ontwikkelingen en onze monolithische monster-festival vorm krijgt zoveel koppen dat we soms niet meer weten waar we moeten beginnen.

We lijken de wendbaarheid en creatieve kracht van enkele jaren geleden een beetje kwijt te zijn en worden, als we niet oppassen, links en rechts ingehaald door festivals die nieuwe concepten lanceren. Dat we dit zelf ook goed kunnen blijkt uit onder meer de '25 Years of Acid House' avond, waarmee we 013 vol trokken op een goed uitgewerkt diepteprogramma.

De vorm, en vooral de grootte, van het festival maakt het bijna onwerkbaar om uit te voeren, zeker met de middelen en het personeel waar we momenteel op kunnen rekenen. Het communiceren en marketen van 380 acts kost veel te veel tijd, moeite en papier. En het wordt er voor de bezoeker ook niet duidelijker op. Om nog maar te zwijgen over het boeken van reizen en het regelen van slaapplekken voor zo'n enorme hoeveelheid artiesten. Om de wendbaarheid en actualiteit van het festival te vergroten, is het daarom van belang om ook opnieuw naar de vorm en omvang van het festival te kijken.

HIER GAAN WE NAARTOE IN 2016 EN DAARNA:

Voor de toekomst moeten we de sterke punten pakken uit ons verleden en onze corebusiness weer tot onze intrinsieke kern maken. We zijn onszelf wat verloren in bureaucratische processen, subsidieaanvragen en vergaderingen met stakeholders. In verantwoordingen, het in stand houden van de organisatie, in samenwerkingen in de stad waarin we samen met collega instellingen proberen het jeugdige elan van Incubate en de hoop op een jonge hippe doelgroep aan andere instellingen te koppelen. Natuurlijk was vroeger niet alles beter en gaan we geen retro versie van het festival optuigen, maar het is waardevol om te kijken naar de sterke elementen uit het verleden van het festival en de mogelijkheden om deze in de toekomst weer als kracht te laten terugkeren.

Mede door de ervaringen in 2015, waarin we te groot dachten en vervolgens met een financieel tekort werden geconfronteerd, zal het festival een andere vorm en weer een meer kernachtige inhoud moeten krijgen. Het is dan niet genoeg om van Incubate 2016 nog een keer Incubate 2014 te maken. We moeten ruimte creëren om weer echt creatief te kunnen zijn om de mogelijkheden van de provinciestad en onze nationale en internationale netwerken ten volste te kunnen benutten, juist ook in samenwerking met anderen die op deze manier kunnen en willen werken.

Van groot en gericht op (te) veel aanbod en samenwerken om het samenwerken naar snel en dynamisch, naar samenwerken op inhoud, naar het creëren van meerwaarde samen met anderen in overzichtelijke deelprojecten. Dat betekent dat we nieuwe kansen moeten zoeken en benutten op basis van het onderscheidend vermogen van Incubate:

Focus op niche programmering:

De kwantiteit van het programma is een van de sterke, maar ook van de risicovolle kanten van Incubate. Die veelheid scheidt de ruimte om een nicheprogramma te kunnen draaien. Je hebt veel doelgroepen nodig, om een festival op deze manier te bouwen. Het maakt het festival ook onoverzichtelijk.

Belangrijker dan veel programma is het bewaken van de kwaliteit en de samenhang binnen een spannende nicheprogrammering. Een zorgvuldig samengesteld programma van artiesten geeft een synergetisch effect. Dit zorgt ervoor dat mensen willen reizen voor een programma, omdat Incubate de enige plek is die dit soort programma's aanbiedt. We weten waar onze kracht ligt, het nationale en internationale publiek weet Incubate moeiteloos te vinden als plek waar experiment, vernieuwing en durf de ruimte krijgen. Dat is waarom nationale en internationale media naar Tilburg komen, en waarom we elk jaar genomineerd worden voor Europese festivalprijzen.

We gaan terug naar die rafelranden van muziek, beeldende kunst, theater, dans, film en games. We gaan samenwerken op inhoud, in deelprojecten, met partners die samen met Incubate meerwaarde willen creëren, voor hen zelf, voor Incubate en voor artiesten en publiek. Dat vergroot de persoonlijke betrokkenheid tussen artiesten en publiek, tussen hen het festival, tussen het festivals en collega organisaties, het biedt diversiteit in het aanbod voor de stad.

We gaan weer financiële en mentale ruimte creëren om op deze manier te werken.

De inbedding in de stad voor onze nicheprogrammering gaan we verstevigen door de onze en collega programmeurs als team te benaderen. Tevens gaan we nauwe banden aan met onafhankelijke promoters en enthousiaste organisatoren in de stad, mensen die nu in het stadium zijn waar wij jaren geleden waren. Diversiteit van aanbod moet voorop staan.

Interdisciplinariteit

De focus moet terug op thematische bundeling van onderwerpen, zodat we mensen intrinsiek aanspreken op een idee of thema waarin ze geïnteresseerd zijn en waarvan ze bij Incubate verschillende kunstuitingen daarvan kunnen zien en meemaken.

Games: nieuwe disciplines zijn per definitie interessant voor Incubate. Daarin barst het van de innovatie en durf. Dat laten zien aan een groter en geïnteresseerd publiek versterkt het festival inhoudelijk, maar geeft ook nieuwe connecties met nieuwe artistieke netwerken. Het feit dat zogenoemde mediafestivals en digitale kunst- en cultuurfestivals dit laten liggen schept extra ruimte om deze discipline verder uit te dragen.

Beeldende kunst en muziek combinaties: Beeldende kunst is geen randprogramma voor een muziekfestival. Het één beïnvloedt het ander. Muzikanten gebruiken, maken en laten zich inspireren door beeldende kunst, en beeldend kunstenaars doen dat vice versa. Deze krachtige connectie weer naar het hart van het festival brengen helpt Incubate om zich te onderscheiden van elitaire kunstfestivals of massale muziekfestivals. Zie het programma rond Hermann Nitsch in 2009, het Svart Kunstykke programma in 2008, of het omvangrijke piraterij in de kunsten thema in 2010.

DIY Synth Convention: het 'do it yourself'-idee staat bij Incubate hoog in het vaandel, in vrijwel elke niche. Voordat een nieuw idee kan doorbreken, is het uitgeprobeerd, getest en gemaakt door iemand. Dit geldt ook voor nieuwe kunst- en cultuuruitingen. Het koppelen van pioniers aan elkaar tijdens Incubate biedt waarde voor mensen die dat nu nog niet meekrijgen, versterkt wederom het profiel en levert nieuwe kunst, nieuwe vormen van beleving en een deels nieuw publiek.

Lokale inbedding:

De kracht van lokale netwerken en persoonlijke verbindingen gaan weer prominenter deel uitmaken van Incubate. Aansluiten bij enthousiaste mensen, en bij (collega) organisaties die nieuwe horizonten willen verkennen. Ambassadeurs weer het gevoel geven dat hun invloed van groot belang is voor het festival, door actief naar de achterban te luisteren en hun kracht en kennis in te zetten. Hierdoor ontstaat niet alleen organische groei van aantallen mensen, maar wordt het idee van Incubate ook verder verankerd in de mensen die betrokken zijn bij het vormgeven van dat idee.

De vrijwilligers *community* is hierbij van vitaal belang. In de loop der jaren is deze uitgegroeid tot een van de belangrijkste krachten achter het festival, en een groot deel van de vrijwilligers komt uit de stad en regio. Wij willen hen de kans geven niet alleen kaartjes te controleren, maar ook inhoudelijk bij te dragen aan het festival. Dat zeggen we al langer, maar dat is blijven liggen. We gaan de komende tijd gesprekken voeren met de vrijwilligers en hun input gebruiken om samen de mogelijkheden en kansen te onderzoeken.

Met de Tilburgse partners wordt een nieuwe structuur opgezet in de vorm van een programma overleg. Eerder gaven diverse partners al aan behoefte te hebben aan zo'n overleg en wij denken dat het een essentiële stap is in het gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Met Gert Gering van Theaters Tilburg, Joep Smeets van 013, Bartho van Straaten van Paradox en de nieuwe stadsprogrammeur van De NWE Vorst en Theaters Tilburg gaan we samen aan tafel om te bekijken waar kansen en mogelijkheden liggen. Ook gaan we de mogelijkheden bekijken om een soortgelijk overleg op te zetten voor de museale partners, Natuurmuseum, Textielmuseum, Museum de Pont en Park. We kunnen daarbij onze expertise inzetten waar nodig, maar zij kunnen ook kijken waar de inhoudelijke invulling van Incubate aangescherpt kan en moet worden.

Samen met jonge enthousiaste mensen in de stad en leerlingen van de Hogeschool voor de Kunsten gaan we evenementen en expo's organiseren.

Daaraan is behoefte vanuit bijvoorbeeld de Academie; ook Café Extase en kleinere partners in de stad als NS16 en De NWE Vorst hebben aangegeven hierin mee te willen doen. Dit hoeven niet persé optredens van bands te zijn. Laten we anderen de ruimte geven om hun beeldende werk te laten zien, hun voorstellingen te tonen. We kunnen daarin snel een schakelrol spelen tussen studenten en jonge artiesten en locaties.

Wij beschouwen lokaal daarbij niet als alleen 'Tilburg', maar lokaal op een Europese schaal. In onze omgeving en de driehoek Antwerpen / Rotterdam / Nijmegen zijn veel goede artiesten in verschillende disciplines aanwezig, met elk toegang tot grote netwerken. Dit zijn artiesten die vaak al op Incubate hebben gestaan, of gecureerd hebben, en een sterke band met het festival hebben.

Focus op vernieuwing in vorm en communicatie:

Een nieuwe vorm, waarbij gedurende het jaar meerdere kleinere festivals of evenementen plaatsvinden en het zwaartepunt niet rust op één enkele week in het jaar, biedt kansen voor een nieuwe manier van communiceren met de community. Het biedt ook nieuwe kansen voor programmering om lange lijnen uit te zetten, zonder ons direct vast te leggen aan een traject, en dus flexibiliteit te behouden. Deze evenementen worden interdisciplinair en gebouwd rondom een urgent of actueel thema, idee, concept, kunstenaar.

Als je vastzit aan een plek op de kalender ben je als organisatie veel minder flexibel dan wanneer je meerdere opties hebt. Zo wordt Incubate minder afhankelijk van het aanbod op 1 plek in het jaar, waardoor ook de kwaliteit toeneemt en we aan risicospreiding doen.

Qua communicatie kunnen we, in plaats van (potentiële) bezoekers in de aanloop naar september te bombarderen met namen, in een nieuwe vorm meer ruimte creëren voor het vertellen van de 'verhalen' en de context achter de evenementen, gedurende het hele jaar in samenwerking met verschillende mediapartners, en voor het aanwenden van andere vormen van marketing.

Het is nodig dat er nieuwe marketingaanpak komt, op basis van nieuwe ideeën en de drive om steeds op de voorhoede van technologische en marketingtechnische ontwikkelingen te werken. Het bereiken van mensen via Facebook en Twitter heeft zijn hoogtepunt bereikt; het is tijd voor een omslag, een nieuwe manier van mensen bereiken en betrekken dan via zogenaamde social media. De communicatie van Incubate gaat over het bereiken van de juiste mensen, in de juiste aantallen bij specifieke onderdelen van de programmering.

Door een nieuwe marketing aanpak te ontwikkelen werken we aan nieuwe ideeën voor het uitdragen van de boodschap, het verhaal van Incubate.

Waar mogelijk zoeken we ook hierbij samenwerking met communicatie experts in de stad.

Net als voor de programmering, gaan we weer op zoek naar innovatie en mensen met nieuwe ideeën. Boven het maaiveld uitsteken omdat er opvallende zaken gebeuren, in plaats van opvallen omdat we de diepste zakken hebben. Marketing zal weer volgens een netwerk vorm gaan verlopen. Hierin kan verregaande samenwerking plaatsvinden met onze community en andere clubs en organisaties in de stad. We willen blijven bijdragen aan een kunst- en cultuurklimaat waar mensen trots op kunnen zijn, en worden aangemoedigd om dat te helpen uitdragen.

Wij denken dat deze punten ons dichterbij de kern kunnen brengen en Incubate weer kunnen positioneren waar ze thuishoort: aan de top van het internationale culturele veld dankzij het onderscheidende aanbod en als een waardevolle kracht in de stad.

Hoe gaat dit er praktisch uit zien?

We gaan naar een nieuwe vorm en inhoud waarbij we in plaats van een week per jaar een heel jaar actief zijn met verschillende en onderscheidende evenementen. Steeds geleid vanuit inhoud houden we vast aan interdisciplinariteit om aanbod te creëren dat vernieuwend is en uitdagend voor publiek en pers en ook voor collega-kunstenaars en kunstprofessionals. Crossovers tussen genres en samenwerkingen tussen kunstenaars van verschillende achtergronden hebben de afgelopen jaren veel nieuw werk opgeleverd wat tijdens Incubate ontwikkeld is, daar gaan we ook mee door. We richten ons daarbij wel specifiek op combinaties tussen lokaal talent en nationaal en internationaal talent.

Van een week naar een jaarprogrammering:

We denken daarbij aan een 4 evenementen per jaar (3 in 2016), ieder met de specifieke Incubate festival beleving, verschillend in lengte en gebruik makend van verschillende locaties:

Dat zou er in 2016 bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

14/15 Mei / editie I - 2 dagen, op 5 locaties

9/10/11 September / editie II - 3 dagen, op 10 locaties

10/11 December / editie III - 2 dagen, op 5 locaties

Deze vorm zou per kwartaal verschillen en in de tussenpose maken we Incubate zichtbaar met onze Incubate Filmavonden, Flexpo's en Incubated muziekoptredens. Ook gaan we aandacht besteden aan samenwerkingen met culturele partijen in de stad die niet zo voor de hand liggen op belangrijke data voor niet westerse culturen, zoals het Suikerfeest, Kroningsdag (Een belangrijke dag binnen de Rastafari beweging) en Hindi Nieuwjaar (Hindoeïsme hanteert een ander kalenderjaar).

Een kleinere organisatie:

De huidige omvang van de formatie zal worden aangepast. Voor de editie 2016 gaan we uit van 4 medewerkers met een parttime dienstverband (artistiek leider, zakelijk leider, projectmanager en officemanager), aangevuld met een beperkt aantal freelancers onder meer voor marketing, financiële controle en productiewerk.

De jaren daarna willen we een bescheiden groeiscenario realiseren vanaf het moment dat de aanvragen van FPK, Provincie en Gemeente voor de periode 2017-2020 zouden zijn toegekend. De Incubate organisatie zal dan, zeker als er dan een zakelijk leider in dienst is, echter niet heel veel groter hoeven te worden.

Versie 31-12-2015