

PROJECTPLAN YOUNG ART

SAMENVATTING

Young Art is een community van jonge creatieve mensen in de IJmond die sinds 2004 actief is, met het Young Art Festival als hoofdevenement. De organisatie stelt zich als doel jongeren tussen de 15 en 30 jaar op een toegankelijke, eigentijdse manier kennis te laten maken met kunst en hen te stimuleren in het ontdekken van hun eigen talent, zowel artistiek als organisatorisch. Young Art fungeert als broeinest voor onontdekte talenten en nieuwe ideeën. De organisatie heeft de ambitie om haar rol als productiehuis voor professionals te vergroten en het cultureel ondernemerschap van haar betrokken vrijwilligers en organisatoren te helpen ontwikkelen.

Als enige multidisciplinaire festival in de regio IJmond is het Young Art Festival niet alleen voor deelnemers maar ook voor het publiek een bijzondere manier om kunst te beleven. Amateurs en professionals delen het podium, waardoor het festival niet alleen de regionale talenten zichtbaar maakt, maar ook nieuwe creativiteit en inspiratie terug de stad en de organisatie in brengt.

In 2016 wil Young Art zich naast stimuleren van nieuwe artistieke inhoud vooral richten op duurzame ontwikkeling en het bewerkstelligen van een vaste locatie voor meerdere jaren. Alleen op deze manier kan Young Art de plek blijven bieden voor het talent dat het al jaren met succes zichtbaar maakt.

Young Art 2015, Convoi

“Het zijn de mensen die de stad vormen, en de stad vormt de mens”

Het beeld van Beverwijk is dat van een rauwe industriestad, met weinig mogelijkheden op het gebied van cultuur en recreatie. Natuurlijk zijn er – als je wat beter kijkt - veel bijzondere initiatieven en belangrijke organisaties aanwezig, maar voor jongeren ontbreekt het vaak aan plekken om zich te kunnen ontwikkelen op een toegankelijke en eigentijdse manier. Niet alleen op het gebied van kunst en cultuur, ook de typische ‘hangjongeren’ ervaren een gebrek aan ruimte. En de gewone uitgaande jongere heeft naast het handjevol kroegen geen andere alternatieven binnen fietsafstand. De stad leeft, maar bruist weinig.

Maar onder dat beeld van de stad schuilt een totaal andere wereld, vol verborgen of net ontdekte talenten. En die wereld maakt Young Art al jaren met succes zichtbaar.

In de gehele regio IJmond worden vooral de mogelijkheden van de beschikbare podia zichtbaar minder. Het Young Art Festival is in de regio het enige multidisciplinaire festival voor deze specifieke doelgroep. In een tijd van onzekere inkomsten en wankelende instituten is het belangrijk om te investeren in een plek die ruimte biedt om te experimenteren en continu verandert door de vele creatieve mensen en de jaarlijkse nieuwe aanwas.

Het zijn mensen die de stad vormen en de stad vormt de mens.

Recente ontwikkelingen laten zien dat hogeropgeleiden en ambitieuze jongeren nog altijd steeds vaker naar de stad trekken, kleinere steden en gemeentes de rug toegerend. Bij Young Art zien we al jaren dat deze jongeren in Beverwijk blijven of terugkeren na hun studie, om hun talent te blijven ontwikkelen in een mooie, rauwe stad met vele mogelijkheden. Aan ons de taak om die plek te blijven bieden.

Young Art

Young Art is een community van jonge creatieve mensen in de IJmond die sinds 2004 actief is. Op initiatief van Tobias Huveneers en Martin Velthuijs is het Young Art Festival ontstaan. Als reactie op de gesloten wereld van muziek en kunst, en de moeilijkheden om daarbinnen een plek te verwerven, maar ook om in een gebied met weinig mogelijkheden die mogelijkheden zelf te creëren. Het festival biedt een podium aan jonge mensen met uiteenlopende creatieve kwaliteiten; waar men van elkaar kan leren, zich kan profileren, de nodige podiumervaring op kan doen en kan ontdekken waar het eigen talent ligt.

Sinds 2008 vindt het festival ieder jaar plaats en zijn de vele nevenactiviteiten uitgegroeid tot een zich steeds vernieuwende groep jongeren die samen de organisatie dragen; Beverwijks eigen broeiest. Eerdere succesvolle projecten waren literaire avonden (Young Art Text), avonden voor Singer-Songwriters (Liedjesfabrique) en netwerkvondens (Young Art Networks). De Young Art Korte Film Award – een korte filmfestival voor amateurs en semi-professionals - is binnen Young Art doorontwikkeld tot een op eigen kracht functionerende organisatie met een eigen profiel. Maar ook een gastprogrammering in het Kennemer Theater, het verhuren van ontwikkelde producten aan andere festivals en het doorstromen van Young Arters in het professionele culturele werkveld horen in dat rijtje thuis.

In 10 jaar tijd is Young Art uitgegroeid tot een organisatie waar jonge mensen hun talenten op het gebied van theater, dans, beeldende kunst, muziek, film, fotografie of tekst kunnen ontdekken. Een plek waar zij vaardigheden op het gebied van organisatie en programmering kunnen ontwikkelen en contacten kunnen opbouwen met mensen die hen daarbij zouden kunnen ondersteunen. Dankzij Young Art komen deze jonge mensen letterlijk en figuurlijk op plekken waar ze anders mogelijk nooit zouden komen en is er de kans het eigen werk aan het publiek te tonen. Young Art creëert een plek waar ruimte is, en waar de mensen de organisatie maken.

Young Art wil de komende jaren het cultureel ondernemerschap van haar organisatie vergroten, onder andere door in te zetten op duurzame ontwikkeling van haar projecten, een stabielere basis verwerven binnen de regio - te beginnen met een vaste locatie met huurruimtes voor creatieve ondernemers en kunstenaars -, en de mogelijkheden voor nieuwe aanwas vergroten.

Daarnaast ziet Young Art in deze tijd een taak weggelegd om haar functie als producerende organisatie te versterken. Het broeiest als multidisciplinair productiehuis. Eerdere projecten zoals de YAKFA Cinema vonden al hun weg naar festivals als Cinekid en de theatervoorstelling 'Kutwijven' reisde af naar België. Door deze kwaliteitsprojecten verder te stimuleren vergroten we de artistieke talenten van Young Arters en wordt de zichtbaarheid uitgebreid middels kwalitatieve projecten die elders geprogrammeerd of gehoord kunnen worden. Deze inkomsten kunnen hopelijk de basis vormen voor een nieuw verdienmodel, wat ook de amateurprojecten en het eigen ondernemerschap ten goede komt.

DOELSTELLING EN VISIE

Young Art stelt zich het doel om jongeren en jongvolwassenen tussen de 15 en 30 jaar op een toegankelijke en eigentijdse manier in aanraking te laten komen met kunst en cultuur en hen de ruimte te geven om – vanaf welk instapniveau dan ook – hun eigen talenten te ontdekken, zowel op creatief vlak alsook organisatorisch.

Dit doet Young Art door het gehele jaar als broeiest te fungeren voor jongeren in de regio IJmond. Iedereen met een idee kan in verschillende trajecten en op verschillende manieren instappen. Het hoofdevenement is het jaarlijkse Young Art Festival; een multidisciplinair festival waar een groot deel van de programmering afkomstig is van het ontwikkelde materiaal uit het broeiest. De combinatie van professionele artiesten die een podium delen met amateurs en semi-professionals maakt dat het festival niet alleen talenten uit de regio zichtbaar maakt, maar ook nieuwe creativiteit en ideeën binnenhaalt als voedingsbron.

In die combinatie is een jaarlijkse nieuwe aanwas en individuele talentontwikkeling in een collectief verband van groot belang. Dit unieke concept van Young Art zorgt er voor dat er altijd sprake is van vernieuwing binnen de bestaande kaders. Young Art gelooft daarbij in de kracht van eigen initiatief, het stimuleren van een inspirerende omgeving en het niet altijd maar anders willen, maar wel meer jongeren dezelfde kansen bieden door de jaren heen.

Bovendien vindt Young Art fysieke verbondenheid als tegengeluid voor een individuele, steeds meer digitale, wereld essentieel. De organisatie gelooft in de menselijke maat; niet in het altijd maar stimuleren van toptalent maar juist het talent dat in ieder mens schuilt naar boven halen.

Projecten binnen Young Art ontstaan en groeien door, of maken plaats voor iets nieuws. Nieuwe jongeren sluiten zich aan en ervaren Young Arters trekken verder. Naar andere festivals zoals Solar of Mysteryland, en het bredere creatieve werkveld in. Veel van hen hebben gekozen voor een kunstopleiding en brengen die kennis weer terug Young Art binnen. Zo heeft Rik Hermans een eigen bedrijf (Hermanders) en levert o.a. bijzondere podia en deco voor grote festivals, is Marije Gertenbach toegelaten tot de Rijksacademie en combineert Jan van Kampen technologie met kunst met z'n nieuwe bedrijf Kunsdt. Allen zijn zij betrokken bij het begeleiden van andere Young Arters, of werken ze binnen het educatietraject Young Art Studio als docent voor de nieuwe aanwas.

Door de circulaire werking is er altijd sprake van een dynamische vorm van kennisoverdracht, maar ook van een constante stroom van jonge onervaren mensen die de kans krijgen zelf op zoek te gaan naar hun eigen mogelijkheden door ze in hun kracht te zetten. In 2016 wil Young Art zich extra inzetten voor betere interne ontwikkelingstrajecten voor haar vrijwilligers.

YOUNG ART FESTIVAL

Het Young Art Festival zet elk jaar rond de eerste week van de zomervakantie een tent met een kampvuur in het midden tussen de bomen van Park Westerhout. En van daaruit groeit het park langzaam uit tot een festivalterrein met drie verschillende area's en een diverse, interessante programmering.

Het YAF is een belevenis, een plek voor inspirerende ontmoetingen met een nieuwe generatie kunstenaars. Talloze acts en artiesten die sinds 2004 bij het YAF hebben opgetreden, vonden inmiddels hun weg naar het grote publiek. Daarnaast geeft het YAF jongeren uit de regio IJmond volop de kans zich te profileren als artiest op een van de podia, als deelnemer aan een van de educatieve kunstprogramma's of als medewerker in de organisatie. In 2012 werd dit opgepakt door landelijke media, zoals de AVRO (AVRO's Kunstuur) Radio 6, 3FM en RTVNH. In datzelfde jaar won het Young Art Festival de 'Lokaal Bokaal, een landelijke prijs voor een organisatie die de eigen kracht van jongeren uit zijn omgeving optimaal benut en stimuleert. Na de editie van 2014 wijdde de Volkskrant een artikel aan het YAF.

De doelgroep is breder dan jongeren tussen de 15 en 30; vanuit de gehele regio weten bezoekers van alle leeftijden met diverse profielen hun weg naar het festival te vinden. Van muzikliefhebbers tot familieleden en van levensgenieters tot theaterliefhebbers. De ongedwongen sfeer en het regionale karakter maken het tot een onvergetelijk weekend.

Programmering

Young Art heeft al jarenlang een sterke programmering, met veel ruimte en aandacht voor muziek. Sinds 2014 is er ook een DJ-area waardoor ook dit brede genre aan bod komt. Lopend over het festival beweeg je van literatuur naar film en van beeldende kunst naar theater of dans, vaak gecombineerd en interacterend. Daarnaast is technologie sinds twee jaar ook een groeiende discipline, die zorgt voor nog meer interactieve ervaringen op het terrein. Een belangrijk gedeelte van de programmering wordt ontwikkeld bij Young Art Broeïnest, in de educatietrajecten of Open Calls voor beginnend professionals. Binnen elke kunstdiscipline kom je kunstenaars en artiesten tegen in verschillende fasen van hun professionele ontwikkeling, maar allemaal hebben ze iets gemeen; het is de generatie van de toekomst.

YOUNG ART BROEINEST

Het Young Art Broeiness is de plek waar alle betrokken mensen en creativiteit samenkomt. In de fysieke ruimte, maar ook als een collectie van ideeën. De fysieke – maar tijdelijke – ruimte aan de rand van de stad biedt veel mogelijkheden voor workshops, het faciliteren van oefenruimte, ontwikkeling, netwerkbijeenkomsten en pre-party's.

Het Young Art broeiness wordt geleid door betrokken Young Arters, die door hun deelname langzaam een plek binnen de organisatie hebben ingenomen. Het is een diverse groep vanuit allerlei disciplines en met verschillende kwaliteiten en niveaus. Voor de keuzes van de artistieke inhoud en thema voor het Young Art Festival is een kleinere groep verantwoordelijk.

Programma

Het jaarprogramma van het broeiness is voor een groot deel verbonden met het Young Art Festival; het podium voor het ontwikkelde materiaal gedurende het jaar. Daarbij vormt het ontwikkelen van projecten en het uitzetten van 'Open Calls' vanuit het artistieke team een belangrijk onderdeel. Deze Open Calls bieden iedereen de kans om met een klein werkbudget een eigen project te ontwikkelen, binnen elke gewenste kunstdiscipline. Waar nodig wordt daar de nodige begeleiding bij gezocht.

In 2015 resulteerde dat bijvoorbeeld in 'All you need is loof' van Kundst; een interactieve kunstwerk waarbij de boom op een unieke manier reageert op knuffels van mensen. Kundst wil ICT verheffen tot kunst, en is gericht op interactieve ervaringen. Bij dit project waren een aantal jongeren vanuit Young Art Studio betrokken. 'All you need is loof' is ondertussen al voor meerdere andere festivals geboekt.

All you need is loof, 2015

Young Art Factory

Deze 'Open Call'-projecten komen samen onder de noemer Young Art Factory. In 2016 stelt Young Art zich het doel om deze projecten zowel artistiek inhoudelijk als op het gebied van duurzame ontwikkeling te stimuleren, en nog meer te fungeren als productiehuis. Een nieuw verdienmodel is in de maak, waardoor een aantal kwalitatieve projecten op hun beurt inkomsten genereren voor projecten die net zo waardevol zijn voor de talentontwikkeling van de deelnemers, maar niet financieel hun eigen geld kunnen genereren. Voor de Young Art Factory worden middels netwerk en hogescholen professionele kunstenaars en kunstvakstudenten uitgenodigd een plan in te dienen.

Van Voorjaar naar Winter

De evenementen zijn verdeeld in een voorjaarstraject en een wintertraject. De ontwikkelde projecten vinden niet noodzakelijkerwijs hun weg naar het Young Art Festival, maar zijn wel belangrijk voor de binding met zowel publiek als deelnemer. Hierdoor heeft Young Art de kans door het jaar heen ook een podium te zijn voor bijzondere artiesten en projecten. Van Young Art Studio tot het organiseren van masterclasses op het gebied van cultureel ondernemerschap en kleinere evenementen. Voorbeelden uit het verleden zijn literaire avonden op unieke locaties, de Liedjesfabrique (een avond voor Singer-Songwriters) en Young Art Guerrilla; pop-up kunst in de openbare ruimte. Dit jaar zullen de trajecten worden ingezet om nieuwe evenementen te ontwikkelen en ruimte te bieden aan groei en ontwikkeling binnen de organisatie.

Young Art Studio

Young Art Studio is een leertraject binnen Young Art en een van de mogelijkheden om je aan te sluiten. Door jongeren in een inspirerende omgeving te plaatsen - maar ook door contact en uitwisseling van ideeën met de andere Young Arters en professionals vanaf dag 1 te stimuleren, kunnen we de focus leggen op de creatieve ontwikkeling die verder reikt dan binnen het onderwijs of een Centrum voor de Kunsten.

Vorig jaar is gebleken dat het inzetten van docenten op het middelbaar onderwijs als 'scouts' erg goed werkt. Zij kennen hun leerlingen en kunnen goed inschatten welke jongeren geïnteresseerd zijn. Jongeren die via dit traject binnenkomen worden in een persoonlijk gesprek gevraagd naar hun interesses en ideeën. Het traject wordt op maat gemaakt en de professionals die hen begeleiden worden op basis daarvan gevraagd. In 2015 zijn op deze manier 25 nieuwe jongeren binnen gekomen, die grotendeels ook volgend jaar weer willen meedoen.

In 2016 hopen we daarin een groei te zien, door nog meer te werken vanuit persoonlijke motivatie en interesse.

De noodzaak van een vaste locatie

Er is binnen de organisatie grote behoefte aan groei en ontwikkeling, om zo de mogelijkheden binnen de regio nog meer te vergroten, en vooral te versterken. Hiervoor is een stabiele basis belangrijk; een thuis waar je binnen mag lopen. Die is er nu in de vorm van onze tijdelijke Homepage. Dit 'thuis' stelt Young Art in staat om meer kennis en talent aan zich te binden, de artistieke projecten beter te ontwikkelen en de voorgenomen ambities waar te maken.

Ondertussen zijn veel lokale bedrijven betrokken bij het ondersteunen van de organisatie in geld en materialen. Ook de gemeente ziet de noodzaak in van een vaste locatie waar vanuit een meerjarenplan kan worden ontwikkeld, met een structureler verdienmodel voor het genereren van eigen inkomsten. In 2016 zullen verdere gesprekken gevoerd worden over de plaats van Young Art binnen het nieuwe cultuurbeleid van de gemeente.

Festival vs. Broeiness

Als het Young Art broeiness die ondergrondse ruimte vol onontdekt talent is, dan is het festival het moment waarop die creativiteit door de deuren en kieren naar buiten breekt. Young Art zorgt, leidt op, inspireert, helpt ontdekken, stimuleert en bepaalt de kaders om tegenaan te schoppen.

Het Young Art Festival maakt op een bijzondere manier het talent uit de regio zichtbaar voor een groot publiek, en inspireert de omgeving met een multidisciplinaire programmering van aanstormende talenten. Het een bestaat niet zonder het ander. Gezien worden, maar ook ongezien kunnen experimenteren maken het geheel tot een onmisbaar element in de leefbaarheid van de stad en de regio IJmond..

Duurzaamheid

Een broeiness zijn kan alleen als je iemand gedurende zijn ontwikkeling kan blijven ondersteunen. Daarom zijn in het projectplan de noodzaak van een vaste locatie opgenomen, net als de wens om intern de organisatie te versterken middels een

kennisimpuls. Maar dat niet alleen. Door de functie van productiehuis te vergroten kunnen we ook die artistieke ontwikkeling faciliteren en de professionals in huis houden. Deze wisselwerking is essentieel voor de werkwijze van Young Art.

Daarnaast is het ontwikkelen van passende verdienmodellen een belangrijk nieuw aspect in de toekomstvisie, waarbij we meer eigen inkomsten willen genereren zonder dat dit effect heeft op de laagdrempeligheid en de mogelijkheden van de beginnende amateurs.

Partners en Sponsors

Het Young Art Festival werkt intensief samen met culturele instellingen uit de regio en heeft in het verleden samengewerkt met initiatieven zoals Kunstbende, de Rob Acda Award en de IJmond Popprijs. Enkele samenwerkingspartners zijn: Cultureel Café Camille, Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Kennemer Theater Beverwijk en ISOO centrum voor fotografie. Young Art wordt ook jaarlijks gesponsord door diverse bedrijven uit de regio.