

Meerjarenplan HIT

2021 — 2024

Podium voor Film
en Beeldcultuur in
de Machinerie

1.	Een nieuw begin inleiding	3
	TRANSITIE	6
2.	Verbeelding en verwondering missie visie	8
3.	Een podium voor voorlopers doelgroepen	12
	IN DE ZAAL	14
	ACHTER DE SCHERMEN	17
4.	Ontplooiing en vernieuwing platform voor makers	21
5.	Grenzen opzoeken, verkennen en eraan morrelen programmering	25
6.	Creatieve en bewuste beeldconsumenten educatie	34
	TALENTONTWIKKELING	40
	INFORMATIE (VRIJE TIJD)	41
7.	Betrokken en ondernemend organisatie samenwerking marcom	43
	ORGANISATIE	45
	SAMENWERKING	46
	MARKETING EN COMMUNICATIE	50
8.	De Machinerie, Werkspoorkwartier, Utrecht, Nederland locatie	54
	HET GEBOUW	56
	SYSTEMEN EN TECHNIEK	58
	VERHUUR	59
9.	Financiën	61
	TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021-2024	62
Bijlagen	66
	Makers in de Machinerie voorbeeldprojecten	67
	Programmering in de Machinerie een greep uit onze doelgroepgerichte filmprogrammering	69
	Educatie in de Machinerie een greep uit ons educatieve programma	71
	Bezoekersaantallen Hoogt / HIT 2016 – 2024	74
	Plan van Eisen HIT in de Machinerie	75
	Horeca in de Machinerie	76

Een nieuw begin

Filmtheater 't Hoogt gooit het roer om. We hebben afscheid genomen van ons prachtige maar ook zwaar verouderde pand in de binnenstad van Utrecht. Nu staan we in de startblokken om in de **Machinerie**¹ in het Werkspoorkwartier een essentiële speler te worden in een concept dat draait om beeld en audiovisuele technologie.

Onze ambitie is om op deze dynamische plek het oude filmtheater te transformeren naar een nieuw, bruisend podium voor film en beeldcultuur, passend bij het huidige tijdsgewricht waarin beeld een grotere rol speelt dan ooit tevoren. Een plek waar ruimte blijft voor vernieuwend en experimenteel aanbod en waar beeld verdieping en context krijgt. Wij nemen daar de taak op ons om de meest vernieuwende artistieke films te vertonen waar zelden een groot publiek voor is, en hun makers te helpen om publiek op te bouwen. Uitgangspunt is het bieden van een gevarieerd aanbod van beginnende tot iconische makers die zowel inhoudelijk als in vorm over hoogwaardige artistieke kwaliteit beschikken.

Wij zien een plek voor ons die leeft en waar elke minuut van de dag iets te doen is. Waar makers samenkomen en ontwikkelingen in alle vormen van beeldcultuur centraal staan. Wat betekent het als taal plaats maakt voor beeldtaal? Wat doet beeldcultuur met het individu? Hoe kun je met beeld verschillende boodschappen uitdragen? Dat zijn vragen die roepen om een plek waar beeldcultuur centraal staat. Aanvullend op onze filmprogrammering geven we hier antwoord op met lesprogramma's en specials. Bijvoorbeeld over de toekomst van virtual reality, de impact van een documentaire, de invloed van film op games of de invloed van beeld op het dagelijks leven.

In 1973 was Cultureel Centrum 't Hoogt het eerste filmtheater in Nederland. Oprichter Hubert Bals zag de noodzaak om onafhankelijke films een podium te bieden en deze films door middel van randprogramma's in een context te plaatsen. Inmiddels is de

¹ De Machinerie is de werktitel voor het pand aan Gietijzerstraat 3, waar op dit moment nog Central Studios is gehuisvest.

wereld veranderd en heeft Utrecht een nieuw soort filmtheater nodig. Digitale media ontwikkelen zich snel, makers en producenten distribueren hun films steeds vaker zelf. Films verdwijnen na vertoning snel weer uit beeld in het online oerwoud. Het publiek zoekt inspiratie en beleving. Daarom is het nu belangrijk om, naast de ertoning van vernieuwende films zoals *Ascent* van Fiona Tan (2016), actief de verbinding met makers te leggen en hen ook zelf een podium te bieden. We zullen in vrijwel elk aspect van de keten - van cultuureducatie en amateurkunst, kunstvakopleiding en talentontwikkeling tot productie en presentatie - een rol spelen. We zijn klaar voor de groei van de stad!

Utrecht is een dynamische, jonge en almaar groeiende stad. De stad heeft nu ruim 350.000 inwoners, in 2030 zullen dat er bijna 400.000 zijn. Het culturele aanbod maakt Utrecht een aantrekkelijke stad voor zowel bewoners als bezoekers. Dit blijkt jaar op jaar uit de Utrecht Monitor. De gemeente Utrecht ziet cultuur als verbinder van de inwoners van Utrecht. Dit zorgt voor een prettig leefklimaat en versterkt de aantrekkelijkheid van de stad voor haar inwoners en bezoekers. Een veelzijdig cultureel aanbod is ook van belang voor het vestigingsklimaat. Als stad met universiteiten en (kunst)hogescholen zal Utrecht ook in de komende decennia een relatief jonge én hoogopgeleide bevolking hebben. De grote kennisinstellingen zorgen elk jaar voor zo'n 3.000 creatieve afgestudeerden.

HIT in de Machinerie

In de Machinerie werken we nauw samen met vele andere partijen. Met het Nederlands Film Festival, FOTODOK en De Maakruimte richten we een coöperatieve vereniging op, zodat we samen verantwoordelijk zijn voor en invloed hebben op het profiel en de gezamenlijke programmering. Ook met andere medebewoners ontstaan nu al nieuwe vormen van samenwerking. Voor het totaalconcept van de Machinerie is najaar 2018 een toekomstvisie ontwikkeld.² Deze visie hebben wij samen met de kernpartners uitgewerkt in een profielschets en een businesscase. Parallel daaraan is dit meerjarenplan tot stand gekomen. Wij hebben geprobeerd dubbele teksten te voorkomen, maar aangezien beide stukken ook zelfstandig te lezen moeten zijn is dat niet volledig mogelijk.

De Machinerie en de samenwerking met HIT (Hoogt in Transitie) hebben voor de kernpartners om verschillende redenen meerwaarde. Het NFF zocht een nieuwe plek voor het kantoor en een ruimte in de stad waar zij de mogelijkheid hebben om gedurende het hele jaar te werken aan talentontwikkeling en educatie.

2 APFA, Playground voor film & beeldcultuur, 2018

Tijdens het festival is de Machinerie de hotspot van het festival. De Machinerie biedt NFF ook de lang gezochte plek voor de NFF Interactive Expo. Daarbij zijn ook de community van makers die zich in het pand bevindt, het kunnen gebruiken van de zalen van HIT door het jaar heen en een gezamenlijke inzet op educatie en talentontwikkeling voor het NFF van belang. FOTODOK zocht een nieuwe locatie die past bij de veranderende exposities en meer uitgebreide programma's die zij ontwikkelen, en die meer zichtbaarheid biedt. In de Machinerie hebben zij daarbij de mogelijkheid om per jaar in plaats van twee wel drie of vier exposities te presenteren en om een sterkere en thematische wisselwerking aan te gaan met de programmering van HIT. De Machinerie brengt organisaties en makers samen die allemaal hun expertise en netwerk inbrengen op een fysieke inspirerende plek, voor FOTODOK een uitgelezen kans om in deze ontwikkelingen een rol te spelen. De Machinerie biedt De Maakruimte tenslotte de kans om vernieuwend onderwijs ruimte te geven. Leerlingen kunnen leren en ondernemen met makers. De Maakruimte in de Machinerie is de plek waar geëxperimenteerd wordt met crossovers tussen kunst-disciplines en technologische ondernemers. Een verdere uitwerking is opgenomen in de profielschets van de Machinerie, evenals testimonials van onze andere samenwerkingspartners.

TRANSITIE

In 2016 zijn we op kleine schaal al gestart met nieuwe pilots en programma's. We hebben onze deuren open gezet voor gastprogrammeurs, maatschappelijke organisaties, stagiairs en samenwerkingspartners. Mede hierdoor konden we een bredere programmering aanbieden en als bijkomend voordeel brachten al die samenwerkingspartners hun eigen achterban mee. We hebben de toon van onze communicatie veranderd en ons gericht op nieuwe doelgroepen. We communiceren persoonlijker, laagdrempeliger en met een knipoog. Daardoor voelen ook jongere mensen zich aangesproken en dat heeft geresulteerd in stijgende bezoekersaantallen en meer stagiairs en vrijwilligers. Ook gaf het ons handvatten en een scherpere focus op wat we in de toekomst willen bereiken.

In dit meerjarenplan staat hoe we deze transitie over willen laten gaan in een transformatie: wat HIT de stad heeft te bieden, wie we willen zijn in de Machinerie en hoe we daar aan werken. In deze tijd van grote maatschappelijke veranderingen en tweedeling blijft de noodzaak uit de tijd van Bals om een gedifferentieerde programmering te behouden, vragen te stellen, schoonheid te herkennen en nieuwsgierigheid te blijven stimuleren stevig overeind. Onze activiteiten vormen een relevante en onmisbare aan-

vulling op het culturele aanbod in de stad Utrecht. De werktitel is HIT – Hoogt in Transitie, in aanloop naar een nieuwe naam op de nieuwe locatie.

Verbeelding en verwondering

Met vernieuwende crossovers, spraakmakende en intieme filmvoorstellingen, prikkelende programma's, gefundeerd informatief en educatief aanbod en intrigerende installaties willen we ons publiek in Utrecht raken, inspireren, informeren en verrijken.

Voor onze bezoekers, de makers in de stad, leerlingen en leerkrachten, onze samenwerkingspartners, vrijwilligers en medewerkers willen we artistieke en maatschappelijke waarde creëren. Een ontmoeting in de filmzaal of daarbuiten kan leiden tot een gedeelde emotie, een verhit debat of een nieuw idee. Ons programma stimuleert creativiteit en uitwisseling van ideeën en informatie.

Missie

Wij zijn een gastvrij huis voor vernieuwende film en beeldcultuur in Utrecht, waar je je kunt verwonderen en nieuwe ervaringen opdoet.

Visie

Wij worden een uniek podium in Nederland waar (vernieuwende) beeldmakers en een uiteenlopend publiek samenkomen, met elkaar in gesprek gaan en leren over beeld en film. We laten op diverse manieren zien hoe bepalend bewegend beeld is voor het ervaren en begrijpen van onze wereld. Films en crossovers zijn bij ons te zien en te beleven, als kunstvorm of als vermaak. Met makers en samenwerkingspartners bieden we verdieping en context. Dit doen we met de blik naar buiten in actieve samenwerking met vele partners, op vele vlakken.

Kernwaarden

Betrokken

HIT is er voor de stad en van de stad. Met onze programmering belichten wij sociale en maatschappelijke ontwikkelingen en met educatie stimuleren wij creativiteit en ontplooiing. We leggen verbindingen met andere sectoren om maatschappelijke thema's te agenderen. Wij staan open voor de inwoners van de stad en stimuleren onze omgeving en ons publiek om feedback op ons programma te geven en zelf initiatieven te ontwikkelen. Wij geven ervaren en beginnende professionals uit verschillende disciplines de gelegenheid om mee te denken en mee te programmeren. Zo voelt de bezoeker, kunstenaar en programmeur zich mede-eigenaar van onze organisatie en versterken ze ons. Dat geldt ook voor samenwerkingspartners als scholen, maatschappelijke en culturele organisaties of bedrijven in de stad.

De medewerkers houden van film en beeld en willen die liefde delen. Daarvoor zetten we een stap extra en rennen we net wat harder. Ondanks de grote diversiteit aan taken en werktijden zorgt de gezamenlijke missie voor een grote verbondenheid en betrokkenheid, of je nu bij ons werkt of dat het heel lang geleden was.

Kwaliteit

HIT staat voor kwaliteit en artistieke, zodat de beleving en impact van het bewegend beeld optimaal zijn. Kwaliteit in de (film)programmering, de educatie, de communicatie en marketing, het beeld en geluid en de horeca. We programmeren dagelijks kwaliteitsfilms die zijn gemaakt vanuit een artistiek-inhoudelijke visie, waarbij de signatuur van de filmmakers is af te lezen aan de stijl, vorm en inhoud van de film. Deze films zijn grensverleggend en vormen een aanvulling op het huidige aanbod in Utrecht. Met onze typerende specials bieden wij iets extra's met een relevante content en verrassende inhoud. Samenwerkingspartners dragen bij aan de kwaliteit en diversiteit van specials en events. Dat kan zijn de vorm van kennis, gastprogrammering of research en ook door extra marketing- en communicatiekracht of budget.

Duurzaamheid is ook een belangrijk aspect van kwaliteit. Met aandacht voor mens en wereld bouwen wij iets voor de toekomst, dat lang mee kan. In onze bedrijfsvoering letten wij op duurzaamheid en onze connectie met de omgeving.

Ondernemend

HIT zoekt voortdurend naar hoe we meer mensen kunnen bereiken en hoe de vorm en inhoud van onze programmering een zo groot mogelijk effect kunnen hebben. We hebben aandacht voor mensen en zorgen voor een persoonlijke benadering, zodat je graag weer terugkomt. Een bezoek aan ons pand en onze programmering is

een belevenis. Het verlangen naar onderdompeling, naar intense ervaringen, naar ‘sfeer’ en reuring bij ons publiek en potentieel publiek neemt toe. Dat is de aanleiding om meer eenmalige events te organiseren voor verschillende doelgroepen. Wij creëren de randvoorwaarden waarbinnen ons publiek zich persoonlijk kan ontwikkelen en zich kan laten inspireren.

Wie je ook bent en waar je ook voor komt, je voelt je prettig bij ons. De weg naar het pand en het pand zelf zijn toegankelijk en laagdrempelig. Daarnaast zoeken wij ons publiek op door naar hen toe te gaan. Met educatieve programma’s en met filmvertoningen in de hele regio zijn we nog zichtbaarder en bereikbaarder. Elke bezoeker is welkom en in die zin willen we een plek bieden aan iedereen. De hoogopgeleide bezoeker met veel culturele bagage en de cursisten van de HOVO. De kinderen van het AZC en de MBO-student die nieuwsgierig komt kennis maken. De studenten en de buurtbewoners. We pakken uit met grote evenementen zoals de Nederlandse Filmnacht en festivals en hebben aandacht voor maatwerk met intieme screenings en de persoonlijke betrokkenheid van onze vrijwilligers bij het publiek. We denken mee om een event bij ons succesvol te maken, of het nu een screening, cursus of festival is.

Vernieuwend

HIT laat mensen kennismaken met de laatste ontwikkelingen op het gebied van beeldcultuur. Wij experimenteren met andere vormen van cultuurbeleving. Wij geven ruimte aan crossovers en programmeren complexere kunstvormen naast een meer toegankelijk aanbod. In onze filmprogrammering zoeken we de grenzen op. Met films die schuren en prikkelen, met thema’s die actueel of controversieel zijn. Wij zoeken makers op die hun plannen, ideeën en producten met ons en ons publiek willen delen. Voor beginnende makers en studenten is HIT een veilige plek om te experimenteren met alle vormen van bewegend beeld, zoals VR en andere nieuwe technieken. We vinden het geweldig om met partners in de stad nieuwe programmering te ontwikkelen en nieuwe doelgroepen te bereiken.

We blijven vernieuwen. Onszelf als organisatie, onze programmering, de manier waarop we die aanbieden en in de samenwerkingen die we aangaan. Wij zijn een plek waar je nieuwe dingen ontdekt. Al bij binnenkomst wordt je verrast door bewegend beeld in de foyer. En in onze zalen kan het publiek zich verwonderen over de artistieke en inhoudelijke aspecten van de (film) programmering.

Een podium voor voorlopers

Film is onverminderd populair. Meer Nederlanders gaan naar de film en Nederlanders gaan vaker naar de film. Met name in de laatste tien jaar is de bezoekfrequentie gestegen en de bezoekersaantallen blijven stijgen, in bioscopen en in filmtheaters.³

De stijging in filmbezoek is mede te danken aan de groei van het aantal veertigplussers. Het CBS verwacht dat de vergrijzing de komende jaren doorzet en dat de omvang van de bevolking verder toeneemt. Aangezien de bezoekfrequentie in Nederland in vergelijking met andere Europese landen laag ligt en de bezoekfrequentie de afgelopen jaren is gestegen, is de verwachting dat ook de frequentie de komende jaren nog verder zal stijgen. Onderzoek⁴ van de Stichting Filmonderzoek laat zien dat er een positieve samenhang bestaat tussen het kijken naar films thuis en het bezoeken van een bioscoop. In plaats van elkaar te vervangen, lijken die activiteiten elkaar juist te versterken. Van de bioscoopbezoekers kijkt 96% óók thuis naar films. Andersom geldt hetzelfde: hoe vaker mensen thuis films en series kijken, des te vaker ze een bioscoop bezoeken. Dit geldt sterker voor filmkijkers dan seriekijkers.⁵

Utrecht is de tweede filmstad van Nederland als je kijkt naar het aantal makers dat hier woont en werkt. De stad kent een levendig productieklimaat in animatie en gamedesign. We zijn de thuisbasis van bekende grote festivals zoals het Nederlands Film Festival en steeds meer kleine vertoningsinitiatieven zoals Opgedoekt en de Brommerbios. Op het gebied van vaste filmvertoning is Utrecht sterk gegroeid. In korte tijd zijn er de afgelopen jaren veel 'stoelen' bij gekomen. Die groei zie je vooral in de commerciële bioscopen en zeer beperkt in de culturele programmering van artistieke films en documentaires. Dat is een gemiste kans, in een dynamische studentenstad waar de creativiteit over de werven gutst, met dank aan de vele opleidingen die elk jaar nieuwe lichten jong talent afleveren. Dankzij HIT kan Utrecht zich straks ook op het gebied van filmvertoning met recht de tweede stad van het land noemen. Door onze uitbreiding naar vier zalen met meer stoelen kunnen we een volwaardig podium voor film en beeldcultuur worden, dat ook

3 Uit: Bioscoopmonitor 2017, april 2018. De Bioscoopmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd door de onafhankelijke Stichting Filmonderzoek, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Film distributeurs Nederland (FDN)

4 Hoe kijkt Nederland thuis naar films? Stichting Filmonderzoek, november 2016

5 Hoe kijkt Nederland thuis naar films? Stichting Filmonderzoek, november 2016, p. 10

ruimte biedt aan zogeheten ‘crossovers’. Crossovers zijn producties die de grens tussen film en andere kunst disciplines overschrijden. Samen met het Louis Hartlooper Complex (LHC) en Springhaver bieden we Utrecht de hele breedte aan arthouse en kwaliteitsfilms.

IN DE ZAAL

Beeldcultuur, en film in het bijzonder, is een laagdrempelige kunstvorm. Van alle kunst disciplines bereikt film de meeste doelgroepen. De laatste jaren op de oude locatie ontvingen we elk jaar meer bezoekers, met een zeer steile toename van bijna 60.000 bezoekers in 2016 naar een kleine 70.000 in 2017 en nagenoeg 80.000 in 2018. Als HIT zullen we een deel van dat publiek mee kunnen nemen. Dit zijn veelal trouwe bezoekers die de uniciteit van onze programmering en de betrokkenheid van onze medewerkers zeer waarderen. Mogelijk raken we mensen voor wie het Werkspoorkwartier te ver of onbereikbaar voelt in de aanloopfase even kwijt, maar we blijven hen zeker ook op de nieuwe locatie actief benaderen. We verwachten in HIT snel nieuw publiek op te bouwen. In 2019 zijn we hier al op kleine schaal mee begonnen door in het gebied events en specials te organiseren. Zo betrekken we ons oude publiek en onze nieuwe burens bij onze toekomstplannen.

We willen dat iedereen zich welkom voelt bij HIT en zorgen bij onze programmering dat iedereen aan de beurt komt. We richten ons op diverse doelgroepen, van kinderen met hun ouders of grootouders en jongeren die zelf willen maken en onderzoeken, tot hartgrondige filmliefhebbers in verschillende leeftijdscategorieën. En van de studenten Media en Cultuur aan de Universiteit Utrecht tot de studenten Onderwijsassistent aan het ROC Midden Nederland. Met de koppeling van beeldverhalen aan maatschappelijke thema's richten we ons naast publiek geïnteresseerd in beeld ook op een maatschappelijk georiënteerd publiek. Met die verschillende doelgroepen houden we rekening bij het programmeren zelf, het kiezen van de momenten van vertoning, de communicatiekanalen en de randprogrammering. In onze corporate communicatie kiezen we voor de volgende centrale doelgroepen:

Filmliefhebbers

De filmliefhebbers komen in ieder geval voor de premièrefilms. Bij voorkeur in de eerste weken dat een film draait. Ook zien we hen vaak bij verdiepende specials. De echte liefhebbers hebben een Cinevillepas waarmee ze voor een vast maandbedrag vervolgens gratis naar de film kunnen. Een groot deel van hen is maatschappelijk geëngageerd, creatief en heeft een middelbaar tot

hogere opleiding. Ze houden van uitgaan en zoeken naar een kwalitatieve invulling van hun vrije tijd. Deze film liefhebbers kom je in elke generatie tegen, maar een groot deel van deze doelgroep bestaat uit 50-plussers. Zij gaan graag wat eerder op de avond naar de film, lezen onze nieuwsbrief en missen ons filmaanbod nu we geen eigen zalen meer hebben. Zij vormen de kern van onze bezoekers, en kiezen voor de kern van onze programmering.

Studenten en starters

Utrecht heeft een relatief jonge bevolking waaronder een groot aantal studenten. De groep studenten en twintigers die Filmtheater 't Hoogt wist te vinden, nam de afgelopen jaren toe. En met de nieuwe programmering richten we juist op studenten en starters. Studenten hebben de tijd en zijn nieuwsgierig om naar de film te gaan, maar voelen zich ook aangetrokken door grote bekende films. We lokken hen met financieel interessant aanbod als de Sneak of de korting op donderdagavond bij premièrefilms. Tegelijkertijd zoeken we naar mogelijkheden om een interessant programma voor hen op te zetten. Bijvoorbeeld door enkele studenten actief mee te laten denken over onze programmering, of door hun producties ook deel uit te laten maken van onze programmering. En we doen acties met CJP en Cineville. Door samen te werken met studie- en studentenverenigingen zijn wij in staat om tot in de haarvaten van de Utrechtse studenten door te dringen. En wij gaan elk jaar sterker inzetten op het bereiken van leerlingen en studenten vanuit educatie.

Ook gaan we de komende jaren meer studenten van het MBO laten kennismaken met de mogelijkheden van film en beeldcultuur. Hiervoor ontwikkelen we specifiek educatief aanbod, gericht op het beroepsperspectief en het ontwikkelen van een mediastrategie. Ook richten we ons op deze doelgroep als publiek. Nu we een erkend leerbedrijf zijn, kunnen MBO-stagiairs ons ondersteunen bij de communicatie en marketing en randprogrammering, voor een beter bereik van deze doelgroep.

Starters; twintigers en begin dertigers, vormen een groeiend deel van onze bezoekers. Zij kiezen eerder voor een late film en vooral in het begin van de week. In het weekend gaan ze naar events, waartoe ze vaak pas last minute besluiten. De kern van deze groep hebben we een identiteit gegeven met een centraal persona: Sanne. Sanne is eind 20, begin 30. Zij of hij is een frequente bezoeker, houdt erg van films en wil ook graag de meest actuele films zien en het daar met vrienden over hebben. Vaak is ze⁶ hoger opgeleid en werkt ze in de culturele of creatieve sector. Haar levensstijl is uitbundig, bourgondisch en ze houdt van betaalbare luxe. Keuzes te over en die worden vaak op het laatste moment gemaakt. Dit is een belangrijk persona, omdat wij verwachten dat ook andere doelgroepen zich aangesproken voelen

6 Waar 'zij' staat, kan ook 'hij' gelezen worden.

door de programmering en marketing die we op de Sanne richten. In die zin zijn het voor ons sleutelfiguren en versterken zij ons profiel. Ook zorgt hun aanwezigheid voor een goede en aantrekkelijke sfeer.

Daarnaast onderscheiden we verschillende soorten doelgroepen, zoals groepen waarbinnen we veel mensen bereiken, groepen waarvan we vinden dat we ze moeten bereiken of groepen die al bekend zijn met onze samenwerkingspartners. Soms vallen hier dezelfde mensen onder als onder bovenstaande centrale doelgroepen.

Ouderen

In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Aandachtspunt bij het aanbod voor ouderen is bereikbaarheid, in alle opzichten. Aspecten daarvan zijn toegankelijkheid, tijdstip en afstand. Ons filmaanbod is zeer geschikt voor deze doelgroep, met specifiek bijvoorbeeld de Filmclubs die overdag plaatsvinden of verdieping in samenwerking met de HOVO. Op de nieuwe locatie is toegankelijkheid een prioriteit. Ook op het gebied van cross-overs van film met interactie kunnen ouderen nog veel leren; wij bieden hen ook educatie en mogelijkheden om dat in praktijk te brengen. Bij ons en bij andere filmtheaters in het land is gebleken dat prijs voor de meeste ouderen geen reden is om wel of niet naar de film te gaan. Het is vaak ook een doelgroep die juist geld te besteden heeft. Daarom werken wij wel mee aan kortingen voor de Upas, maar hanteren we geen prijsdifferentiatie op basis van leeftijd.

Families

Als kinderen leerlingen zijn, vallen ze bij ons onder educatie. Daarover meer in hoofdstuk 6. Maar de liefde voor film begint ook bij je eerste film in onze zaal, met het zaallicht gedempt en een kleurplaat in de pauze. En dan misschien ook nog een workshop na de film. Er is weinig kwalitatief filmaanbod voor kinderen, maar dat wat er is willen we goed voor het voetlicht brengen.

Bevolkingsgroepen en generaties

Ons aanbod is heel divers en de films komen uit alle hoeken van de wereld. Wij zijn de enige plek in de stad waar zoveel niet-westerse films worden vertoond. Toch merken wij dat wij niet alle bevolkingsgroepen in de stad bereiken. Aangezien de individuen die wij spreken en onze vrijwilligers met een andere culturele achtergrond aangeven dat ze het aanbod zeer waarderen, vermoeden wij dat we door middel van marketing en communicatie gericht in moeten zetten op diversiteit en inclusiviteit. Op dit moment hebben we de kennis niet in huis welke middelen, kanalen en toon wij daarvoor moeten gebruiken. Dit maakt onderdeel uit van het strategisch marketing communicatieplan dat we komend najaar zullen ontwikkelen.

Buren

In de directe omgeving van het Werkspoorkwartier wonen veel mensen die uitkijken naar onze komst daar. Van de huidige burens in Zuilen tot de 10.000 mensen die de komende jaren in de Cartesiusdriehoek komen wonen, ze hebben behoefte aan cultureel aanbod in de buurt. Ook voor de bewoners van Leidsche Rijn brengen we de artistieke films dichterbij. We zullen eind 2019 en in 2020 de buurt in trekken en in gesprek gaan met onze burens.

In het eerste jaar verwachten we 50.000 bezoekers, in vier jaar oplopend naar meer dan 100.000 per jaar. Dit is een voorzichtige prognose, omwille van de locatie in het Werkspoorkwartier en het feit dat we twee jaar dicht zijn geweest. Ervaringen van vergelijkbare nieuwe en vernieuwde filmtheaters in Nederland, zoals Lumière in Maastricht en Natlab in Eindhoven, zijn zonder uitzondering dat meteen in het aanvangsjaar hun oude bezoekersaantallen worden overtroffen. KINO, dat in Rotterdam nieuw open ging in 2016 in het oude pand van LantarenVenster - dat naar de Kop van Zuid was verhuisd - ontving in het eerste jaar meteen meer dan 100.000 bezoekers. Ook Eye transformeerde snel van een filmhuis in het Vondelpark met twee zalen en een stoffig imago naar een goedlopend icoon met bijzondere films en tentoonstellingen. Het Film Kennis Centrum⁷ constateert dat hoe “meer extra voorstellingen er worden gegeven, mogelijk gemaakt door uitbreiding, des te meer het bezoek stijgt. In de grote steden levert uitbreiding relatief en absoluut meer op. Buiten de grote steden levert 100 procent extra voorstellingen na uitbreiding 67 procent bezoekers extra. In de grote steden levert eenzelfde verhoging in voorstellingen 101 procent bezoekers extra. Groei van het bezoek houdt gelijke tred met de groei van het aantal zalen, want meer zalen betekent meer voorstellingen.”

7 Film in Overijssel V, 2017

Gecombineerd met de nog steeds stijgende aantallen filmbezoeken in Nederland en het op dit moment beperkte aantal filmtheaterzalen in Utrecht in relatie tot de grootte van de stad, verwachten wij met nieuwe en meer zalen snel te zullen groeien naar meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Wel moeten we er rekening mee houden dat het succes ook deels afhankelijk van de ontwikkeling van het Werkspoorkwartier als creatieve plek waar ook 's avonds genoeg te doen is. Meer horeca en culturele voorzieningen in het gebied geven mensen meer redenen om richting het Werkspoorkwartier te komen, het versterkt elkaar.

ACHTER DE SCHERMEN

HIT in de Machinerie is een ontmoetingsplek, facilitator en partner voor studenten van film-, animatie- en mediagerelateerde

opleidingen en professionele makers. Wij horen van de HKU en van de makers in de stad dat er niet genoeg plekken zijn in Utrecht waar creatieven hun producties kunnen toetsen en een publiek vinden. Door hen een podium te bieden stimuleren we het Utrechtse productie- én vertoningsklimaat en maken we ruim baan voor experiment. Daarmee inspireren we zowel studenten als professionals uit het vakgebied. En bieden we ons publiek de meest innovatieve producties waarbij ze kennis kunnen maken met lokale makers.

We onderscheiden verschillende groepen makers waar we ons nadrukkelijk op richten:

Jonge talenten en autodidacten

Ook buiten schooltijd zijn er kinderen, jongeren en volwassenen die graag meer willen leren over het maken van film. Talenten die meer willen, maar voor wie nu geen plek is in Utrecht om echt te verdiepen. Jonge makers die nog niet studeren (14-20) kunnen hun talenten ontwikkelen met workshops, cursussen en een plek om te experimenteren. We komen hier op terug bij talentontwikkeling in hoofdstuk 6.

Rookies

We zetten een rookies-traject op voor jongeren en jongvolwassenen. In een trainingstraject krijgen ze met specifieke taken de kans volwaardig mee te draaien in de organisatie, met de opdracht een eigen media-vorm te zoeken zoals een krant, vlog of blog. Of bijvoorbeeld het organiseren van een eigen festival. Op deze manier betrekken wij jongeren bij HIT, benutten en ontwikkelen we talent en trekken zij op hun beurt meer jongeren naar ons. Dit is geïnspireerd op voorbeelden als Showroom MAMA in Rotterdam en 'cultural cinema and digital creativity centre' Watershed in Bristol.

Studenten

Studenten willen graag hun productie op het grote doek zien en een breder publiek bereiken. Samen met de HKU en het NFF presenteren we afstudeerwerken met 'Blikvangers' en andere bijzondere producties zoals projecten van derdejaars students-in-residence en samenwerkingen tussen HBO- en WO-studenten. Ook verwelkomen wij stagiairs van MBO, HBO en WO-studies in onze organisatie, die bijvoorbeeld CKV, Media en Cultuur of Communicatie studeren.

Beginnende makers

We ondersteunen beginnende makers en autodidacten (mensen die geen kunstvakopleiding hebben gedaan maar wel professioneel bezig zijn met film of crossovers) door bijvoorbeeld het faciliteren van uitwisseling, masterclasses en presentatiemogelijkheden. We werken dit verder uit in hoofdstuk 4.

Professionals

Professionals, makers die al langer bezig zijn, bieden we juist inspiratie door hen de mogelijkheid te bieden om jonge makers te ontmoeten, en een plek waar ze zich thuis voelen en elkaar kunnen ontmoeten. HIT in de Machinerie is een plek waar makers ideeën uitwisselen en elkaar scherpen in hun creativiteit. Waar ze een community vormen en elkaar weten te vinden voor nieuwe projecten. Hierbij trekken we graag samen op met het NFF.

Gastprogrammeurs

Ook achter de schermen bevindt zich veel talent. Jonge programmeurs, programmamakers, technici en andere talenten zetten bij ons hun eerste stappen. Tijdens een stage, een project of een pilot krijgen ze de kans om mee te lopen in onze organisatie en met ruime verantwoordelijkheden hun eigen expertises te ontwikkelen. Wij ondersteunen hen tijdens dit proces en bieden natuurlijk onze kennis van film en filmgeschiedenis, mediakunst en cross-overs, van de organisatie van events en de technische achterliggende processen. Ook al meer ervaren talenten kloppen bij ons aan. Zo hebben we samen met Cedric Muyres (Snowstar Records) zijn programma Chasing Reels uitgebouwd tot een dynamisch indie-programma met een eigen signatuur. Hij neemt zijn eigen liefde voor film en netwerk mee, wij bieden een sparring partner en veel expertise in communicatie en faciliteiten. Een ander voorbeeld is een project als de Nederlandse Filmnacht, waarbij een projectteam van veelal studenten zelf de hele randprogrammering en een groot deel van de communicatie verzorgt. Het is geweldig om te zien hoeveel ze in een doorlooptijd van enkele maanden leren en een fantastisch programma weten neer te zetten.

Ambitie: alle generaties en alle bevolkingsgroepen uit de stad vinden bij ons iets van hun gading.

- **We trekken talenten uit alle bevolkingsgroepen naar ons toe.**
 - Onze programmering bestaat uit films en producties van makers die met name uit Europa en niet-westerse landen komen.
 - We willen ook aantrekkelijk zijn voor publiek en makers die in Utrecht wonen en een andere culturele achtergrond hebben. We zoeken hen op om samen randprogrammering te ontwikkelen en vragen studenten van diverse opleidingen om gastprogrammering voor specifieke doelgroepen te ontwikkelen.
 - We ontwikkelen, alleen en met samenwerkingspartners, programma's voor talentontwikkeling. (Zie hoofdstuk 6.)

- **We bieden programmering voor alle generaties.**
 - Films en beeldcultuur worden grotendeels gemaakt voor een volwassen doelgroep. Wij gaan ons best doen om te onderscheiden welk aanbod geschikt is voor 'young adults' en sluiten aan bij de nieuwe regeling van het Filmfonds die vertoning van kwalitatieve kinderfilms ondersteunt.

- **We ontwikkelen gericht aanbod voor omwonenden.**
 - Naast de programmering die een brede selectie van bijzondere films omvat, gaan we onderzoeken welk aanbod de omwonenden over de drempel zou trekken. Daarbij verwachten we ook mensen aan te spreken uit bijvoorbeeld Zuilen en Leidsche Rijn voor wie de filmtheaters in de binnenstad te ver weg liggen.

Ontplooiing en vernieuwing

Na hun studie zijn beginnende filmmakers klaar om de wereld in te trekken, hun plek daarin moeten ze nog vinden. Wij ondersteunen hen samen met het NFF met inspiratie en informatie, zij krijgen de mogelijkheid om hun producties te presenteren aan ons publiek en zich in gesprek met collega's en publiek verder te ontwikkelen. Ook kunnen ze voor een laag tarief de zaal huren voor screenings en tests. Door hen op te nemen in onze programmering, bijvoorbeeld op een vast moment in de week, bieden we hen een publiek dat geïnteresseerd is in nieuwe makers en nieuwe ontwikkelingen.

Met vier zalen hebben we meer mogelijkheden voor een diverse programmering. De twee kleinere zalen kunnen door de flexibele inrichting ook worden gebruikt voor andere presentatievormen zoals virtual reality of een installatie. Het hele pand is een podium en platform voor talent. De combinatie van bewoners (NFF, De Maakruimte, animatiestudio's, INDYVIDEOS) vormt de basis voor een unieke community waarbij beeldmakers zich aan kunnen sluiten.

Scholieren, studenten en jonge makers hebben behoefte aan ruimte. Letterlijk en figuurlijk. Ze voelen zich thuis omdat ze in een veilige omgeving hun werk kunnen vertonen. Waar het publiek begrijpt dat het spannend is, en eerste producties op waarde kan schatten. We vinden dat makers ook persoonlijk een podium mogen krijgen en in gesprek moeten gaan met het publiek. Dat dit nuttig is bewijst de reactie van Alex Scale, wiens project 'Prof. Liebernicht' door ons is gepresenteerd op het 80-jarig jubileum

van het K.F. Heinfonds. Hij is de een van de eersten die bij de HKU is afgestudeerd met een VR-productie. De vertoning door ons bleek voor hem heel waardevol omdat hij veel reacties kreeg van het publiek, waar hij bij volgende producties op voort kan bouwen.

Onze instrumenten om makers de ruimte te geven, variëren van bijzondere aandacht voor nieuwe releases uit de reguliere distributielijnen tot specifieke vertoningsavonden voor beginnende professionals, projecten met afstudeerders en alumni van de HKU, besloten premières, netwerkbijeenkomsten en masterclasses. Ook bieden we in onze zalen ruimte voor het afmonteren van films (denk hierbij aan kleurcorrecties of het afmonteren van geluid), het testen van DCP's en screenings voor professionals. We werken hierin samen met de Hogeschool voor de Kunsten, die ook aangeeft dat dit Utrecht interessanter zou maken voor hun alumni, wat vervolgens weer een aanzuigende werking heeft op nieuwe studenten. Op maandagmiddag stellen wij bijvoorbeeld de zaal beschikbaar voor groepen als de Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers (NBF), AKT (studievereniging Media en Cultuur), Kunstbende en het onderwijs (VO, MBO, HO, WO). Je film op het grote doek kunnen vertonen is voor makers inspirerend en bevredigend. Je film komt beter tot zijn recht en bereikt een breder publiek. Vaak gaat het bij beginnende makers om korte films. We gaan zoeken naar verschillende gelegenheden om die te vertonen. We geven wekelijks ruimte aan filmtalent. De ene keer aan Young Talent voor een 'bring your own beamer- avond', de andere keer aan Young Professionals met een 'open doek', dan weer aan professionals of autodidacten die een avondvullend programma aan kunnen bieden. Ook ander talent krijgt de ruimte. Deze platformfunctie bouwen wij verder uit, samen met onder anderen het NFF en De Maakruimte die de makers begeleiden en stimuleren.

In de Machinerie

Samen met onze medebewoners in de Machinerie bouwen we een community. Voor bewoners van de Machinerie, voor flexwerkers en ook voor studenten en professionals uit de rest van het land. We delen graag de kennis van ons en onze partners en bevorderen zo talentontwikkeling en professionalisering op het gebied van film en crossovers. Naast ruimte en faciliteiten tref je op vaste momenten ook mensen die je kunnen helpen met deskundigheid en inspiratie, organiseren we netwerkborrels en profileren we gezamenlijk de programma's van het NFF voor professionals. Jonge makers ontmoeten ervaren professionals, filmwetenschappers en mediakunstenaars ontmoeten filmmakers. We zien daar nu al verschillende mogelijkheden voor en zullen ook voordat we

de deuren openen een aantal projecten en werkwijzen uitproberen. We gaan samen met de kernpartners innovatie stimuleren met opdrachten aan 'artists in the area', we gaan op pad met onze educatieve programma's en we gaan placemaken in het Werkspoorkwartier. We merken dat de community zich nu al begint te vormen en uit te breiden doordat we samen bezig zijn met het ontwerp en de invulling van de Machinerie. De positieve reacties zijn overweldigend, bevestigend en veelbelovend.

De Maakruimte | studio

We maken gebruik van de (educatie)studio van de Maakruimte. Hierin zit een groene wand (green screen), grid met professionele lampen en een groot scherm, te huur voor jonge makers die net zijn afgestudeerd en nog geen eigen faciliteiten hebben. Onze samenwerkingspartners kunnen ook gebruik maken van deze faciliteiten. Uitgangspunt is dat wat in de studio wordt ontwikkeld – zowel voor educatie, vrije tijd als jonge makers – op enig moment zichtbaar wordt in het pand, of het nu in de zalen is of daarbuiten.

Ambitie: Utrechtse makers op het gebied van bewegend beeld landen bij ons en voelen zich thuis.

- **We bieden een podium aan beginnende en lokale makers.**
 - Op vaste momenten in de week geven we een zaal aan Utrechtse makers. Zij kunnen zo een publiek opbouwen, elkaars werk zien en zich presenteren aan de vakwereld.
 - De algemene publieke ruimtes in het pand zijn een podium voor lokale makers.

- **We zetten netwerkbijeenkomsten op.**
 - Met onze medebewoners beheren we de community van beeldmakers en organiseren bijeenkomsten van verdiepende sessies tot borrels.

- **We zijn een inspirerende plek die als een magneet werkt op de sector.**
 - De combinatie in het pand van educatie, de aanwezigheid van makers, de zichtbaarheid van hun werk en de mogelijkheid om te presenteren, heeft een inktvlekwerking op weer andere makers. Ook als je geen bewoner bent, voel je je thuis en word je geïnspireerd door de mogelijkheden en voorbeelden om je heen.

Grenzen opzoeken, verkennen en eraan morrelen

De programmering van filmtheaters verbreedt de blik van de kijker op de wereld. De kijker krijgt een inkijkje in levenswijzen die afwijken van de eigen ervaring: hoe ziet de samenleving in Oezbekistan eruit? Niemand weet dat beter te vertellen dan een maker uit die regio. Een film kan daarbij ook een andere blik werpen op de nieuwsberichten die wij volgen. Vanuit welk perspectief filmt een Syrische of Griekse filmmaker het leven in dit land? Als het even kan vragen we een maker om zijn of haar film persoonlijk toe te lichten. Op andere momenten leidt een kenner de film in of geeft er duiding aan.

Artistieke signatuur

De handreiking 'Filmtheaters in beweging'⁸ die Eye, NVBF en het Nederlands Filmtheater Overleg hebben geschreven voor de VNG, geeft het verschil aan tussen een bioscoop met mainstream programmering en een filmtheater. Beide zijn een essentieel onderdeel van de Nederlandse cultuur en maken onderdeel uit van de creatieve industrie. Kijkend naar het filmaanbod is het van belang dat een filmtheater een eigen artistieke signatuur heeft en een diversiteit aan films en programma's kan aanbieden. Elk lokaal filmtheater is in de ideale situatie een eigen merk. Ook het bezoekersprofiel vormt mede de signatuur.

8 Filmtheaters in beweging. Handreiking voor bestuurders van gemeenten, beleidsmakers en –bepalers, 2015

Wij gaan in de Machinerie gedurende de hele dag films vertonen van hoge kwaliteit die een urgente aanvulling vormen op de markt. Ons artistiek en maatschappelijk profiel is onderscheidend

en krachtig en we kiezen voor actuele thema's. We geven als enige podium in de stad films met een bijzondere cinematografische, kunstzinnige of maatschappelijke waarde de ruimte. Films die je kijk op de wereld nuanceren en je horizon verbreden. Een voorbeeld daarvan is *Bar Bahar* (2018) van de Palestijns-Israëlische regisseur Maysaloun Hamoud. Deze films zijn zelden rendabel voor commerciële bioscopen en worden daardoor niet of nauwelijks geprogrammeerd door de commerciële filmtheaters in Utrecht. Sinds de sluiting van onze locatie in de binnenstad, Filmtheater 't Hoogt, programmeert het LHC enkele van de artistieke films om het gat op te vullen. Het is voor de makers, distributeurs en het Utrechtse publiek goed dat de films in ieder geval even in deze stad te zien zijn, maar door de tijdstippen van vertoning en de zeer beperkte doorlooptijd bereiken deze films nu helaas maar een heel klein publiek. We horen van ons publiek dat ze de afstand naar Amsterdam te groot vinden en het aanbod van Filmtheater 't Hoogt node missen.

Zonder de vertoning van deze films hebben deze makers geen podium en krijgen ze niet de kans om publiek op te bouwen. Zo zouden Nanouk Leopold en Alex van Warmerdam niet groot zijn geworden zonder vertoningen van hun eerste films in de Nederlandse filmtheaters. Films van jonge makers vormen een belangrijk onderdeel van ons aanbod. Vaak maken deze producties ook onderdeel uit van programma's die worden samengesteld door Utrechtse curatoren of gastprogrammeurs. Wij bogen op 46 jaar ervaring met het programmeren van documentaires, films van beginnende makers en uit niet-Westerse landen en zijn daarmee een onmisbare schakel in de keten van de filmindustrie. We waren tot de sluiting zelfs het documentairetheater van Nederland. Zo bestond in 2018 de helft van onze top 12 qua bezoekersaantallen uit documentaires. Dit zijn ook opvallend vaak Nederlandse producties. Op plaats twee en drie staan respectievelijk *De Wilde Stad* (meer dan 2.900 bezoekers én beste theater buiten Amsterdam) en *Wad* (meer dan 2.700 bezoekers). Ook documentaires als *Mountain* (ruim 1.300 bezoekers in 2018 en beste openingsweek van Nederland), *Doof Kind* (bijna 1.300 bezoekers) en *Jane* (meer dan 1.200 bezoekers) gooiden hoge ogen. Het programma *The Best of IDFA* (drie bekroonde documentaires van het laatste IDFA) zat vijf zondagen achter elkaar flink vol.

Verder, breder, dieper

In de *Machinerie* hebben we de mogelijkheid om verder te kijken dan deze kenmerkende programmering. Doordat we vier doeken hebben en door automatisering kunnen we meer spelen met tijdstippen en aantallen slots en breiden we onze programmering in drie richtingen uit. Ten eerste hebben we meer ruimte voor verdieping: we kunnen hier meer kwaliteitsfilms programmeren en de kans geven een publiek te bereiken. In de drie zalen die we had-

den, was er in de drukke maanden naast de festivals te weinig ruimte voor de bijzondere premièrefilms. Ook geeft het ruimte voor verbreding: in de grote zaal kunnen we ook de meer toegankelijke arthousefilm presenteren. Zo geven we de steengoede rendabele arthousefilm een doek in het westen van de stad en verlagen we de drempel voor degenen die vrezen dat onze programmering te hoog gegrepen is. En ten slotte grijpen we de kans om de innovatie op te zoeken; in de twee kleinere en flexibele zalen kunnen we alle vormen van beeldcultuur en crossovers van beeldcultuur met andere kunstvormen een podium bieden. Deze zalen zijn speciaal ingericht om ook andere vormen dan film te kunnen presenteren. Het is een interessant aanbod voor ons publiek en tegelijkertijd ook aantrekkelijk voor studenten en professionals uit het vakgebied. Met deze ontwikkeling en programmering geven we de hele Machinerie de voedingsbodem om broedplaats en ontmoetingsplek voor vernieuwende beeldcultuur te worden, waarbij actief de grenzen met andere disciplines worden opgezocht. Het geeft ons ook de gelegenheid om onze bijdrage aan de keten zichtbaar te maken.

Verdieping | Specials

Ook kunnen we meer tegemoet komen aan specifieke doelgroepen, het liefst op vaste momenten in de maand. Met de Sneak – voorpremières die we samen met studenten Media en Cultuur programmeren – mikken we op studenten, de maandelijkse Roze Film is voor de LHBTQ-gemeenschap. De Nederlandse Filmnacht voor studenten en starters en Arts in Cinema voor de liefhebber van film en beeldende kunst. Voor bezoekers die verdieping zoeken, leggen we verbinding met bijvoorbeeld regisseurs of geven we via curatoren, technici en andere makers en specialisten meer context aan een film of thema. Hierbij werken we graag samen met gastprogrammeurs. Zoals bij de vertoningen met live muziek. In samenwerking met EKKO hadden we vorig jaar bijvoorbeeld het Vlaamse The Black Heart Rebellion met hun nieuw gecomponeerde muziek bij de Iraanse film The Girl that Walks Home Alone at Night. De uitverkochte zaal van film- en muziekliefhebbers was wild enthousiast.

Visie van de filmprogrammeur

De films die we programmeren zijn gemaakt vanuit een artistiek-inhoudelijke visie op het medium film. De makers ervan zijn veelal onafhankelijk en de films hebben een authentiek geluid. De filmmaker is een auteur, en haar⁹ handschrift is af te lezen aan de stijl, vorm en inhoud van de film. De maker maakt innovatief gebruik van de middelen die haar tot beschikking staan en maakt hierin bewuste en artistieke keuzes. De filmmaker is zich bewust van haar positie in de filmgeschiedenis. Zij neemt de kijker mee in een geheel eigen universum, onder zelfgecreëerde ‘randvoorwaarden’ en weet

9 Waar ‘haar’ staat, kan ook ‘hij/zijn’ gelezen worden.

het publiek op een gelaagde wijze te raken. De kwaliteit van de film blijkt bijvoorbeeld uit het winnen van een grote of internationale prijs (Gouden Beer, Palm, et cetera), goede recensies van vooraanstaande filmcritici, het stempel van een bepaalde regisseur of distributeur, de inhoud of de artistieke waarde. Documentaires passen goed bij ons profiel, en we kiezen graag films met een actuele thematiek.

We hebben speciale aandacht voor films van beginnende makers en niet-Westerse films. Films van beginnende makers vormen een belangrijke verrijking van het aanbod. Wij hanteren bij het programmeren de volgende beleidsuitgangspunten:

- We hebben bijzondere aandacht voor de kwetsbare kwaliteitsfilm. Met kwetsbaar bedoelen we films die niet vanzelfsprekend de financiële middelen hebben om op grote schaal filmmarketing en distributie op te zetten.
- We initiëren programma's die aansluiten bij het profiel van de stad en/of die samengesteld worden door Utrechtse curatoren of gastprogrammeurs.
- We hebben een open podium-functie, waarbij Young Talent en Young Professionals de kans krijgen zich op meerdere manieren te presenteren.
- We ontwikkelen programma's voor specifieke doelgroepen (doelgroep-programmering).
- We volgen en vertonen nieuwe ontwikkelingen in beeldcultuur.
- We werken samen met landelijke filmfestivals.
- We hebben aandacht voor de korte film.
- We hebben aandacht voor de experimentele film.

We onderstrepen ons profiel en merk met Specials en Events

- De specials bieden verdieping op diverse niveaus: maatschappelijke context, filmhistorische context, kunsthistorische/cultuurhistorische context, ontmoetingen met makers of ontmoetingen met kenners en specialisten.
- Specials zijn onder andere inleidingen, lezingen, Q&A's, cursussen of debatten en bieden altijd een relevante context. De extra's dienen bij voorkeur een verrassende inhoud te hebben.
- Events zijn onder andere filmvertoningen met een grotere uitstraling en een bijzonder component zoals een diner, buitenvertoning op locatie, quiz of feest.
- Specials en events hebben als doel extra publieksbezoek en extra communicatie voor dat event te genereren – in sommige gevallen voorpubliciteit voor de reguliere programmering.
- Specials en events onderstrepen het onderscheidend profiel van HIT in de stad.
- Specials bieden vaak de gelegenheid voor waardevol contact tussen publiek en programmeur.

- Samenwerkingspartners dragen bij aan de kwaliteit van specials, in de vorm van gastprogrammering, research, extra marketing & communicatie-kracht of budget.
- Gastprogrammeurs hebben de expertise om met behulp van specifieke inhoud specifieke doelgroepen te bereiken.
- Onze specials zijn regelmatig uniek in Nederland.

In de Machinerie

We gaan actief grenzen opzoeken, verkennen, eraan morrelen en soms overschrijden – bewust en met zorg. Dat doen we onder meer met het programmeren van crossovers en producties die nieuwe technologieën en vertelvormen gebruiken. Digitale technologie biedt nieuwe mogelijkheden voor interactieve en dynamische vormen van games (interactive), virtual reality, vlogs, interactieve documentaires en andere audiovisuele formats waarin beeldverhalen worden verteld. Kunstvormen die zich zodanig ontwikkelen dat reguliere filmzalen niet meer volstaan. De grens tussen deze vormen en film vervaagt. Zo worden vanuit film de grenzen verlegd naar vormen als virtual reality, terwijl bij game-design vaak filmische invloeden te zien zijn. We willen ons publiek kennis laten maken met de ontwikkelingen in media en interactive narrative design. Mediakunstenaars verbinden deze ontwikkelingen met beeldende kunst en inspireren ook de filmkunst. Ook aan de grenzen met beeldende kunst, theater, literatuur en muziek ontstaan bijzondere producties waarmee we de beleving van bewegend beeld kunnen versterken.

Extended reality (XR)

Extended reality is de verzamelnaam van alle vormen die ‘echt’ en ‘virtueel’ combineren in de interactie tussen mens en machine, gegenereerd door computertechnologie en met gebruik van ‘wearables’. Bekende vormen zijn augmented reality (AR) en virtual reality (VR). De mate van virtualiteit varieert van sensorische prikkels tot immersieve virtualiteit: VR. Innovatieve technologieën kunnen bruggen bouwen tussen de verschillende culturele en creatieve sectoren. De Europese Commissie onderschrijft met de #Digital-4Culture strategie het belang van die rol van digitale technologieën, zodat het digitale potentieel wordt gebruikt om de positieve economische en maatschappelijke effecten van cultuur te versterken. Hier willen we op inzetten met verfrissende en vernieuwende events in aanloop naar en bij programmering in de Machinerie.

Een project als ‘Carne y Arena’ van de Mexicaanse regisseur Alejandro Gonzalez Iñárritu presenteren we graag in de Machinerie. Carne y Arena was in 2017 als eerste VR-installatie ooit te zien op het filmfestival van Cannes en kreeg prompt een speciale Oscar

voor verhalen vertellen. Na verdere vertoningen in Milaan, Mexico Stad en Los Angeles is de installatie door Eye Filmmuseum naar Nederland gehaald. En in Nederland vervolgens alleen maar in Amsterdam te zien geweest. Naast dit soort maatgevende projecten is er ook veel in ontwikkeling dichterbij huis. De eerste HKU-studenten zijn afgestudeerd op een VR-werk. En dat zegt nog niets over de ontwikkelingen in de toekomst! Die werken gaan we selecteren en willen we regelmatig aanbieden, in samenhang met de wereldwijde ontwikkelingen, zodat onze bezoekers hiervan op de hoogte raken en zich kunnen verwonderen over nieuwe werelden en mogelijkheden en zich erdoor laten inspireren.

Er ontstaat nu steeds meer aanbod voor ‘location based’ VR. Niet met goedkope brillen thuis iets ervaren maar met echt goede brillen, waarbij je zelfs tegelijkertijd hetzelfde kunt ervaren als je vrienden. Voor de selectie uit het toenemende aanbod willen we samenwerken met het Nederlandse Chapter van de VRARA (VR&AR Association). Het doel van die internationale vereniging is het creëren van bewustzijn en het ondersteunen van ontwikkelaars. Zij hebben zicht op de projecten in Nederland en willen die graag voor het voetlicht brengen. In de samenwerking kunnen zij voor onze programmeur/curator een voorselectie doen van projecten die voor ons interessant zijn, contacten leggen en ons sponsoren. Wij kunnen hen helpen hun doel te bereiken door deze projecten onder de aandacht te brengen. Talespin is een ontwikkelaar uit Utrecht en Los Angeles die zich als lid van de VRARA graag inzet om deze verbinding te leggen en concreet uit te werken.

Dicht bij huis

Soms is het spannend om naar een plek te gaan die je nog niet kent, soms gewoon lekker makkelijk om dichtbij huis een arthousefilm te zien. Daarom zijn wij ook actief in verschillende wijken in de stad. Zo hebben wij samen met ZIMIHC theater Stefanus het initiatief genomen om filmevents te organiseren gericht op de grote culturele diversiteit in de wijk Overvecht. De formule bestaat uit gezamenlijk eten vooraf, live muziek tijdens het buffet en een arthouse film die de achtergrond van het land van herkomst weerspiegelt. Het eten wordt verzorgd door wijkbewoners.

Wij willen zo laagdrempelig mogelijk films vertonen en daarom gaan we ook naar de mensen toe. We zullen een aantal van de initiatieven¹⁰ die we in 2019 in verschillende Utrechtse wijken hebben ontwikkeld op het gebied van satellietprogrammering (Hoogt on Tour) in stand houden. Hierbij zullen we kiezen voor de locaties waar de programmering het meest duidelijk een aanvulling is op de programmering in de Machinerie en waar we ook het meest onderscheidende publiek ontvangen.

¹⁰ Op dit moment presenteren we met Hoogt on Tour naast CineCuisine in ZIMIHC theater Stefanus ook CineMekka in Metaal Kathedraal, CineArt in de Nijverheid en CineMuziek in de Parel van Zuilen. In juni 2019 starten we met een programma in Molen de Ster.

Online

Door makers niet alleen binnen ons pand maar ook online een podium te bieden, geven we hen de gelegenheid met hun werk een breder publiek te bereiken. In samenwerking met Picl is een groot aantal films die normaliter in onze zalen te zien zijn, in dezelfde periode ook on demand thuis te bekijken, op tablet, tv of computer, in HD-kwaliteit. Naast het gebruik van onze eigen YouTube- en Vimeokanalen gaan we in de toekomst - via onze website - ook op Picl een selectie van Utrechtse producties vertonen. Picl heeft, door de krachtige samenwerking met Nederlandse filmtheaters, veel vertrouwen in de toekomst en verwacht steeds meer een speler van belang te worden.

Ambitie: we verkennen en overschrijden grenzen in onze programmering. Bezoekers worden verrast door onze unieke programmering en onze gastvrijheid.

- **We staan landelijk bekend om onze crossoverprogrammering.**
 - We stellen een programmeur aan speciaal voor crossovers, die de ontwikkelingen in het hele land volgt en een bijzonder aanbod selecteert voor HIT.
 - We initiëren samen met andere culturele instellingen in de stad programma's en producties waarin crossovers het uitgangspunt zijn.
 - We zijn het podium voor alumni van de HKU die de grenzen van hun disciplines verkennen en overschrijden.
- **We organiseren een jaarlijks groeiend openlucht filmfestival op erfgoedlocaties.**
 - We programmeren niet alleen in huis, maar ook op locaties waar dat niet gebruikelijk is.
 - De bijzondere setting zorgt voor een speciale beleving van de films.
 - De films worden op een andere manier dan in een zaal door de locatie van context voorzien.
- **We vertonen films die nergens anders in de stad te zien zijn.**
 - We geven films de kans om publiek op te bouwen, ook al worden ze vooraf als onrendabel ingeschat.
 - We verrassen met onze filmprogrammering, de films zetten je aan het denken en geven je een andere blik op de wereld.
 - We schuwen de films die schuren en wrijven niet.

Ambitie: de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van bewegend beeld zijn bij ons te ervaren.

- **We hebben de faciliteiten en de instelling om ons snel aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.**
 - De zalen in de Machinerie zijn flexibel en goed geoutilleerd.
 - Ons personeel is flexibel en altijd in om iets nieuws uit te proberen en mogelijk te maken wat niet leek te kunnen
 - We volgen de ontwikkelingen in de beeldcultuur en passen onze faciliteiten daar op aan.

- **We scouten producten en talenten uit stad en land.**
 - We stellen een programmeur aan speciaal voor interactive, die de ontwikkelingen in het hele land volgt en een bijzonder aanbod selecteert voor HIT in afstemming met de programmeur interactive van het NFF.
 - Door ons grote netwerk in de stad en samenwerking met onderwijs en studenten, hebben we goed zicht op de lokale ontwikkelingen op het gebied van bewegend beeld.

- **Partners in technologie zien ons als hun flagshipstore.**
 - We bouwen een nieuw netwerk op aan de kant van de technologie. Zij mogen hun nieuwe producten bij ons uitproberen of presenteren aan het publiek, wij mogen gebruik maken van die producten.
 - Door de combinatie van grensverleggende producties en nieuwe producten, zijn we een logische en gewilde plek voor makers om materiaal te testen.

Creatieve en bewuste beeldconsumenten

Films en audiovisuele media zijn een wereldwijde bron van verhalen, ideeën en meningen. Ze vormen een steeds belangrijker onderdeel van onze cultuur en bepalen voor een groot deel hoe we de wereld bekijken en begrijpen. Ze kunnen ons laten reflecteren op de wereld waarin we leven. Maar ze kunnen ook manipuleren. De keuzes van de maker bepalen hoe het verhaal en de boodschap geconstrueerd en gerepresenteerd wordt. De stroom aan bewegende beelden die dagelijks voorbij trekt, vraagt om begrip en duiding.

Het is van belang dat kinderen en jongeren leren wat beeld kan doen, welke impact het heeft op de samenleving, op beeld- en meningsvorming en op hun eigen identiteit. Het is van belang dat ze kunnen reflecteren op bewegende beelden en dat ze zich bewust zijn van de invloed die ze zelf kunnen uitoefenen met het maken en delen van verhalen in de vorm van film of audiovisuele media. Wij zien het als onze taak om de Utrechtse jeugd door middel van educatie filmgeletterd te maken. Onder filmgeletterdheid verstaan we het actief, kritisch en bewust om kunnen gaan met audiovisuele, verhalende en digitale inhoud die via beeld tot ons komt - van film en game tot VR-producties en mediakunst.

Onze educatieve programma's sluiten aan bij onze expertise over film en audiovisuele kunst: we verwonderen de Utrechtse jeugd met artistieke, bijzondere films en mediakunst en leren hen – met inzet van professionele makers – om met de kracht van bewegende beelden een eigen verhaal te vertellen. Met onze educatie leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van een bruisende film- en mediamaakcultuur in Utrecht. Dit voorjaar

hebben we een educatievisie geschreven waarin we de ambitie, reikwijdte en richting van onze educatie benoemen. Dit najaar gaan we deze visie uitwerken in concrete en aanvullende educatieve programma's en in een organisatievoorstel.

Ambitie

Het is onze ambitie om onze huidige rol in educatie en talentontwikkeling te vergroten. We breiden onze educatie uit om meer leerlingen te bereiken en om een inhoudelijk breder spectrum te omvatten: van artistieke film tot audiovisuele media(kunst). Centraal staat onze expertise over het vertellen van verhalen met bewegende beelden. Dat betekent meer educatie in eigen huis, met ruimtes die daar speciaal voor zijn ingericht. Met onze educatie aan docenten creëren we deskundige leerkrachten op het vlak van film en media in het onderwijs en zetten we de multiplier in. Want iedere enthousiaste en deskundige leerkracht bereikt weer tientallen zo niet honderden kinderen.

Inspelend op de actuele ontwikkelingen in politiek, onderwijs en het filmvak, concentreert HIT zich aankomende jaren op het steviger verankeren van het aanbod in het curriculum. We blijven losse projecten en workshops aanbieden en ondersteunen, maar zetten vooral in op leerlijnen en lessenseries waarbij meerdere aspecten en vaardigheden aan bod komen.

Cinematografische traditie

Ons uitgangspunt is het vertellen van verhalen met bewegende beelden in de lijn van de artistieke cinematografische traditie. De ontwikkeling van creativiteit en innovatie binnen het principe van verhalen vertellen vormen de leidraad van onze educatie. We bieden leerlingen een leeromgeving aan waarbinnen zij zich, op een zo hoog mogelijk niveau, kennis en vaardigheden eigen kunnen maken. Door onze educatie leert de Utrechtse jeugd film en audiovisuele media als kunstvorm te waarderen. Ze ontwikkelen een persoonlijke kritische blik die het mogelijk maakt om film en media vanuit esthetisch, emotioneel, historisch, cultureel en creatief perspectief te bekijken en te maken. Ze leren de grammatica van bewegende beelden. Ze kunnen expressieve, creatieve en strategische keuzes maken om hun eigen verhalen en visies te vertellen en middels film en media vorm te geven. Ook leren we jongeren kritisch om te gaan met het overweldigende aanbod aan media en de uitingen via die media, bijvoorbeeld door hen te laten ervaren hoe je beelden kunt manipuleren. We maken ze mediawijs.

Wij zijn als filmtheater, net als podia waar muziek en theater geboden worden, een plek die samenhangt met het product. De films die wij vertonen en de films die kinderen en jongeren zelf hebben gemaakt, maken een onuitwisbare indruk als ze bij ons in de zaal worden gezien. Op een groot doek, met een hoge projectie- en geluidskwaliteit en volledige verduistering, bieden de films een unieke beleving. Als leerlingen hun eigen film op het witte doek zien, levert dat ook meer eigenaarschap op voor hun creatieve ontwikkeling en creatieve manieren van uiten. We plaatsen film zo in een realistische context en leerlingen kunnen hun werk hiermee in een culturele en maatschappelijke context plaatsen.

Methode

We bieden een uitgebreid programma voor verschillende onderwijsniveaus (een logische, gedifferentieerde opbouw van PO en VO tot MBO, HBO en WO) dat aansluit op de kerndoelen in het onderwijs en de belevingswereld van leerlingen en studenten. De inhoud sluit aan bij het basismodel filmgeletterdheid en de leerlijn die het landelijke Netwerk Filmeducatie dit jaar ontwikkelt. De beste educatieve ervaring brengt de elementen maken, kijken en reflecteren/analyseren samen. Door deze elementen samen te brengen, creëren we een rijkere leerervaring. De activiteiten zijn grofweg onder te verdelen in tweeën: zelf produceren (maken) en receptie (kijken). Reflectie is een wezenlijk onderdeel van zowel receptieve als praktische filmeducatie. Het educatief instrumentarium varieert van schoolvoorstellingen tot cursussen en workshops waarin een creatieve, onderzoekende en experimenterende houding wordt aangemoedigd. We merken dat scholen staan te springen om uitbreiding van de bestaande educatielijnen. We bieden scholen educatieprogramma's op het gebied van creatief denken en communiceren.

In samenwerking met de docenten van Utrechtse scholen ontwikkelen we programma's op maat. De Parkschool bijvoorbeeld was incidenteel al actief bezig met beeld en had veel materiaal in huis. Wij hebben gezamenlijk een leerlijn ontwikkeld die aansluit bij het curriculum en de wensen van de school. En docenten van het MBO maken kennis met het actuele aanbod van films en cross-overs en op welke wijze deze in te zetten zijn als middel om te leren. Ook leren ze in een workshop hoe ze studenten kunnen begeleiden bij zowel het maken van film als kunnen lezen van film, zodat studenten een goede mediastrategie ontwikkelen. We trainen leerkrachten om meer en kwalitatiever gebruik van film/media en onderwijs erover in de Utrechtse scholen aan te bieden en te stimuleren.

Onze workshopdocenten zijn professionals uit het werkveld. Ze inspireren en hebben de benodigde didactische en inhoudelijke kennis en vaardigheden. Ze worden getraind, begeleid en

geëvalueerd door onze educatieve medewerkers om didactische en inhoudelijke kwaliteit te blijven waarborgen.

Leerlingen, scholieren en hun docenten | doelgroepen

De centrale doelgroep van onze educatieve programma's is de Utrechtse jeugd. Belangrijk voor alle soorten onderwijs is het persoonlijk contact met de scholen, de leerkrachten en directie (secundaire doelgroep). Zeker voor een duurzame relatie en inhoudelijke invulling van filmeducatie op de scholen. Of en hoe filmeducatie binnen het onderwijs een plaats krijgt, wordt voor een groot deel bepaald door het schoolbeleid en de leerkrachten. De kerndoelen en eindtermen bieden voldoende mogelijkheden om filmeducatie een plek te geven binnen verschillende vakken. Naast het PO en VO, waar we al verschillende programma's voor hebben, richten we ons de komende jaren op de volgende doelgroepen:

Beroepsonderwijs

Het MBO is een grotendeels onontgonnen gebied, aangezien kunst- en media-educatie nog altijd weinig plek krijgen binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Maar de vaardigheden die bij film-educatie worden opgedaan zijn net zo belangrijk voor mbo-studenten als voor anderen. Filmeducatie kan bijvoorbeeld geïntroduceerd worden bij het (verplichte) vak Burgerschap. Voor de studenten MBO en HBO die opgeleid worden om te werken in het werkveld van film en/of media, kan HIT een belangrijke rol spelen in de verbinding tussen professionele makers en de studenten. Studenten ontmoeten professionals uit het vak waarvoor zij leren en krijgen masterclasses, workshops of les van hen.

Daarnaast liggen er kansen om het vak media- en filmeducatie meer in te zetten bij lerarenopleidingen. De Pabo in Utrecht is al een van de voorlopers met betrekking tot inzet van digitale middelen, maar er kan nog een slag gemaakt worden betreffende filmgeletterdheid. Dit geldt ook voor andere lerarenopleidingen (eerste en tweedegraads). HIT gaat in gesprek met de opleidingen om de mogelijkheden te bespreken.

Leerkrachten en docenten

Deskundigheidsbevordering en binding met leerkrachten is belangrijk om educatie in de breedte en diepte tot een hoger plan te tillen. Succesvolle filmeducatie steunt al jaren voor een belangrijk deel op gemotiveerde en ervaren leerkrachten. Deze zijn er helaas nog (te) weinig. HIT wil enthousiasme en deskundigheidsbevordering stimuleren door trainingen en een speciaal lidmaatschap voor leerkrachten.

In de Machinerie

Met onze educatie en die van onze partners in de Machinerie zijn we de verbindende schakel tussen Utrechtse jeugd, talent en professionele makers en producenten. De plek waar zij samenkomen, elkaar inspireren en leren over film en media door maken, kijken en reflecteren. En we verbinden tussen culturele en onderwijsinstellingen voor samenwerking, afstemming en uitwisseling om film- en media-educatieve kwaliteit te verbeteren en talenten op te leiden. HIT streeft naar samenwerking met diverse partijen uit het culturele en onderwijsveld. Onder andere: NFF, Eye, De Maakruimte, Cinekid en de HKU. En bij voorkeur ontsluiten we ons aanbod via het platform Cultuur & School Utrecht.

Veel van de educatieve programma's die de partners HIT, het NFF, FOTODOK en De Maakruimte al hebben ontwikkeld, krijgen een eigen vaste plek in het aanbod van De Machinerie. Zo kan HIT de doorlopende leerlijn die wij voor de Nieuwe Regentesseschool en de Parkschool (PO) ontwikkelen, verankeren en professionaliseren en wellicht aan andere scholen aanbieden. En het NFF krijgt de mogelijkheid om workshopprogramma's als Blik op de Set en de VR-workshop in samenwerking met HIT en De Maakruimte door te ontwikkelen en door het jaar heen aan te bieden.

Door deze samenwerking is de noodzaak ook sterker om focus aan te brengen in ons aanbod en het te onderscheiden van de partners. Daar waar het NFF zorgt voor een kennismaking met de Nederlandse film aan het begin van het schooljaar, zorgt HIT voor verdiepende en langlopende programma's gedurende het hele schooljaar, met een evenwicht in maken, kijken en reflecteren. Ook KLIKxHAFF is van plan afgebakende educatieve programma's aan te bieden tijdens het festival in Utrecht, vanzelfsprekend gericht op animatie. We zullen hierin samen optrekken zodat hun aanbod aansluit op dat van ons en we gezamenlijk de scholen kunnen benaderen. FOTODOK heeft weer programma's op andere scholen en waar zij ook door het jaar heen werken, hebben zij een ander startpunt, namelijk documentairefotografie. De Maakruimte als laatste is een actieve samenwerkingspartner. Met hun expertise op het gebied van maken en experimenteren en onze expertise op het gebied van filmeducatie zullen we samen nieuwe programma's en projecten ontwikkelen, onder andere op het gebied van crossovers. Ook maken we gebruik van de ruimte van De Maakruimte als wij schoolklassen ontvangen in de Machinerie.

Hub voor filmeducatie

Naast onze rol als aanbieder van filmeducatie, nemen we ook het initiatief om een loket te ontwikkelen voor het onderwijs in de stad en regio waar de filmeducatie in Utrecht is samengebracht. Dit combineren we in een centrum waar we deskundigheidsbevordering en ondersteuning bieden aan scholen, aanbieders van filmeducatie en kleinere filmtheaters in de regio. Het komende jaar wil HIT de vorm en inhoud van een filmeducatiehub, een regionaal netwerk gespecialiseerd in filmeducatie en beeldgeletterdheid, onderzoeken en testen. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het kabinet. De lokale instellingen voor media en film weten doorgaans beter de weg naar scholen te vinden – en andersom – dan een landelijke organisatie. Hiervoor zoeken we contact met andere partijen in de regio Utrecht die vormen van beeldducatie bieden zoals NFF, De Maakruimte, FOTODOK en Kunst Centraal, Idea, De Lieve Vrouw, SETUP, jeweezelf.tv, en Critical Mass. Regionale en lokale inbedding zijn van essentieel belang om goed in te kunnen spelen op de vraag van het onderwijs. Het idee van een regionale hub zorgt dat film- en beeldducatie beter verankerd worden in het curriculum van scholen in de regio, dat scholen meer overzicht krijgen en dat (culturele) partners beter worden ondersteund bij hun activiteiten op dit gebied.

TALENTONTWIKKELING

Talent is van onschatbare waarde. Talent is essentieel voor de dynamiek, het artistieke niveau en de bloei van het culturele leven. Veel talent komt echter niet vanzelf tot ontwikkeling: talent moet herkend worden en (verder) ontwikkeld worden, liefst in een stimulerende omgeving met ruimte en tijd voor experiment. Educatie en talentontwikkeling liggen in elkaars verlengde. In de afgelopen periode hebben wij het meest geïnvesteerd in de kwaliteit en het bereik van de binnenschoolse educatieve programma's. De komende jaren geven we meer aandacht aan talentontwikkeling en is er meer ruimte voor jonge makers om met elkaar, het publiek, professionele makers en de filmindustrie in contact te komen. Daarmee zorgen we voor toeleiding naar de kunstvakopleidingen en sluiten we aan op de talentprogramma's van het NFF voor talentvolle professionals.

HIT is een plek waar jonge talenten (12-20 jaar) geïnspireerd kunnen raken en kunnen experimenteren onder begeleiding van professionals. Voor talenten die meer willen leren, maar voor wie nu geen plek in Utrecht is om te verdiepen, zeker met het wegvallen van UCK. De activiteiten die wij bieden, sluiten aan bij de focusgebieden filmverhaal, filmtaal en filmproductie. Jongeren verdiepen

zich in het productieproces waarbij gekeken wordt naar de verschillende rollen binnen het maakproces en alles wat erbij komt kijken om je product bij het gewenste publiek te krijgen. We komen tieners tegen die al behoorlijk dure materialen hebben en heel verdienstelijke filmpjes maken, maar nog weinig geleerd hebben over narratieve en grammaticale elementen zoals ontwikkeling van personages en verhaalstructuren, gebruik en effect van technieken waaronder camera, montage en geluid. Wij nemen hen bij de hand zodat ze hun talenten beter in kunnen zetten. Dat doen we met een project als Fast Filming, waarbij ze in een vakantieperiode drie dagen achtereen worden begeleidt door een filmmaker. Het Makers Festival willen we organiseren voor amateurs, studenten en jonge makers. Dit biedt hen de mogelijkheid om een groter publiek te bereiken met hun films en te onderzoeken wat werkt. Met liefde rollen we de rode loper uit voor alle filmmakers in spe. HIT heeft ook voor talenten een functie als ontmoetings-, leer- en vertoningsplek. Jongeren treffen elkaar, maken gebruik van de faciliteiten (maakruimtes en vertoningsmogelijkheden), ontwikkelen hun talent en breiden hun (professionele) netwerk uit. We bieden samen met het NFF ook graag cursussen en masterclasses aan van professionals.

INFORMATIE (VRIJE TIJD)

Volwasseneneducatie

We willen, met film als vertrekpunt, ook een centrum zijn voor verdieping en gesprek. Die rol pakken we natuurlijk zo beeldend mogelijk op. Dat doen we vaak in samenwerking met anderen. De educatieve informatieve activiteiten die wij in samenwerking met partners als Studium Generale (Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht), Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Utrecht en De Filmkrant ontwikkelen en aanbieden, zijn thematisch verdiepende programma's die een link hebben met film. Uitgebreide inleidingen voorafgaand aan de vertoning van een film, of een filmvertoning gevolgd door een inhoudelijk debat. Zo kunnen wij vertoningen op maat aanbieden. Doordat mensen via een partnerorganisatie binnen komen, bereiken we nieuwe doelgroepen en verlagen we de drempel van het filmtheater.

Ambitie: alle kinderen in Utrecht leren bewegende beelden waarderen, begrijpen, maken en inzetten. (Oftewel: we maken de Utrechtse jeugd filmgeletterd en leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een bruisende film- en mediamaakcultuur in Utrecht.)

- We hebben educatieve programma's voor alle scholen en onderwijsvormen.
 - We hebben korte programma's om kennis te maken met film.
 - We hebben doorlopende leerlijnen ontwikkeld die samen met de school doorontwikkeld kan worden om zo goed mogelijk te passen bij de kenmerken van die school.
 - We hebben programma's die aandacht geven aan maken, kijken en reflecteren.

- We bieden een doorlopende leerlijn aan voor film en crossovers.
 - We ontwikkelen vanuit educatie in samenspraak met de programmeurs interactieve en crossovers een nieuwe leerlijn die leerlingen kennis laat maken met nieuwe vormen en hen uitdaagt over hun eigen grenzen heen te stappen.

- We leiden docenten op zodat ze deze kennis en vaardigheden kunnen overbrengen op hun leerlingen.
 - We organiseren trainingen en netwerkmomenten voor docenten.
 - We enthousiasmeren docenten zodat ze hun kennis binnen de hele school delen.

Betrokken en ondernemend

podium voor film en beeldcultuur

Machinerie

Specials in de **Machinerie**

Vrijdag

- 9:00 uur Fotostuonstelling: science is magic that works.
- 10:30 uur Filmcurius (3) – Wijsheden op het Witte Doek.
- 15:00 uur Scholieren Film Festival Een festival met korte films, gemaakt door middelbare scholieren.
- 21:00 uur Roëa Mon Amour – get to know the directors of the future.

Zaterdag

- 10:00 uur Gemoeneerde Talenten. Selectie van films van jonge makers die een masterclass hebben gevolgd van professionals uit de Utrechtse filmwereld.
- 10:30 uur Workshop (8+) – Maak je eigen vlog.
- 15:00 uur IFFR Gemit
- 17:00 uur Studentenfilm (i.s.m. HKU en NFF)
- 20:30 uur Filmcafé: American Psycho gevolgd door Party Disco Club Deluxe in de event-space.

Zondag

- 14:00 uur Animatieworkshop: (6+)
- 16:30 uur Rose Film: Un Bacio
- 18:45 uur Filmlezing: Waiting for Giraffes. Na de film praten we verder met een expert over het leven in een gepolitiseerd gebied zoals Gaza. Vertoning georganiseerd door Studenten Internationale Betrekkingen.

In Café de Aansluiting

Zondag 16:00 uur: Live muziek van indie-rockband **Gifler**
Hele weekend: **Streekboerfestival**
Nieuw: **Uskom latte €3,50**

Cineville

EUROPA CINEAS

HIT is een kleine organisatie waar in een aantal functies meerdere verantwoordelijkheden samengevoegd zijn. Mensen werken samen in verschillende verbanden. Op de nieuwe locatie kunnen we de processen voor de publieksdiensten opnieuw inrichten, zodat we snel, flexibel en effectief kunnen reageren op verschillende vragen van buitenaf en keuzes in de programmering. Door deze vernieuwingen en de toenemende efficiëntie ontstaat meer ruimte om ons op de wereld om ons heen te richten. We zoeken blijvend samenwerking en continuïteit in partnerschappen.

Een voorwaarde voor het goed functioneren van onze vernieuwde organisatie is dat we voldoende aandacht geven aan onze mensen, processen en systemen. We zijn altijd een organisatie geweest met veel enthousiaste en betrokken mensen en dat willen we als HIT graag zo houden! Dat geldt voor alle werknemers, in vaste dienst of niet, betaald of onbetaald. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen: onze bezoekers een bijzondere beleving bieden. Steeds meer ook met de blik naar buiten, op weg naar een netwerkorganisatie. HIT is een professionele culturele organisatie met ANBI-status. We zijn mede afhankelijk van vrijwilligers die ondersteunen bij een veelheid van activiteiten en op actieve wijze kennis maken met het vakgebied.

In de Machinerie zullen we meer nadruk leggen op educatie, verbreding van de programmering, marketing en communicatie en samenwerking met andere partijen. Werkzaamheden veranderen ook door technische en logistieke veranderingen en inhoudelijke

keuzes. Onze medewerkers moeten in staat zijn om daar op in te spelen. Rollen veranderen voor en achter de schermen. De taken van de technici/operateurs zullen verschuiven, en daarmee wellicht ook de taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers. Daarnaast onderzoeken we in samenhang met partners in de Machinerie de mogelijkheden van een combinatie van bar- en kassawerk, of kassawerk en vrijwilligerswerk. Vanzelfsprekend heeft dit ook gevolgen voor de organisatie en formatie.

ORGANISATIE

Met onze ambitieuze plannen en de uitbreiding van de programmering - van meer specials en randprogrammering tot een serieus aandeel crossovers en vernieuwende beeldcultuur - moeten we ook de formatie uitbreiden. We stellen een team van programmeurs samen, halen expertise binnen op het gebied van interactive en zoeken iemand die de ontwikkelingen op het gebied van crossovers kan duiden en programmeren. Het team van programmeurs wordt ondersteund door een assistent of junior-programmeur. Dit is niet echt een nieuwe functie maar geeft een betere afbakening en verantwoordelijkheid aan deze rol. De filmprogrammeur heeft een centrale rol met kennis van film en filmgeschiedenis, van de keten van productie tot vertoning en van marketing tot de organisatie van specials en events. Deze kennis is ook heel relevant in relatie tot talentontwikkeling van programmeurs en makers. De extra formatie op educatie is voor een groot deel kostenneutraal, doordat we de inzet van freelance educatoren en vakdocenten in de projectprijs meenemen. In projecten voor het Voortgezet Onderwijs is de prijs per leerling voor een project vaak kostendekkend. Daarvoor is wel een uitbreiding nodig met een medewerker educatie, waardoor de coördinator educatie de verantwoordelijkheid en de ruimte krijgt voor het vinden van ontwikkelbudget en het plegen van acquisitie. Op het gebied van marketing en communicatie breiden we uit voor een meer strategische aanpak en met meer expertise op het gebied van social media.

In de Machinerie zien we ook de mogelijkheid om mensen te delen en functies gezamenlijk in te vullen. Bijvoorbeeld een persoon die de marketing voor HIT en voor de Machinerie doet. Of de fondsenwerver van het NFF die ook af en toe HIT extra ondersteuning biedt. Dat is efficiënt en het is een manier om gericht aan gezamenlijke doelen te werken.

Functie	2018	2021
Directeur	0,9 fte	1 fte
Coördinator programmering en programmeur film	0,7 fte	0,7 fte
Programmeur interactive	-	0,4 fte
Programmeur specials en crossovers	-	0,4 fte
Assistent-programmeur en assistent verhuur	-	0,5 fte
Coördinator facilitair en verhuur	0,7 fte	0,7 fte
Coördinator marketing en communicatie	0,6 fte	0,8 fte
Medewerker social media	-	0,4 fte
Coördinator educatie	0,7 fte	0,6 fte
Medewerker educatie	-	0,5 fte
Coördinator fondsenwerving en partnerships	0,6 fte	0,6 fte
Administrateur	0,6 fte	0,6 fte
Bureaucoördinator en hoofd kassa	0,8 fte	0,8 fte
Huismeester	0,5 fte	Valt onder de Machinerie
Operateurs (3), hoofd techniek en coördinator vrijwilligers	2,5 fte	2,5 fte
Medewerker kassa	1,4 fte	-
Vrijwilligers	40 personen	50 personen

SAMENWERKING

We hebben veel en grote ambities die we niet kunnen bereiken zonder de inzet en betrokkenheid van samenwerkingspartners. Samen met de andere kernpartners van de Machinerie werken we die ideeën verder uit en gaan we letterlijk en figuurlijk bouwen op die plek. Gezamenlijk hebben we een enorm netwerk en iedere organisatie heeft een unieke rol en kracht in het geheel. Met onze medebewoners zorgen we ervoor dat de meerwaarde van het pand groter is dan de som der delen, zoals we hebben beschreven in de profielschets van de Machinerie. Ook willen we de stad actief betrekken en mede-eigenaar maken van onze ambities. Nadrukkelijk zoeken we ook steeds weer nieuwe partners, die

thuis zijn op terreinen die nieuw voor ons zijn. En bij voorkeur waar uit de samenwerking weer veel nieuwe energie voortkomt!

Wat ons onderscheidt van commerciële aanbieders, naast onze artistieke, is onze maatschappelijke betrokkenheid. Die zie je terug in bestaande samenwerkingen met andere culturele instellingen, het onderwijs en maatschappelijke organisaties. Wij werken graag samen met andere partijen in de stad en in het land. Op alle inhoudelijke terreinen zoals programmering, educatie en verdieping. En op terreinen als bedrijfsvoering en ondernemerschap. De samenwerking moet bijdragen aan het verwezenlijken van onze missie. Het versterkt ons in het ontwikkelen van een uniek artistiek en maatschappelijk aanbod en ondersteunt onze profilering en zichtbaarheid. Samenwerkingspartners dragen bijvoorbeeld bij aan de kwaliteit van ons aanbod in de vorm van gastprogrammering en educatie, research, extra marketing- en communicatiekracht of budget. Met als uiteindelijk doel een groter bereik en een groter effect.

Door in te zetten op een gezamenlijke programmering van het pand en de event space door de coöperatie kunnen we uitzonderlijke en vernieuwende events organiseren. Met de expertise van medebewoners als De Maakruimte, INDYVIDEO, NFF en Frame Order zijn we een ongekende samenballing van kennis, energie, productie en marketing met een landelijke uitstraling.

Festivals

HIT is podium en partner voor festivals. In programmering en als ultieme locatie voor bijvoorbeeld de programma's voor professionals. We hebben een mooie zaal met podium voor de specials en debatten, kleine zalen voor workshops en masterclasses en de horeca biedt ook de gelegenheid voor borrels en andere sociale programma's.

We willen actief samenwerken met de nationale filmfestivals. Naast het Nederlands Film Festival (NFF) zijn dat in ieder geval de landelijk bekende festivals als Cinekid, het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) en Holland Animation Film Festival (KLIKxHAFF). We streven ernaar samen met de festivals een verdiepend randprogramma in te richten en relevante partners in de stad hieraan te verbinden. Als huis voor beeldcultuur kunnen we de festivals ook ondersteunen om hun rol in Utrecht door het jaar heen in te vullen. Ook voor de andere festivals zijn we een centrale plek in het land waar zij hun publiek kunnen bedienen, tijdens of in de nasleep van het festival. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan het Taartroverfestival en Movies that Matter. Behalve voor festivals met een accent op bewegend beeld, willen wij ook een locatie zijn voor de Utrechtse festivals met een regionale, landelijke of internationale uitstraling. Natuurlijk voor

Impakt, Le Guess Who, Gaudeamus en Indigo van de Dutch Game Garden. En voor de vele kleinere festivals die kleur geven aan de programmering in de Machinerie. Van het Palestina Film Festival tot What you see.

Cultuur | crossovers

Samenwerking met culturele organisaties in Utrecht ligt voor de hand en bouwen we verder uit. Zoals we in gesprek blijven met bijvoorbeeld EKKO, het Centraal Museum, de Bibliotheek en Het Literatuurhuis. Ook met instellingen als Bring Your Own Beamer (BYOB), BAK en het LiGHT-UP collective zijn interessante samenwerkingen mogelijk. Deze begint altijd bij de inhoudelijke plannen – thematisch of projectmatig - van een of beide partijen en werken we samen verder uit tot een programma, serie of randprogramma voor een specifieke doelgroep. Zoals de Utrechtse dichters die hun favoriete film kiezen en toelichten, of een special rondom de kunstenaar Fiona Tan samen met het Centraal Museum.

Boekverfilmingen, verbeelden van literaire thema's of aanhaken bij de staande programmering van de bibliotheek en Het Literatuurhuis; de mogelijkheden zijn legio. De Kinderboekenweek kunnen wij bijvoorbeeld heel goed ondersteunen door het vertonen van verfilmde kinderboeken of kinderfilms met het boekenweekthema en door kinderen een eigen boektrailer te laten maken. Aan de andere kant willen we ook samenwerken met de bibliotheek waar het gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van een leerlijn mediawijsheid.

Samen met Impakt en Setup willen wij programma's organiseren over beeldcultuur en technologie en de ontwikkelingen daarin. Artistiek, filosofisch en conceptueel. We willen samen met de Dutch Game Garden gaan onderzoeken hoe we door het jaar heen games en interactive in Utrecht kunnen presenteren. En samen met animatieproducenten als Frame Order, Job, Joris en Marieke en il Luster willen we masterclasses en netwerkborrels voor de sector organiseren. Daarnaast werken we ook graag samen met organisaties zoals ZIMIHC, de Metaal Kathedraal, Pluk de Nacht en Opgedoekt! om in de hele stad films beschikbaar en bereikbaar te maken. Met de Maakruimte intensiveren wij op dit moment onze samenwerking, om bijvoorbeeld samen een complete film-dag voor jongeren te organiseren.

Ook op het gebied van Extended Reality zoeken we de samenwerking op. Het zijn nog gedachten, die we in 2020 concreet gaan maken, over een mogelijke samenwerking met Sony Pictures. Binnen films hebben zij een divisie die VR-concepten ontwikkelt en produceert, waarmee ze de consumentenmarkt op willen. Wellicht kunnen wij hen een interessant podium bieden, en publiek, en kunnen zij ons faciliteren met de nodige hardware.

Ook op andere gebieden van interactive gaan we actief op zoek naar interessante samenwerkingen.

Onderwijs

In aanvulling op onze samenwerking met het onderwijs in het kader van educatie, waar wij vooral de aanbiedende partij zijn, willen we ook andere samenwerkingen uitbouwen naar het voorbeeld van de samenwerking met Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Filmavonden zoals Movies & Science worden geïnitieerd door Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Zij bepalen een thema waar wij filmtitels bij zoeken, waarbij zij weer de wetenschappelijke verdieping verzorgen. Ook Studium Generale van de Hogeschool Utrecht lijkt ons een interessante partner voor verdiepende programma's. Nu zij helemaal op de Uithof zitten, is een samenwerking in het westen van de stad een goede manier om hun studenten bij de stad te betrekken en ook hun studenten die in het westen van de stad wonen tegemoet te komen. En natuurlijk komen ook de studenten van Media en Cultuur jaarlijks langs om kennis te maken met onze organisatie.

Maatschappelijke partners | inclusie

Niet alleen in onze educatieve activiteiten is onze maatschappelijke rol zichtbaar. Voor ons zijn ook de samenwerkingen met maatschappelijke partners heel belangrijk. We zetten ons graag in voor de stad. Samen met het AZC, Vluchtelingenwerk, Upas, PACT, U Centraal en de Vrijwilligerscentrale Utrecht. Veel ouderen zijn bijvoorbeeld eenzaam. Wij zoeken met U Centraal naar mogelijkheden om hen een gepaste programmering te bieden en hen uit hun isolement te halen. We maken het mogelijk dat de kinderen van het AZC in de vakantie gratis naar de film kunnen en werken bij een film als 'Mijn Vader is een Struik' samen met Vluchtelingenwerk.

Diversiteit en inclusiviteit lopen bij ons overal doorheen. We gaan actief de verbinding leggen tussen de programmering – met in de regel veel niet-westerse films - en verschillende doelgroepen. Dat doen we thematisch met bijvoorbeeld de Black Achievement Month, het Midzomergracht Festival en het Turkse Rode Tulp Film Festival, met een verdiepend randprogramma en in samenwerking met relevante partners in de stad. We richten ons ook op specifieke groepen als de leerlingen van vmbo en MBO en de omwonenden van het Werkspoorkwartier en de satellietlocaties. Ook achter de schermen gaan we aan de slag met een herzien personeelsbeleid en hebben we ons aangesloten bij PACT Utrecht. Een andere lijn die we inzetten is het informeren van leerlingen over alle aspecten en beroepen in het filmtheater met het traject beroepsoriëntatie van JINC. Dit doen we met een rondleiding, workshop en een gesprek.

Ondernemers

We werkten graag en regelmatig samen met onze leveranciers (De Leckere, Henri Bloem, De Koekfabriek) en andere bedrijven zoals Hi-Fi Klubben en StayOkay. In de Machinerie zien we kansen voor nieuwe samenwerkingen met bijvoorbeeld bedrijven die werken in de AV-, technologische of digitale industrie.

Netwerken

We zijn lid van het Nederlands Filmtheater Overleg, Vereniging Cineville en Europa Cinemas. Van Kunsten '92, Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters en het Utrechts Beeldcultuur Overleg. Van Utrecht Marketing, PACT en een ontelbaar aantal informele netwerken.

Nederlands Filmtheater Overleg (NFO)

HIT maakt deel uit van een fijnmazig netwerk van meer dan 100 filmtheaters die in organisatie behoorlijk uiteenlopen - van grootstedelijk en zeer professioneel tot kleinschalig en door vrijwilligers gerund – die allemaal tegemoet komen aan de behoefte om bijzondere films op het grote doek te tonen. De not-for-profit filmtheaters met een maatschappelijke doelstelling en met drie of meer zalen, vormen samen het NFO. Het NFO heeft als vereniging een zetel in het bestuur van de NVBF (Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters). Daarbij zijn we ook als theater lid van de NVBF.

Utrechts Beeldcultuur Overleg (UBCO)

In 2017 hebben het NFF en Filmtheater 't Hoogt het initiatief genomen om als spelers in de beeldcultuur in Utrecht enkele keren per jaar bij elkaar te komen. In het UBCO nemen aan de ene kant de bioscopen deel zoals Pathé en LHC en aan de andere kant de grensverleggers zoals SETUP en Impakt.

MARKETING EN COMMUNICATIE

We staan nu voor de uitdaging om ons 'oude' publiek vast te houden en mee te nemen naar een nieuwe plek en op die plek het oude en nieuwe publiek te laten weten dat we meer zijn en meer te bieden hebben dan voorheen. Dat is ook de reden dat wij onze naam, Filmtheater 't Hoogt, volledig los zullen laten. Op dit moment geven we die transitie vorm door onze naam te communiceren als HIT (Hoogt in Transitie) als we vooruit kijken naar onze toekomst in het Werkspoorkwartier. En we communiceren als Hoogt on Tour in de tussentijd, nu we verspreid over de stad op locatie programmeren.

We zullen hard moeten werken om goed kenbaar te maken wat we te bieden hebben als onderdeel van de Machinerie. In het

verleden was het niet onze sterkste kant om de veelheid aan programmering – naast de premièrefilms ook enkele specials per week, de educatieve programma's en de samenwerkingsverbanden – goed voor het voetlicht te brengen. In de Machinerie gaan we daarom nog sterker over op corporate communicatie: uit de communicatie moet duidelijk worden dat er altijd iets te beleven is in de Machinerie, dat we altijd vernieuwend en verrassend aanbod hebben en dat er een goede samenhang is met het aanbod van de andere huurders. Daarom zullen we het komend half jaar gebruiken om een strategisch communicatieplan op te stellen. Zodoende kunnen we het jaar 2020 al gebruiken om de juiste branding toe te passen en toe te werken naar de inhuizing in de Machinerie. Hiervoor zullen we ook gebruik maken van de jaarlijkse marktonderzoeken die we uitvoeren om nog beter inzicht in ons imago en de wensen van ons publiek te krijgen. In 2016 en 2018 hebben we het bezoekerscontinu-onderzoek door Hendrik Beerda Brand Consultancy uit laten voeren. Dit bezoekersonderzoek pakken we nu zelf op. Dit voorjaar hebben we een uitgebreid publieksonderzoek laten doen met de vraag hoe we publiek kunnen trekken naar de nieuwe locatie en op welke doelgroep we ons moeten richten om zoveel mogelijk publiek te trekken.

Communicatiemiddelen

Door in onze communicatie-uitingen een relatie te leggen met actuele thema's of een toegankelijk(er) onderwerp verleiden wij onze doelgroepen naar een programmaonderdeel te komen dat ze nog niet kennen. Door te tutoyeren en een vleugje humor toe te voegen aan onze communicatie-uitingen, zijn we toegankelijk en kunnen we een breder publiek aanspreken.

Naast de gebruikelijke communicatiemiddelen zoals social media, nieuwsbrieven, de eigen website, de Filmladder, Uitagenda en posters en flyers hebben we de afgelopen periode diverse nieuwe partnerschappen opgepakt, zoals die met SPAT (Schrijf Platform Aanstormend Talent) en Bier & Appelsap - voor hippe ouders en coole kids. Door samen te werken met culturele, maatschappelijke en commerciële partijen in de stad brengen wij ons aanbod via de communicatiemiddelen van deze partners bij specifieke doelgroepen onder de aandacht. Voor het bereik van jongeren gaan we onderzoeken hoe we vloggers kunnen opleiden en inzetten. Door vloggers te laten vertellen over hun ervaringen en visie op onze programmering spreken we een andere doelgroep aan dan we zelf zouden bereiken. Ze spreken in hun eigen taal hun eigen achterban aan.

Communicatie over educatie richten wij op docenten. De flyers en andere middelen zijn informatief met veel aandacht voor het

belang van filmeducatie en mediawijsheid. We geven voorbeelden van ons aanbod en nodigen docenten uit om digitaal en fysiek meer informatie te zoeken, zodat we in gesprek met hen hun behoeften horen en daar op in kunnen spelen.

Social media en website

De afgelopen jaren hebben we meer nadruk gelegd op onze social media-kanalen ten koste van de papieren folders. Daardoor hebben we nu een goede basis om op verder te bouwen. Hoewel Facebook nog steeds het belangrijkste medium is, loopt Instagram steeds beter. De vernieuwing van onze programmering moet ook zijn weer-slag krijgen in de vernieuwing van onze communicatie. We gaan voor nog meer zichtbaarheid, door ludieke acties en onderscheidende communicatie. De website is afgelopen jaar volledig vernieuwd, met een nieuwe structuur en hedendaagse uitstraling. Stap voor stap zetten we meer in op conversie naar online verkoop.

Prijsbeleid

Enerzijds zullen we minder prijsdifferentiatie gebruiken voor verschillende doelgroepen. Houders van Upas of CJP-pas krijgen vanzelfsprekend korting maar verder zullen de ticketprijzen nog meer uniform worden. Benchmarks met andere filmtheaters in Nederland wijzen uit dat prijsdifferentiatie weinig tot geen invloed heeft op de kaartverkoop. Daarnaast is onze ticketprijs de laatste jaren relatief laag geweest. Met nieuwe zalen en goede faciliteiten, kunnen we dit optrekken naar de landelijke norm (nu €11 per ticket). Anderzijds bieden we een steeds gevarieerder aanbod aan met bijvoorbeeld specials en events, waardoor we meer verschillende prijzen hanteren. Dit heeft zijn oorsprong in de diversiteit aan kosten en de duur van de programma's.

Loyalty

In de aanloop naar de nieuwe locatie zetten we in op een nog grotere betrokkenheid van onze bezoekers en partners. Om hen mee te kunnen nemen naar het nieuwe pand, om de programmering beter op hen toe te kunnen spitsen en als nieuwe en continue financieringsbron. Ook is dit een manier om ons draagvlak en netwerk in de stad zichtbaar te maken en te valideren. Hiervoor hebben we enkele modellen ontwikkeld, waarvan we de 'Vrienden' begin vorig jaar hebben geïntroduceerd.

Donateurs en meer

Voor bedrijven en andere partners gaan we een exclusief netwerk opzetten, van bedrijven die eenzelfde doelgroep aanspreken als wij en bedrijven die het belang onderschrijven van een filmtheater in Utrecht tot zzp-ers en particulieren. Door de plannen voor het samengaan in een coöperatieve vereniging in de Machinerie, zullen we dit waarschijnlijk enigszins anders aanpakken dan gepland. Najaar 2019 zullen we dit opnieuw bekijken met ons Fundraising Committee.

hoofstuk 8

De Machinerie, Werkspoorkwartier, Utrecht, Nederland

De regio Utrecht wil een kraamkamer zijn voor de Nederlandse creatieve industrie en innovatieve economie. Het Werkspoorkwartier is daarvoor de plek bij uitstek. Het is een gebied in Utrecht dat aan het veranderen is van een oud en rauw industriegebied naar een nieuwe grootstedelijke industriële hotspot. Met onder andere de Werkspooracademie, het Hof van Cartesius, Café en Brouwerij de Leckere en de Nijverheid heeft het gebied meer aantrekkingskracht gekregen. De komst van HIT naar het Werkspoorkwartier werkt als katalysator voor de gebiedstransitie en zorgt ervoor dat het gebied een publiekstrekker op cultureel vlak wordt. Voor publiek uit de omliggende wijken, de stad, de regio en de rest van het land.

Ook EKKO, DOX/Theater Utrecht en Kytopia verkennen het gebied dat zich midden tussen het 'oude' centrum en het nieuwe Leidsche Rijn bevindt. Het is mooi dat we zo cultuur ook buiten de oude binnenstad bereikbaar en beschikbaar kunnen maken. In het Werkspoorkwartier zijn we beter bereikbaar voor schoolklassen. Daar waar we in de binnenstad eigenlijk alleen te voet veilig te bereiken waren, is er vanaf de Cartesiusweg naar het westen, het noorden tot aan Overvecht en het zuiden tot voorbij Kanaleneiland een apart fietspad waar schoolklassen veilig gebruik van kunnen maken. De locatie is ook gunstig voor het publiek uit Zuilen en Leidsche Rijn dat nu nog wel even moet fietsen om bij een

filmtheater met arthousefilms te komen. De Machinerie heeft een publieke functie voor de bewoners in de directe omgeving (Zuilen, Cartesiusdriehoek, Ondiep, Leidsche Rijn Centrum, Lombok en Oog in Al). Dit wordt voor hen dé place-to-be omdat er altijd wat te doen is en er altijd onverwachte ontmoetingen plaatsvinden. Hier kun je overdag, 's avonds, en bij events zelfs 's nachts terecht. Hoewel het grootste deel van onze bezoekers met de fiets komt, is het goed te weten dat de bus voor de deur stopt en treinstation Zuilen maar een paar minuten lopen is.

HET GEBOUW

HIT in de Machinerie is een culturele ontmoetingsplaats, een 'third place' waar mensen uit diverse lagen van de bevolking en van verschillende leeftijden elkaar tegenkomen, waar debat geëntameerd wordt, waar kennis wordt overgedragen, waar feestelijke premières en door pers en publiek goedbezochte festivals plaatsvinden. De kernpartners willen met de Machinerie een plek bieden waar ruimte is voor presentatie, ontmoeting en experiment. Waar functies samenkomen, waar "werk in uitvoering" te zien en te beleven valt. De ambities van de Machinerie vragen ook in letterlijke zin om ruimte. Het huidige gebouw aan Gietijzerstraat 3, een industriële hal met een oppervlakte van 2500 m² en een hoogte van 11 meter, biedt de mogelijkheid voor een groot ruimtelijk programma waarin zalen, expositie- en maakruimte, ruimte voor events en horeca samenkomen. Uitgangspunt is dat het gebouw uitnodigend en toegankelijk moet zijn voor publiek.

De begane grond vormt het kloppende publieke hart van het gebouw waar alle publiek toegankelijke functies samenkomen. De grote centrale ruimte is behalve verkeersruimte ook een leeg canvas dat afhankelijk van de programmering steeds een andere invulling kan krijgen. Van event tot expositie, van werkplaats tot festivallocatie van het NFF, van filmzaal tot feestruimte. Wij zien hier mogelijkheden voor de vertoning van interactieve installaties en exposities van licht- en mediakunst, beeldende en filmkunst. Aan de achterkant van het gebouw wordt met doorbraken naar buiten werkruimte voor makers gerealiseerd. Op de eerste etage, op de constructies van de filmzalen en de horeca, worden flexibele werkplekken gerealiseerd.

Wij delen met de andere bewoners faciliteiten als een pantry, toiletten en algemene ruimten. Overleggen kunnen op kantoor plaatsvinden of in het café. De Maakruimte is voor ons ideaal als educatiestudio en onze zalen kunnen op luwe momenten weer gebruikt worden door anderen.

De zalen

De filmzalen zijn multi-functioneel en geschikt voor een brede programmering. De grote zaal heeft een diep podium waardoor die ook geschikt is voor (film)concerten, debatten en kleine podiumkunstvoorstellingen. Dit is ook een hele fijne zaal voor de wat grotere films die een breder publiek trekken. De twee kleinste zalen hebben geen vaste tribune, waardoor ze eigenlijk een zwarte doos zijn. Een blackbox die voor van alles in te zetten is, bijvoorbeeld voor crossovers van film met andere kunstvormen zoals Virtual Reality, of video-installaties. Daardoor zijn deze zalen een belangrijke plek voor experiment en ontwikkeling. Bijvoorbeeld voor alumni theater, dans en interactive die transmediaal werken en een black box nodig hebben om hun producties te ontwikkelen. Voor de makers die in De Maakruimte aan het werk zijn geweest en hun werk willen afmonteren. Voor de animatiestudio's in het pand die screenings willen houden. Dat kan allemaal overdag, buiten de pieken van filmbezoek om. Maar eventueel zijn de zalen ook nog in te zetten voor borrels en feesten waarbij men gebruik wil maken van bewegend beeld in een afgesloten ruimte. Voor een VR-productie of een installatie. Ook heeft INDYVIDEOS de zaal regelmatig nodig voor het testen van grote aantallen films bij de voorbereiding van een festival. En aan de andere kant zijn deze zalen door hun omvang ook ideaal voor de vertoning van jeugdfilms.

Door flexibele zalen in een flexibel pand te bouwen, zijn we klaar voor een toekomst met nog meer en andere technologische ontwikkelingen. Zo maken we van HIT een uniek platform, een waar podium voor film en beeldcultuur waar publiek en makers elkaar ontmoeten – en vaak ook allebei zijn.

Duurzaamheid en toegankelijkheid

Met het EFRO-Werkspoorkwartierproject stellen gebouweigenaren en -ontwikkelaars, MKB-bedrijven en Utrechtse kennisinstellingen zich ten doel om het gebied te transformeren tot creatief en circulair maakgebied. Het Werkspoorkwartier zal daardoor transformeren in een aantrekkelijk vestigingsgebied en wordt dé circulaire broedplaats van Utrecht. Dit sluit helemaal aan bij onze ambities op het gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid. We zullen bij het verbouwen en inrichten zorgen dat we aan de huidige eisen wat betreft milieu en comfort tegemoet komen. Dit dragen we ook nadrukkelijk uit met veel 'cradle to cradle' en hergebruik in onze inrichting. Ook nemen we enkele componenten van onze vorige inrichting mee. Met energiebesparende maatregelen kunnen wij een deel van ons energieverbruik terugwinnen. Voor wat betreft toegankelijkheid zetten we in op letterlijk goed bereikbaar, goed vindbaar en laagdrempelig voor velen.

SYSTEMEN EN TECHNIEK

De AV-sector is voor een belangrijk deel technologie gedreven. Innovatie en creativiteit gaan bij HIT hand in hand met de drive om altijd het beste resultaat te leveren. In de afgelopen jaren heeft het medium film zich technisch radicaal ontwikkeld. Doordat de bioscoopwereld vrijwel volledig is gedigitaliseerd, is het mogelijk om alle zalen aan te sturen vanuit een centraal punt. De faciliteiten die nodig zijn voor het programmeren van virtual reality, veranderen snel. Daar waar we een jaar geleden nog dachten dat sensoren in plafond en wanden een voorwaarde zouden zijn, blijkt nu dat de ontwikkelingen heel snel gaan en verwachten we dat het over twee jaar volledig draadloos kan. Op dit moment wordt al gewerkt met draadloze headsets waarmee je kunt lopen en mobiel bent. Op dit vlak kun je maximaal drie jaar vooruit kijken.

De zalen kunnen verschillende functies hebben, zoals filmvertoning, presentaties, muziek of een technologische installatie. Elke discipline stelt eigen eisen aan de installatie en bediening. Uitgangspunt is dat de zalen 'gebruikeronafhankelijk' worden en relatief eenvoudig voor andere functies kunnen worden ingezet. De technicus/producent kan, afhankelijk van het type productie, de regie vanaf een ruimte vlakbij de opvoering verzorgen of vanuit de centrale regie. De rol van de technicus schuift hierdoor verder door naar het faciliteren van specialistische vraagstukken en ondersteuning op afstand.

In teamverband moeten specialisten met verschillende achtergronden op eenzelfde kennisniveau met elkaar kunnen communiceren, in steeds wisselende samenstellingen. Dat vraagt om generalistische kennis en de flexibiliteit om verschillende rollen te kunnen vervullen binnen deze teams. HIT heeft de kennis en ervaring in huis om kleine evenementen en grote producties kostenefficiënt tot een succes te maken.

Ook buiten de zalen stimuleren wij multifunctioneel gebruik en medegebruik. Om het gebouw optimaal geschikt te maken voor verhuur aan externe partijen (en eigen producties) worden alle ruimtes uitgerust met een digitaal audiosysteem waarin de verschillende configuraties geladen kunnen worden en als men bevoegd is naar wens kan veranderen, zodat verschillende situaties met één geluidssysteem optimaal ingeregeld kunnen worden. Ook de verlichting en luchtbehandeling is automatisch aan te sturen en tevens via een paneel in de muur eenvoudig te bedienen. Daarnaast beschikt elke ruimte over een zogenaamde wallbox (patchpaneel). Elke wallbox heeft een directe verbinding naar een patch unit in de beheerdersruimte voor netwerk beeld en geluid. We blijven nieuwe ontwikkelingen volgen zodat we ook in de toekomst alle gangbare media-uitingen kunnen vertonen.

De kantoorautomatisering, bereikbaarheid en netwerken zijn nu up to date. Ons beleid blijft om dat regelmatig te vernieuwen, gericht op een efficiënte workflow en een gezonde bedrijfsvoering.

VERHUUR

Onze zalen zijn beschikbaar voor verhuur. Op de momenten dat we geen programmering hebben, en in overleg wanneer het in plaats daarvan zou zijn. Wij hanteren marktconforme huurprijzen, met kortingen voor culturele en maatschappelijke instellingen. Een aanbod vanuit de horeca hoort erbij, evenals educatieve projecten die ingezet kunnen worden bij events, zoals een animatie-workshop of filmspel (samenwerking, probleemoplossend vermogen) of het vertonen van en verdiepen in films (vermaak en informatie). De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat we een prettige partner zijn voor partijen als de gemeente en onderwijsinstellingen voor speciale vertoningen van films als Layla M. en I, Daniel Blake. We gaan dit verder verkennen in de vorm van (media)partnerships. Wij investeren als organisatie in de inrichting van deze zalen en verwachten deze up to date te kunnen houden met de opbrengsten van de verhuur. Onze medebewoners zijn ook erg geïnteresseerd in het gebruik van de zalen. Daarom investeren wij ook in faciliteiten die niet direct nodig zijn voor filmvertoning, maar de zalen geschikt maken voor een veel breder gebruik.

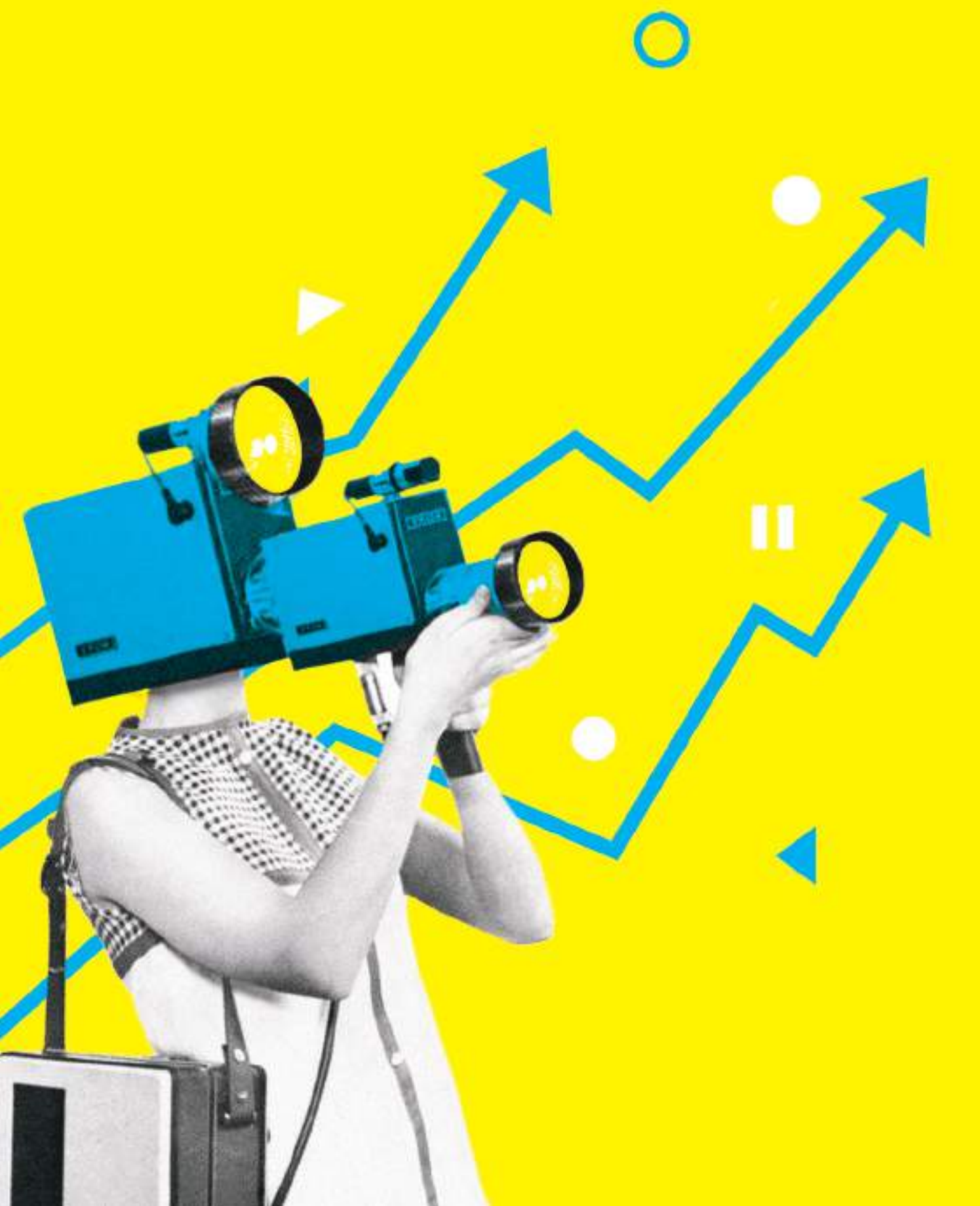
Ambitie: we zijn dé plek in midden-Nederland voor festivals en events.

- **Utrechtse beeldfestivals als NFF, KLIKxHAFF en Impakt programmeren programma's bij ons.**
 - Door de flexibele zalen en aanwezigheid van de makerscommunity is de Machinerie een goede uitvalsbasis voor bijvoorbeeld de professionalsprogramma's en verdiepende programma's.
 - Ook door het jaar heen werken we samen met deze festivals aan educatie, talentontwikkeling en speciale vertoningen.
- **We zijn een must-be locatie voor alle festivals in stad en regio.**
 - Met de eventruimte van de Machinerie en onze zalen, zijn we als locatie heel geschikt voor diverse festivals. Bij doorslaand succes gaat onze voorkeur uit naar culturele festivals en events, en specifiek die met bewegend beeld.
 - Door de goede bereikbaarheid met fiets, OV en auto, is het ook een goede locatie voor regionaal bereik.
 - De culturele uitstraling in een creatief gebied in ontwikkeling, maakt het voor veel publiek een interessante en intrigerende plek voor festivalbezoek.

— **We staan bekend om onze actieve en inhoudelijke samenwerking bij het hosten van events.**

- Bij het bouwen en inrichten van de zalen houden we rekening met wensen van onze partners. Bijvoorbeeld een diep podium in de grote zaal maakt die geschikt voor gesprekken en concerten.
- Doordat we onze programmering, educatie, facilitaire ondersteuning en communicatie aan elkaar linken, verdiepen en versterken we de events van onze partners.

Financiën

TOELICHTING OP DE BEGROTING 2021-2024

We begroten altijd voorzichtig. Voorheen al omdat de kwaliteit van het filmaanbod per jaar kan verschillen en ook het weer kan een groot verschil maken in de bezoekersaantallen. Daarbij gaan we verhuizen naar een gebied dat op dit moment nog een beperkte culturele aantrekkingskracht heeft. De Machinerie met HIT en andere culturele partijen in het gebied moeten dat juist creëren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we in no time snel stijgende bezoekersaantallen kunnen laten zien, maar kunnen dat nog niet vertalen in de exploitatiebegroting. De begroting vindt u in een aparte bijlage.

Financieringsmix

De financieringsmix van HIT bestaat uit eigen inkomsten uit recette, reclame, donaties en sponsoring en daarnaast een gemeentelijke exploitatiesubsidie, projectsubsidies en een vertoningssubsidie van Europa Cinemas. In het voorgestelde exploitatiemodel gaan we ook uit van inkomsten die voortvloeien uit de horeca (percentage van de winst) en inkomsten die voortvloeien uit de verhuur van de filmzalen.

Exploitatiebegroting

We verwachten in 2021 open te kunnen gaan in de Machinerie. Welk kwartaal dat wordt, kunnen we waarschijnlijk eind 2019 inschatten. Een concrete planning kan gemaakt worden zodra er zekerheid is dat de gemeente wil investeren in de verbouwing en inrichting van de Machinerie. Dat moment is het startschot voor het doen van een bouwaanvraag, het zoeken van een aannemer en het maken van een bouwplanning. De planning is van invloed op de begroting 2021-2024. Vooralsnog gaan we in de exploitatiebegroting uit van vier hele kalenderjaren waarin de horeca door een BV wordt geëxploiteerd en de vier filmzalen het hele jaar in gebruik zijn. Enkele aannames en uitgangspunten zijn:

Filmhuur- en vertoning

Bij de berekeningen gaan we uit van een laag bezoekersaantal. Daar rekenen we mee omdat we twee jaar dicht zijn geweest en we film liefhebbers opnieuw moeten interesseren. Ook verwachten we dat mensen – met name bezoekers die in de binnenstad of ten oosten daarvan wonen – een drempel ervaren om naar het Werkspoorkwartier te komen. In de publieksinkomsten rekenen we vooralsnog op een sterke daling ten opzichte van het aantal

bezoekers in 2018 in de binnenstad. Dankzij de stijgende lijn op de vorige locatie hebben we er vertrouwen in dat ook op deze nieuwe locatie de bezoekcijfers snel kunnen gaan stijgen. Daar komt bij dat we met nieuwe zalen ook hogere entreprijzen kunnen vragen. Een rondvraag onder Nederlandse filmtheaters wijst uit dat de prijselasticiteit van filmkaartjes laag is.

Zaalbezetting

20 procent zaalbezetting is voor bioscopen gewoon. De gemiddelde bezettingsgraad van filmtheaters schommelt sinds 2013 rond de 23 procent. Tussen 2010 en 2017 is de bezettingsgraad bij de filmtheaters gedaald. Bezettingsgraden van rond de 25 procent zijn uitstekend. Daarmee moet een gezonde bedrijfsvoering te realiseren zijn. Bij dagelijkse vertoning betekent dit dat door de week de zalen wat leger zullen zijn maar in het weekend zal toch regelmatig uitverkocht moeten worden.¹¹

¹¹ Film in Overijssel V, 2017, p. 30

Nieuw publiek

Het eerste jaar en in de aanloop daar naartoe zetten we actief in op het bereiken van een nieuw publiek. Nadrukkelijk zetten we daarbij in op mensen die in de omgeving van de nieuwe locatie wonen. Met middelen als kortingsacties en welkomstprogramma's zetten we in op een groot publieksbereik, wat enigszins ten kosten zal gaan van de omzet per verkocht ticket.

Educatie

In het aantal mensen dat we bereiken met onze educatieve programma's, zat een sterk stijgende lijn. Deze stagneert enigszins nu we geen eigen locatie hebben, maar zal meteen een boost krijgen als we onze deuren in de Machinerie openen. Financieel uitgangspunt voor educatie is dat de projecten kostendekkend zijn. Een groter bereik levert een grotere omzet op, maar ook hogere lasten, dus geen winst.

Personeel

Met het aannemen van een aantal extra parttime medewerkers om de nieuwe taken in te vullen, komt er 2,4 fte bij. Daarentegen valt er 1,9 fte af doordat de functies van huismeester en kassamedewerker vervallen. Aangezien de functies die vervallen in lagere salarisschalen vallen dan die erbij komen, drukken de personeelskosten de eerste jaren flink op de begroting.

Ambities

Onze wensen zijn waarschijnlijk groter dan ons budget. Door in te zetten op een vergroting van het team, kunnen we al een flinke eerste stap maken in het werken aan onze ambities. Toch zullen we niet meteen aan alles toekomen. In onze activiteitenplannen zullen we daarom prioriteren en bijvoorbeeld aangeven waar de focus op uitbreiding van de educatie per jaar ligt. Ook in de marketing en het

opbouwen van samenwerkingen groeien we gradueel. Daarnaast verwachten we door de verhuur van de zalen op termijn meer inkomsten te krijgen. En die hebben we nodig voor een exploitatiemodel dat ruimte heeft voor extra inzet op programmering op de gebieden interactive en crossovers. Want ook op deze vlakken zal een groot deel van de programmering niet rendabel zijn.

Facilitair

Dagelijkse professionele schoonmaak van het pand is noodzakelijk, in tegenstelling tot de drie dagen per week die we hanteerden in de binnenstad. Dit is meegenomen in de exploitatiebegroting en daarmee in de servicekosten van de Machinerie.

Horeca

Aangezien we geen horeca meer in eigen beheer zullen hebben, terwijl onze bezoekers wel volop gebruik zullen maken van de horeca, zullen we via de coöperatie een afdracht afspreken met de horeca BV. We gaan er van uit dat de horeca een aanloopperiode nodig heeft voordat die winstgevend is, vergelijkbaar met de inschatting van het aantal filmbezoekers.

Huur pand

We hanteren nu een eerste indicatie voor de huur en servicekosten die Synarchis heeft berekend op basis van kengetallen en het ontwerp van MONK architecten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de businesscase zoals die is opgesteld door Synarchis.

In 2030 zijn we minder afhankelijk van subsidie

- Door een uitgekiende programmering kunnen we met de volle zalen ook de kleine films bedruipen
 - Door de wat laagdrempeliger programmering van de grote zaal, doordat we spelen met aanvangstijdstippen en doordat we zonder veel meerkosten overdag kunnen programmeren, zullen de recettes stijgen. Hierdoor kunnen we op termijn de vele niet-rendabele films die we programmeren deels financieren en zijn we daarvoor niet volledig afhankelijk van subsidie.
- Door een sterk doelgroepgerichte marketing en samenwerking met landelijke partners kent iedereen in stad en land ons en vergroten we ons bereik en onze inkomsten.
 - We hebben een sterke aantrekkingskracht op makers en publiek van buiten de regio. Het pand, de samenwerkingen en community in de Machinerie en de rol die HIT speelt met de crossoverprogrammering en het hoge aantal kwaliteitsfilms geven ons een unieke plek in het land. We zijn een plek waar je geweest moet zijn en waar je daarna ook graag weer terugkomt.

— **We hebben substantiële inkomsten uit verhuur van de zalen**

- Door de 'hotspot'-functie van het pand in het westen van de stad, verwachten we een stijgende lijn in inkomsten uit verhuur en horeca. De grootte van de zalen en de mogelijkheden van de combinatie met de eventruimte zijn onderscheidend ten opzichte van andere locaties in de omgeving. De culturele uitstraling maakt ons onderscheidend ten opzichte van 'regulier' zaalverhuur in de stad. Met de horecaondernemer in de Machinerie willen we afspreken om een deel van de winst, via de coöperatieve vereniging, aan ons af te dragen.

Bijlagen

Makers Festival

Het Makers Festival organiseren we met name voor amateurs, studenten en jonge makers. Dit biedt hen de mogelijkheid om een groter publiek te bereiken met hun films en te onderzoeken wat werkt. Met name voor de groep vanaf 15 jaar is er weinig aanbod om zich in de vrije tijd verder te ontwikkelen in het maken of beschouwen van films. In samenwerking met De Maakruimte en andere culturele aanbieders in Utrecht zoals ZIMIHC organiseren we masterclasses over filmtechniek, filmbeschouwing of creativiteit en feedbacksessies waarbij professionals tips geven bij door de jongeren gemaakte films. Daarnaast is er een competitie voor door jongeren gemaakte films.

Makers Meetings

Van regelmatige borrels in het café tot meer officiële Makers Meetings; ze vinden plaats in de Machinerie. Met onze partners organiseren wij ook een Show & Tell met internationale makers, daarbij zoeken we ook de verbinding met het MACA in Amsterdam.

Maker van de Maand

Elke maand brengen we, online en offline, een Utrechtse maker in beeld. Met een interview, de presentatie van het werk online en een special rondom een van de werken. Zo bieden we de maker een breder publiek en laten we de inwoners kennis maken met de creatieven in de stad en hun werk.

Furious Filmmaking

Naar het voorbeeld van '48 hour filmproject' geven wij makers de gelegenheid om in vijftien uur een short te maken, die op de een of andere manier een maatschappelijke meerwaarde moet hebben. Een serieuze jury beoordeelt alle producties.

Collectie Beeld en Geluid

De collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bevat meer dan 1 miljoen uur aan waardevol, cultureel historisch, audiovisueel materiaal geluidsmateriaal, waarbinnen vrijwel elk denkbaar genre terug is te vinden. Een groeiend deel van de collectie wordt door Beeld en Geluid beschikbaar gesteld onder open licenties. Deze beelden zijn te gebruiken voor creative re-use, creatief hergebruik van de collectie.¹ Beeld en Geluid faciliteert graag hergebruik van de collectie door Utrechtse makers.

1 Voorbeelden van wat al gemaakt is met de datasets en code van Beeld en Geluid: <http://labs.beeldengeluid.nl/examples>

Animatie en Interactive Lab

Door animatie en interactive producties als speerpunt te kiezen, wordt de Machinerie het eerste grootschalige Nederlandse lab voor die producties. Dit animatie- en interactive lab kan zelfs een mondiale positie innemen. De kernpartners gaan daarvoor samenwerken met bijvoorbeeld het Sundance Film Festival (o.a. bekend vanwege zijn innovatieve interactive programma), South by South

West, het International Animation Festival Annecy, CPH:DOX (Deens documentaire festival met veel aandacht voor interactive producties) en -weliswaar van eigen bodem maar bijzonder internationaal- KLIKxHAFF.

Artist in Residence

De Machinerie is als bijzondere en optimaal geoutilleerde werkplek de geëigende locatie voor een artist in residence. Deze kunstenaar kan van nationale of internationale herkomst zijn (denk aan filmmakers Michaël Dudok - de Wit, Felix van Groeningen, Sacha Polak en Karen Palmer), maar weet met zijn of haar expertise jonge en gevestigde talenten te inspireren en stimuleren. De Machinerie fungeert voor de artist in residence als werkplek, collegezaal, ontmoetingsruimte en creatieve hub.

Sneak - studenten

Elke tweede dinsdag van de maand vertonen wij een voorpremière van een film waarvan de titel niet vooraf bekend is. Leden van de studievereniging AKT (van de studie Media en Cultuur aan de Universiteit Utrecht) kiezen met de programmeur de film die we vertonen.

Roze Film - LHBTQ

Op een vaste maandag in de maand een vertoning van een lhbt-film (lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender). Deze trekt een vaste groep bezoekers die elders in de stad maar sporadisch soortgelijk aanbod vindt.

Klassiekers – filmliefhebbers en senioren

Op een vaste dag in de week vertonen wij een klassieker. Vaak zijn dit digitaal gerestaureerde films uit de Eye-distributiescollectie.

Filmclub - senioren

Een serie van tien exclusieve voorpremières van de mooiste en beste films die in ons theater te zien zijn, voor een breed publiek. Met een korte inleiding van de programmeur. Een film per maand, op verschillende momenten in de week. Dit is een sociaal en cultureel uitje, waarbij de bezoekers steeds meer naar elkaar toetrekken.

Nederlandse Filmnacht – studenten en starters

Landelijk initiatief van het Filmfonds en Eye om twintigers te interesseren voor Nederlandse kwaliteitsfilms. Jaarlijks staat de Machinerie een hele avond en nacht 'op de kop'. Een projectgroep die bestaat uit studenten en jonge professionals zorgt voor de lokale invulling. Dit doen ze samen met lokale partners en organisaties en andere filmtheaters in Nederland. Een variant hierop met een kleiner randprogramma vindt ook onder deze noemer nog twee à drie keer per jaar plaats.

English programs – expats, toeristen en buitenlandse studenten

Voor buitenlandse studenten, expats en toeristen programmeren wij op maandag films met Engelse ondertiteling. Ook de programma's van Studium Generale zijn in het Engels.

Kinderfilms

Waar we in de binnenstad veelal programmeerden voor kinderen van 2 jaar tot een jaar of 8, gaan we in het Werkspoorkwartier het aanbod uitbreiden naar alle leeftijdscategorieën. Op zaterdag, zondag en woensdagmiddag bieden we een jeugdfilm aan - minimaal één film, bij voorkeur keuze uit twee. Rondom de filmzaal komen kinderen in aanraking met verschillende vormen van film en crossovers en kunnen dit uitproberen, zoals bijvoorbeeld de installaties van het Cinekid Festival.

Jongeren

We willen een gids zijn voor jongeren bij een betere filmkeus en bieden hen een selectie uit onze films voor volwassenen die wij hen aanraden, waarvan we verwachten dat het hen cinematografisch of voor wat betreft de thematiek bijzonder aanspreekt. We zullen dit presenteren door middel van blogs door leerlingen die meedoen aan het programma Cinetik en andere middelbare scholieren.

Films op verzoek - film liefhebbers

Voor mensen die een film hebben gemist toen hij in het filmtheater draaide, of een film graag nog eens willen zien, gaan wij die mogelijkheid creëren. Ze hoeven alleen maar genoeg mensen te verzamelen die mee komen en wij doen er alles aan die film te programmeren en hen een leuke middag of avond te bezorgen.

Vertoningen – po, vo, mbo, hbo

Tijdens schooltijd programmeren we een paar keer per week vertoningen voor scholen in onze zalen. Leerlingen zien hier mediakunst of een film die aansluit bij hun leeftijden en niveau (uit het reguliere programma of een speciaal geselecteerd aanbod). Dit kan op verschillende manieren ingepast worden in het curriculum. We kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij een vak of thema op school.

Naast reguliere en speciale programmering bieden wij door het jaar heen ook educatieprogramma's van diverse festivals aan. Zo kun je schoolvoorstellingen of een educatieve activiteit boeken van Cinekid (kinderfilms/po), IDFA (documentaires), Impakt (mediakunst), Klik/HAFF (animaties), Movies that Matter (mensenrechtenfilms) en NFF (Nederlandse films). We combineren een vertoning altijd met een inleiding en een nagesprek. Door de voor- en nagesprekken worden de leerlingen actief betrokken bij het onderwerp en reflecteren op dat wat ze gezien en ervaren hebben.

Workshops – po, vo, mbo, hbo

Door zelf te maken, leren leerlingen alles over de werking van film, media en beeldtaal. Alle workshops worden begeleid door onze professionele workshopdocenten, professionals uit het werkveld die getraind zijn in het geven van workshops en lessen. De workshops kunnen in overleg met de school op maat worden gemaakt. Duur, inhoud en thema's kunnen variëren.

Voorbeelden van workshops:

- **Animatie:** na het kijken van enkele bijzondere voorbeelden gaan de leerlingen zelf aan de slag met animatie. Leerlingen maken met verschillende materialen een stopmotionanimatie waarbij het verhaal foto voor foto wordt opgebouwd. Als deze foto's snel achter elkaar worden vertoond, lijkt het alsof objecten uit zichzelf bewegen.
- **VR:** leerlingen ervaren wat VR is en maken een opname met een 360 camera.
- **Beeld en geluid:** leerlingen maken op een aansprekende manier kennis met de wereld van beeld, geluid en muziek. Ze bedenken geluid en muziek bij een scene of korte film en maken hun eigen geluidsopnames en soundtrack.
- **GIF:** leerlingen maken een zelfportret in de vorm van een Gifje.

Leerlijnen – po, vo

Onze leerlijnen doorlopen verschillende jaren binnen de school. De leerlijnen sluiten zoveel mogelijk aan bij de drie vaardigheden (kritisch, creatief, cultureel) en vier focusgebieden (verhaal, taal,

cultuur, productie). Elke leerlijn en niveau daarbinnen zal zijn eigen focus op een of meerdere onderdelen hebben. Voorbeelden van leerlijnen zijn Beeld|Taal, Animatie en Beeld & Geluid.

Lessenseries

Lessenseries zijn meerdere op elkaar aansluitende lessen (gemiddeld 6 tot 8) voor een klas. De lessenseries vinden plaats op de school en worden gegeven door onze professionele workshopdocenten die met de benodigde apparatuur naar de klas komen. Een lessenserie waarin de leerlingen zelf een film of audiovisueel product maken wordt afgesloten met een vertoning of tentoonstelling. Dit vindt bij voorkeur bij HIT plaats om de succeservaring van de leerlingen te vergroten.

Voorbeelden van lessenseries:

- **Documentaire:** leerlingen maken kennis met documentaire. Ze bekijken documentaires die op een persoonlijke en creatieve manier de leefwereld van de (vaak jonge) hoofdpersonen laat zien. Ze gaan zelf filmen en monteren en maken een kort documentaire-portret over een persoon in de wijk of in hun buurt.
- **Korte film:** leerlingen krijgen een diversiteit aan korte, artistieke films te zien. Ze leren over de opbouw en het vertellen van een verhaal met behulp van filmtaal. Leerlingen bedenken en maken vervolgens in groepsverband hun eigen korte fictiefilm.
- **Identiteit en personal branding:** leerlingen onderzoeken hun eigen identiteit en imago en maken diverse producten om deze vorm te geven. Denk aan een logo, Instagram story, Gifje, vlog, miniportret.
- **Games:** leerlingen leren over games en game design. Daarna verzinnen, ontwerpen en – waar mogelijk – maken ze hun eigen game.
- **Mediakunst:** leerlingen komen in aanraking met een divers programma van mediakunst. Ze leren dat er verschillende manieren zijn om een verhaal te vertellen en daarvoor diverse vormen en technieken gebruikt kunnen worden. Ze maken mediakunst met hun eigen gekozen vorm, techniek en signatuur.

Talentontwikkeling

Scholieren Film Festival - vo

Middelbare scholieren kunnen hun zelfgemaakte film inzenden voor het festival. Een jury kiest de beste films in verschillende categorieën. Samen met NFF, Kunstbende en NFFS werken we uit hoe de verschillende festivals in een keten samenkomen.

Cursussen

Talenten verdiepen hun kennis en vaardigheden in een reeks lessen. Voorbeelden: monteren, visual effects, storytelling, gamedesign. Hiervoor werken we samen met andere culturele en onderwijsinstellingen zoals NFF, Impakt, HKU en Vers.

Masterclasses en workshops – mbo, hbo

Aansluitend bij actualiteiten en behoeften geven inspirerende en bekende professionele makers masterclasses en workshops. De professional geeft een inspirerend inzicht in een (of meerdere) elementen van verhaal of beeldtaal. Voorbeelden zijn een masterclass scenario schrijven voor jeugd, een masterclass game design, of een masterclass over openingstitels.

Leerkrachtentrainingen

Om de deskundigheid en het enthousiasme van leerkrachten te bevorderen ontwikkelen en organiseren we diverse trainingen, zoveel mogelijk in samenspraak met de leerkrachten en scholen.

Basis

Leerkrachten leren de basis voor het maken van films en mediakunst, zodat ze dit met hun leerlingen in de klas kunnen doen.

Film in de klas

Leerkrachten leren over het gebruik van film en audiovisuele media bij specifieke onderwerpen. Wat zijn geschikte titels? Hoe vind je deze? Hoe bespreek je ze? Hoe maak je een actieve koppeling met het onderwerp? Dit kan per onderwerp of vak worden aangeboden.

Technische vaardigheden

Verdiepingstrainingen voor leerkrachten die leerlingen willen leren over en begeleiden bij het maken van films en mediakunst, waaronder: storytelling, camera, montage, special effects en geluid.

Bezoekersaantallen Hoogt / HIT 2016 – 2024

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal aantal bezoekers	59.637	69.743	79.152	16.800	16.900	50.000	65.000	85.000	100.000
Aantal bezoekers publieke filmvertoningen	49.350	59.781	66.357	7.000	7.000	38.000	51.400	68.000	80.000
Aantal maal een leerling bereikt met educatie	3.328	2.686	5.964	7.900	7.900	8.500	9.500	10.000	10.000
Aantal afnemers Picl	163	634	896	1.200	1.300	1.000	1.100	1.100	1.200

Op basis van bovenstaande plannen hebben wij een Plan van Eisen gemaakt. Hierin gaan we uit van vier doeken/zalen. Eén grotere zaal dan we hadden (200 stoelen) met een podium en een goed grid, een middenzaal (80 stoelen) waar twee schoolklassen in passen en met faciliteiten voor presentaties en Q&A's en twee kleine zalen (60 stoelen) die flexibel in te richten zijn.

Zaal 1 (200) met podium: Grote Zaal

Grid | plek voor regietafel | podium | goede geluidsinstallatie

- Events
- Crossovers met muziek en theater
- Festivals en gastprogrammering
- Specials: voorpremières en Sneak previews
- Premièeres – niet commercieel en arthouse, ca 100-120 per jaar
- Grote kinderfilms
- En misschien ook wel Opera & Ballet (Royal Opera House)

Zaal 2 (80) met podium: Specials

35 mm projector

- Specials / film in context / beeldcultuur
- Film & live muziek / muzikale begeleiding
- Q&A's, debatten en lezingen
- Cursussen
- Festivals en gastprogrammering
- Specials en aandacht voor niet-westerse (film)culturen
- Klassiekers en retrospectieven
- Alternative content (Mediabox) en Exhibitions on screen

Zaal 3 en 4 (60/70): Cinematheek

Vlakke vloer | flexibel in te richten (inschuifbare tribune en eventueel te verwijderen podium) | helemaal tof zou zijn als we in deze zaal aan drie wanden schermen kunnen plaatsen

- Beginnende makers
- Lokale makers
- Crossovers beeldcultuur
- Extended Reality
- Kinderfilms
- Documentaires
- Cinematheek | Import-titels
- Presentaties educatie en productie | Open podium 'Beeldcultuur'
- Prolongaties première-titels | second run
- Filmdiners

We willen graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van een concept voor de horeca, inclusief de outlines voor de programmering van de horeca. Dit doen we vanzelfsprekend samen met de andere leden van de coöperatieve vereniging van de Machinerie. Hierbij onze eerste ideeën.

Gastvrijheid en kwaliteit

Goede horeca is een randvoorwaarde voor een filmtheater. De horeca biedt een plek waar je elkaar ontmoet voor je iets gaat zien of doen en waar je napraat over wat je hebt gezien of gedaan. Er is een nog steeds toenemende behoefte in de samenleving aan fysieke plekken waar contact en interactie kunnen plaatsvinden. Een 'third place' waar altijd iets te beleven is en iedereen zich welkom voelt. Het café van de Machinerie moet toegankelijk en betaalbaar zijn. Het is een bruisende plek waar je de vibe voelt van de mooie dingen die in het hele pand gebeuren. Ook zijn er regelmatig culturele activiteiten, van een concert tot een debat. De horeca staat ten dienste van de programmering en onderschrijft en illustreert het belang van beeldcultuur. De horeca is ons visitekaartje en onderstreept onze gastvrijheid. We willen dat iedereen zich welkom voelt.

Sfeer en uitstraling

Cultuur (beeld) en 'werk'. De rauwe industriële uitstraling van het gebied mag zijn weerklank vinden in de sfeer van het café. Tegelijkertijd moeten mensen ook het gevoel krijgen van een 'avondje uit' waarbij bijvoorbeeld een goed drankassortiment, zitcomfort en verschillende soorten inrichting een rol spelen.

De sfeer is toegankelijk. Je voelt je meteen thuis, ook als je alleen binnenloopt. Iedereen is welkom. Je komt hier om wat te drinken, een hapje te eten of na te praten na een film of andere programma-activiteit die je bezocht hebt. Gasten kunnen kiezen tussen staan of zitten in een prettige culturele ambiance qua meubilair, kleurstelling, muziek en akoestiek. Er is een wisselende expositie van Utrechtse kunstenaars. Rust en ontmoeting zijn belangrijk. Tegelijkertijd mag er ook best wat reuring zijn. (Bewegend) beeld is ook in de horeca duidelijk aanwezig.

Inrichting

De horeca moet schaalbaar zijn, waardoor we verschillende soorten events tegelijkertijd of vlak na elkaar kunnen hosten.

En waardoor iedereen zich welkom voelt, alleen of in een grote groep. Overdag moet je er lekker kunnen werken, 's avonds kunnen eten en 's nachts kunnen dansen.

Programmering café

Wij zien veel verschillende mogelijkheden voor de programmering van het café. Gezamenlijk met de uitbater en onze medebewoners zullen wij deze programmering vormgeven.

We denken in ieder geval aan

- Installaties
- Exposities
- Cafédebatten in het verlengde van de programmering
- Livemuziek
- Pub- en filmquiz
- Talkshow
- Culturele proeverijen
- Lokale events als het Café Theater Festival, Smartlappenfestival, Streekbierfestival
- Festivals als LeGuessWho, NFF, KLIKxHAFF
- In combinatie met eventruimte:
 - Nachtprogrammering
 - Dansavonden
 - Grootschalige expo's en installaties

—
Mei 2019

Dit is een uitgave van
HIT (Hoogt in Transitie).

Ontwerp en illustratie:
Job van Rijn & Tom Jager

Gemeente Utrecht

HIT

Nijverheidsweg 16c
3534 AM Utrecht
030-231 22 16
info@hoogt.nl
www.hoogt.nl

