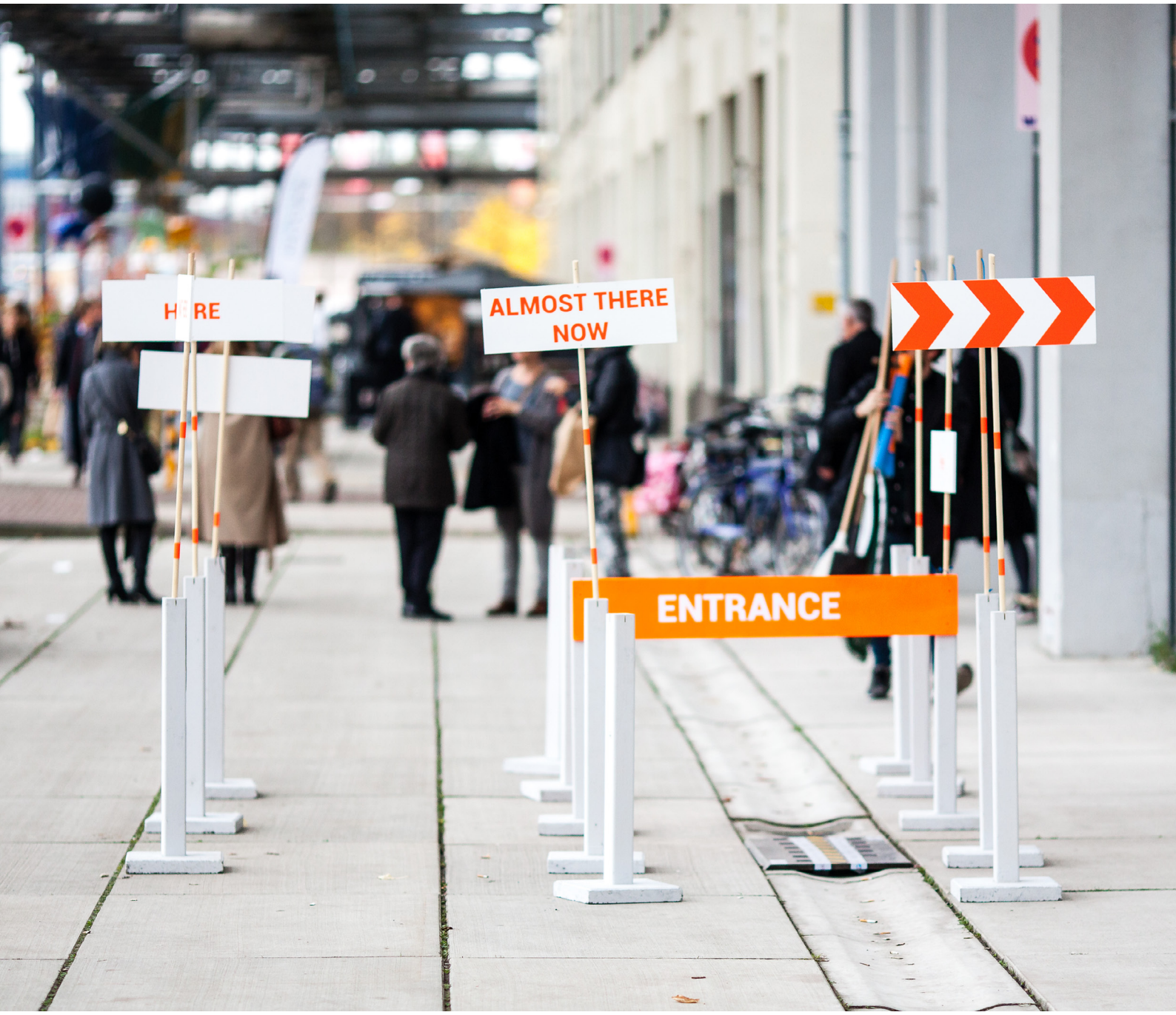
HERE

2017 – 2020



HERE

PROFIEL

MU is een nieuwsgierige verkenner in de grensgebieden van de hedendaagse kunst. MU is sinds 2005 onderdeel van de landelijke culturele basisinfrastructuur, tot 2012 als kleine presentatie-instelling, sindsdien als grote. Inmiddels is MU volgroeid tot een volwaardig internationaal presentatieplatform met een stevige educatieve basis en een uitgesproken eigen profiel.

MU is in 1998 ontstaan in de Witte Dame, een voormalige Philipsfabriek in het centrum van Eindhoven. Met de steun van het Ministerie van OCW, de Gemeente Eindhoven en corporatie TRUDO heeft MU in 2013 de sprong gemaakt naar Strijp-S, naar een grotere en publieksvriendelijker ruimte. Dat vertaalt zich direct in de bezoekersaantallen en de zichtbaarheid van het programma, maar ook in toenemende belangstelling van partners. Door de stap naar Strijp S heeft MU zich inmiddels zo sterk ontwikkeld dat op alle fronten wordt voldaan aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen ten aanzien van programma, ondernemerschap en publieksbereik die aan een presentatie-instelling van internationale betekenis in de culturele basisinfrastructuur gesteld mogen worden.

MU-projecten trekken jaarlijks zo'n 40.000 tot 90.000 fysieke bezoekers. Piekmomenten zijn de Dutch Design Week en Glow Next waarvoor Strijp-S één van de hoofdlocaties is. Naast grote aantallen fysieke bezoekers bereikt MU ook online steeds meer belangstellend publiek.

MU's websites (MU.nl, Playnlearn.nl en BADaward.nl) werden in 2015 in 105.098 digitale sessies bekeken, door 78.207 unieke bezoekers. In 2013 lagen deze cijfers nog op 70.807 sessies door 53.603 unieke bezoekers. MU heeft 3662 likes op Facebook en 1238 volgers op Twitter.

MU kan in de nieuwe ruimte op Strijp-S, in het middelpunt van een van Nederlands meest spraakmakende stedelijke vernieuwingsgebieden, nog betere randvoorwaarden bieden voor presentatie, experiment, onderzoek, educatie en talentontwikkeling. De nieuwe locatie biedt een robuuste en open, multifunctionele ruimte, die in de zomer een extra middelpunt vliedende kracht bezit. We zetten de deuren dan vaak letterlijk wagenwijd open. Daarnaast begint MU haar sporen ook in de buitenruimte te trekken, soms gekoppeld aan een project, en sinds 2015 als deelnemer aan Plug In City, een containerdorp en creatieve vrijplaats met stadsstrand op Strijp-S. MU beheert er twee containers die als externe presentatie- en ontwikkelplek dienst doen.

De centrale ligging van MU op Strijp-S blijkt bovendien voor derden aantrekkelijk. Van kunstboekhandel Motta en het Fontys Future Medialab tot een internationaal congres voor 3Dprinting, ze maakten in de afgelopen jaren allemaal tegen betaling tijdelijk gebruik van de MU ruimte. En naast dit soort incidentele partners, ontstaan ook meerjarige partnerschappen. De

samenwerking die MU in 2013 is aangegaan met ZonMW, NWO, Waag Society, TU/e en Bio Art Laboratories in de ontwikkeling en presentatie van de prestigieuze internationale Bio Art & Design Award is daarvan het beste voorbeeld dat we in de periode 2017-2020 graag doorzetten. Maar ook de door MU, Design Academy Eindhoven, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Dutch Design Week opgezette designtalkshow Create Out Loud is een concept dat we door willen trekken in de komende jaren. Een dagelijks terugkerend moment van reflectie en gesprek over design, dat zowel een breed publiek aanspreekt als professionals een podium biedt, ontbrak tot nu toe in de DDW. Ook met de andere festivals op Strijp S zoekt MU de samenwerking op, door de programmering inhoudelijk te laten bijdragen aan de kwalitatieve uitstraling van deze festivals. Tot slot heeft MU zich met haar eigenzinnige, co-creatieve en speels onderzoekende Play & Learn educatieprogramma in het vizier van de voorhoede van de onderwijsinnovatie gespeeld.

MU heeft haar hybride aard en programma in de periode 2013-2016 met hiervoor genoemde projecten dan ook succesvol verbreed, verdiept en versterkt. De ambitie en motivatie om deze werkwijze in de periode 2017-2020 verder uit te bouwen is groot. Daarbij weet MU zich gesterkt door de interesse van vele makers, denkers en een breed publiek om gezamenlijk nieuwe territoria voor kunst te exploreren.

MU is een onderzoekend presentatie platform in een rijk internationaal netwerk van creatieve makers...

MISSIE

MU is een onderzoekend presentatie platform in een rijk internationaal netwerk van creatieve makers die met elkaar de liminale ruimte definiëren tussen wat kunst is en wat kunst ***kan*** *zijn. MU initieert, produceert en presenteert bij voorkeur nieuw werk en omringt dit met een uitgebreid interdisciplinair randprogramma voor een breed en met name jong publiek. Daarbij staat kennismaking met, begrip voor, verdieping van en hands-on eigen ervaring met het maken van kunst voorop. MU is nieuwsgierig naar talent en daagt talenten uit nieuwsgierig te zijn. MU geeft ruimte aan artistieke research & development van kunstenaars en ontwerpers en helpt hen zich internationaal te profileren.*

VISIE

De naam MU is afgeleid van een Japans karakter dat staat voor synergie, maar het heeft ook een diepere betekenis die de mentaliteit van MU kernachtig raakt. In Zen gaat het begrip ‘mu’ voorbij aan Westers dichotoom denken. Het schept ruimte om vragen onbeantwoord te laten en te zien wat er dan gebeurt. Juist in een tijd waarin snelle meningen en harde posities de boventoon voeren, is een mentaliteit die de complexiteit van het meerduidige als uitgangspunt neemt een potentiële bron van diepgang én relativering.

2017
–
2020

GLOW 2015: Reflecting Holons door Jetske Visser en Michiel Martens

INCENDIARY van Cassils in MU

MU is in bijna twintig jaar uitgegroeid tot een toonaangevende speler in het Nederlandse en internationale veld van de visuele cultuur zonder daarbij haar wilde haren en scherpe neus te verliezen voor tendensen en praktijken die pas morgen of zelfs overmorgen algemeen gangbaar worden. In het hedendaagse cultuurlandschap is MU een hybride en grensverleggend creatief platform, dat qua energie en inventiviteit niet onderdoet voor de start ups die de weg naar de regio Eindhoven ook in andere domeinen weten te vinden. Eindhoven én MU bieden de infrastructuur en de visie om dat wat potentie heeft te vinden en vrije ruimte te geven. MU is daarmee één van de vliegwielen die de culturele dynamiek en innovatie in dit deel van Nederland mede mogelijk maken.

MU is in het veld van de beeldende kunst en vormgeving in Brabantstad de enige instelling die zowel tot de gemeentelijke, provinciale als nationale culturele basisinfrastructuur wordt gerekend. MU vertrekt weliswaar vanuit de beeldende kunst, maar schuwt het niet de doorgaans strikte demarcatielijnen naar nieuwe media en autonoom design, technologie en wetenschap te overschrijden. Daarmee onderscheidt MU zich nadrukkelijk van de meeste andere presentatie-instellingen in Nederland, bereikt het een eigen publiek en heeft het ten opzichte van stadgenoot Van Abbemuseum een uitgesproken ander profiel dat zowel in de stad als internationaal complementair werkt.

MU doet qua energie en inventiviteit niet onder voor de start ups die de weg naar Eindhoven ook in andere domeinen weten te vinden

MU plaatst kunst bij voorkeur midden in het dagelijks leven. MU-projecten zijn gelinkt aan actuele ontwikkelingen in de samenleving, zonder de eigenheid en authenticiteit van de kunst uit het oog te verliezen. MU slaat bruggen tussen verstrooiende diepgang en serieuze verbeelding door werken te presenteren en te produceren die de tijdgeest voelbaar en zichtbaar maken. Door urgente vraagstukken uit te diepen vanuit de beeldende kunst en autonome vormgeving wordt het publiek van MU aangespoord om zich te verwonderen en kritisch te reflecteren op de werken én de werkelijkheid. Dat daarbij ook esthetiek niet vergeten wordt, is voor MU vanzelfsprekend.

ACTIVITEITEN & PROGRAMMA

Kijkend naar de activiteiten die MU in haar bijna twintig jarig bestaan heeft ontwikkeld, vallen verschillende programmatische lijnen te destilleren die met elkaar verknoopt een uitgesproken MU weefsel vormen. Dat weefsel vormt het fundament waarop ook het programma voor 2017-2020 voortbouwt. MU hanteert daarbij een praktische en onderscheidende werkwijze, wat betekent dat niet wordt uitgegaan van vooraf vastgestelde thematische concepten, maar altijd in samenspraak met makers en gastcuratoren tot een nadere afbakening van thema's en werken wordt gekomen.

2017
–
2020

Keek MU in het verleden niet graag al te ver vooruit, omdat aan de ene kant actualiteit en aan de andere kant flexibiliteit leidende beginselen zijn, met de in de loop der jaren opgebouwde expertise en de gerealiseerde verhuizing naar Strijp S komt hier verandering in. Zowel in programma als in educatie en communicatie ziet MU toenemende meerwaarde in continuïteit, verdieping en langlopender allianties. Dergelijke allianties versterken bovendien het cultureel ondernemerschap van MU. Voor de programmering betekent dit dat MU inzet op minder is meer. Minder presentaties per jaar, maar met meer verdieping, uitgebreidere samenwerkingsverbanden en meer structureel aanvullend programma. Dit biedt bovendien de meeste mogelijkheden om de ruimte op Strijp-S zo optimaal mogelijk te benutten, gelet op het feit dat we voor iedere ombouw noodgedwongen tenminste 2 weken dicht zijn voor publiek. Voor de periode 2017-2020 zetten we daarom in op maximaal 6 presentaties in de eigen ruimte en 4 tot 6 elders, zowel in Eindhoven en de rest van Nederland als in het buitenland.

Kern van het MU programma blijven uiteraard de presentaties: solo's, groepsexposities en thematische projecten met internationale en veelal interdisciplinaire kunstenaars. Deze gaan met regelmaat gepaard met een publicatie (digitaal dan wel gedrukt). Rondom deze kern van exposities creëert MU een randprogramma dat verdiept en verbreedt, waarmee het publiek zowel intellectueel wordt aangesproken als ook zelf wordt uitgedaagd tot maken. MU experimenteert met nieuwe vormen van masterclasses en symposia, rondleidingen, performances en semi-permanente installaties in de openbare ruimte.

De drie programmalijnen die MU in 2017-2020 centraal stelt laten zich karakteriseren zoals hieronder beschreven wordt en zijn direct te herleiden tot de missie en visie van MU. Ze zijn stuk voor stuk verkennend en onderzoekend, rakend aan actuele vraagstukken die zowel in de maatschappij als in de kunst spelen en staan niet op zichzelf, maar zijn complementair en intrinsiek met elkaar verbonden. Iedere activiteit van MU kan hierdoor één of meerdere lijnen tegelijk bedienen en het gestelde onderwerp vanuit meerdere perspectieven behandelen en bevragen waardoor projecten, presentaties en kunstenaars in feite ook hun eigen grensgebieden verkennen.

URBAN MUTATIONS

Onder de noemer Urban Mutations bouwt MU voort op de kritische belangstelling die ze altijd al heeft gehad voor de razendsnelle verstedelijking van de wereld. Ooit begonnen vanuit een architectonisch perspectief maar in de loop der jaren meer vertaald naar urban culture, future urban thinking, speculatief design en een positief kritische kijk op de alomtegenwoordige smart city tendensen, zoomt MU in op alternatieve strategieën van stadsontwikkeling en op urbane countercultures zowel in Westerse als in niet-Westerse context. Eindhoven en dan met name Strijp-S is daarbij een vertrekpunt

met een eigen dynamiek die aansluit bij talloze ontwikkelingen elders in Nederland en ver daarbuiten. Gentrificatie en creatieve vrijplaatsen, maar ook het hardop en beeldend denken over de voortschrijdende technologisering, om niet te zeggen surveillance van de straat, zijn thema's die bij MU passen.

Graffiti en street art, skatecultuur en hiphop, urban gaming en gardening behoren tot de MU wortels, maar hebben inmiddels voor een belangrijk deel hun eigen playgrounds in Eindhoven van Area51 en BMX-park tot Garden Mania en urban culture festival Emoves, allemaal graag geziene buren van MU. MU zelf slaat daarom weer nieuwe wegen in op zoek naar andere creatieve vormen van 21ste eeuwse verstedelijking.

Al van meet af aan heeft MU kunstenaars, architecten en ontwerpers aan zich gebonden die op het terrein van de voortschrijdende stedelijkheid een uitgesproken visie poneerden. Van de fameuze Lebbeus Woods - één van de eerste exposanten in MU - en presentaties door MVRDV en Klein Dytham (tevens uitvinders van de pecha kucha) tot gastcuratorschappen door publicist Lukas Feireiss en de presentatie van een toekomstige organische stad door de internationaal snel rijzende ster van speculative architect en urban storyteller Liam Young, is stedelijkheid als cultureel fenomeen nog altijd een regelmatig terugkerend thema in het MU programma.

Komende jaren putten we onder meer uit het netwerk van kunstenaars die we al eerder kennis lieten maken met Eindhoven, zoals Aram Bartholl die verstedelijking en het digitale scherp weet te verbinden, de slimme nomadische maker Brad Downey, het nog weinig in Europa getoonde maar nog altijd inspirerend actieve Faile uit de VS en het Engelse Superflux onder leiding van Anab Jaïn, tevens een van de slimme raadgevers die Het Nieuwe Instituut aan de stad Eindhoven heeft verbonden. Daarnaast hebben we een shortwishlist voor projecten met meer op performance en/of theatrale straatinstallaties gerichte makers als Center for Genomic Gastronomy, Benjamin Verdonck en Dries Verhoeven.

Naast presentaties en projecten met bovengenoemde makers wil MU zich komende jaren ook nadrukkelijker manifesteren als curator en initiator van semi-permanente werken op Strijp-S en andere Strijp terreinen. MU investeert daarmee in de publieke ruimte, maar doet dat altijd in samenwerking met derden als de in Park Strijp Beheer verenigde projectontwikkelaars en woningcorporatie Trudo. MU wil daarbij de rol van opdrachtgever en projectleider op zich nemen, waar mogelijk in co-creatie met andere culturele partijen in de stad en daarbuiten, en zo bijdragen aan een openbare collectie die de innovatieve kracht van Strijp en Eindhoven concreet zichtbaar maakt. Een eerste pilot met het collectief Motion Paintings wordt in 2016 gerealiseerd. De kennis en ervaring die we daarmee opdoen wordt meegenomen in de ontwikkeling van een meerjarig interdisciplinair programma, waaraan naast de realisatie van 1 à 2 (semi-) publieke werken per jaar zo mogelijk ook een residency wordt gekoppeld.

Tot slot werkt MU in toenemende mate met derden samen door elders bij te dragen aan programma. Eén van de beoogde partners is de Amsterdamse NDSM werf waarmee MU en STRP samen in gesprek zijn om vanuit Strijp-S aan te sluiten bij het aan het New Museum in New York verbonden New Ideas City platform van Joseph Grima. Dit moet onder meer in 2017 leiden tot een

conferentie over Urban Freedom en de creatieve invulling van stedelijke leegte in Amsterdam, New York en Eindhoven.

POST-DIGITAL AND TRANSHUMAN EXPLORATIONS

Post-digitaliteit is voor MU een thema dat het hele programma al jaren doordesemt. Van de eerste solo expo door het illustere en invloedrijke duo JODI, Miranda July's Learning to Love You More en Eva en Franco Mattes via presentaties door VVORK en Free Art & Technology (F.A.T.) Lab tot meer recente presentaties door Quayola, Rafël Rozendaal en Olia Lialina, allemaal hebben ze hun sporen nagelaten in en bijgedragen aan de ontwikkeling van het begrip post-digitaliteit door er zich in hun werk toe te verhouden, het te onderzoeken en het te herdefiniëren. Inmiddels kan echter niemand er meer omheen dat niet alleen de na 1989 geboren digital natives, maar wij allemaal in een post-digitale realiteit zijn beland. Een wereld waarin moleculen onontwarbaar samensmelten met bites, waarin digitale technologie steeds menselijker trekjes begint te vertonen en cyberspace en space bijna naadloos in elkaar overvloeien tot een oneindige ruimte vol big data.

Juist kunstenaars weten deze werkelijkheid zintuiglijk ervaarbaar te maken en in alle mogelijke media en materialen te vertalen maar ook kritisch en

Funghi Mutarium van Livin Studio, een van de winnaars van de Bio Art & Design Award 2014 in MU

autonoom te bevragen. Alleen al daarom blijft het voor MU als pionier op dit vlak van belang om deze ontwikkelingen op de voet te volgen, met historisch besef en gevoel voor de toekomst.

Makers met wie we op dit moment spreken over of die we volgen voor post-digitale projecten in de komende jaren zijn onder anderen Constant Dullaart, Zach Blas, James Bridle, Kimchi & Chips, Robert Henke en Jon Rafman. Gastcuratoren met wie MU in de komende jaren het post-digitale verder wil uitdiepen zijn curator/publicist Domenico Quaranta en Jonathan Openshaw, samensteller van het boek Postdigital Artisans. Ook partnerschappen met instellingen worden verder verdiept en uitgebreid, vanzelfsprekend met STRP, maar ook met Fiber/Coded Matters, Dutch Design Week, VPRO Medialab, Baltan, Haus für Elektronische Künste in Basel, STUK/Artefact in Leuven en Creative Applications Network in Londen.

Naast het post-digitale heeft MU zich de laatste jaren ook in toenemende mate gericht op de transhuman en de manieren waarop kunstenaars dit fenomeen in hun werk integreren. Dit vanuit het besef dat '...we know what we are, but know not what we may be...', om met Shakespeare's Ophelia uit Hamlet te spreken. Kunstenaars als Chico MacMurtry en zijn Amorphic Robot Works, maar ook Cassils hebben het transhumane binnen MU ieder op geheel eigen manier wortel laten schieten. Voor de nabije toekomst werken we binnen dit thema aan projecten met onder anderen Revital Cohen & Tuur

DDW 2015: Talkshow Create Out Loud

van Balen, willen we ook graag Anouk Wipprecht en Agi Haines, maar ook blogger/curator Regine Debatty en synthetisch bioloog/ontwerpster Daisy Ginsberg in het programma betrekken.

Maar de belangrijkste en meest structurele bijdrage aan de transhuman focus in het MU-programma is het gevolg van de samenwerking die MU met NWO en ZonMW is aangegaan door de Bio Art & Design Award te adopteren. Voor deze Award vinden ZonMW en NWO excellente Nederlandse onderzoeksgroepen in de life sciences bereid om samenwerkingen aan te gaan met jonge kunstenaars en designers uit binnen- en buitenland. De competitie en selectie van de beste voorstellen, die ieder 25.000 euro aan prijzengeld winnen om hun plan te realiseren, loopt via ZonMw. MU begeleidt vervolgens de drie winnaars in het realiseren van hun project en zorgt dat het niet alleen in wetenschappelijke kring maar ook in de culturele wereld verankerd wordt door de werken in te bedden in een brede thematische expositie. Deze door MU in het leven geroepen aanpak werpt na twee edities (2014 en 2015) al de nodige vruchten af: in kwalitatief hoogstaand werk, verbreding van het veld en groeiende aandacht van zowel pers als publiek voor bioart en co-creatie tussen kunst en de life sciences. Reden genoeg voor MU, ZonMW en NWO om in te zetten op nog eens vier jaar.

MU neemt het op zich om nog breder draagvlak te creëren door te kijken of er koppelingen mogelijk zijn met het door Avans/St Joost in ontwikkeling zijnde lectoraat Bio Based Society en het doorplaatsen van de BAD winnaars naar een in de Randstad gevestigde meer wetenschappelijk georiënteerde presentatieplek en naar diverse plekken in het buitenland. Ook de connectie met het Eindhovense Bio Art Laboratories dat zich als ontwikkellab met residencies positioneert wordt verder uitgebouwd.

THE ART OF DESIGN, THE DESIGN OF ART

De derde lijn in de programmering van MU noemen we The Art of Design/The Design of Art en richt zich op de onscherpe grens tussen vrije vormgeving en hedendaagse kunst, design thinking en artistiek engagement. Eindhoven heeft de reputatie dé designstad van Nederland te zijn, met name dankzij de Design Academy en de Dutch Design Week. MU draagt daar nadrukkelijk aan bij, met de eigen expositie(s) maar ook achter de schermen als adviseur en partner van beide organisaties.

Hoewel het accent in Eindhoven nog altijd op de meer toegepaste, industriële kant van ontwerpen ligt, is er ook in toenemende mate interesse in andere dan functionele, doel- en object gerichte toepassingen. Dat laat ruimte voor experiment en kritische reflectie. MU profileert zich al jaren, naast exposities met grensverleggende ontwerpers als Bart Hess, Christien Meindertsma, Tim Enthoven, Henrik Vibskov, Lucas Maassen en Nelly Ben Hayoun, in toenemende mate ook door de meer reflectieve kant van de toegepaste kunst een plek te bieden en te stimuleren. Dat doen we jaar rond in de Design Debates en tijdens de Dutch Design Week met een randprogramma als de dagelijkse Create Out Loud sessies die we samen met de

Design Academy hebben opgezet. In de komende jaren willen we deze verder versterken en verdiepen met partners als Design Academy, Dutch Design Foundation (voorheen Capital D), Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie, Designhuis, VPRO Medialab en redacteur en presentator Isolde Hallensleben. Nederlandse ontwerpers met wie we voor de komende jaren projecten voorbereiden of die we intensief volgen zijn onder anderen Raw Color, Partizan Publik met The Parliament of Things en Dennis Parren, naast recente afstudeerders als Allison Crank en Daniël de Bruin. Tevens bereiden we projecten voor met Marres (Maastricht) en Science Gallery (Dublin) en zetten we in op het internationaal uitrollen van eerder gerealiseerde projecten met WeMakeCarpets (oa 21 in Tokyo), FATBERG (Salone, Milaan) en Jetske Visser en Michiel Martens en hun Holons (lichtkunstfestivals in onder meer Moskou, Lyon en Praag).

TALENTONTWIKKELING

Vanuit het besef dat talentontwikkeling voor MU vanzelfsprekend verweven is met de hele werkwijze en beleid, richten we ons vooral op relatief jonge, al internationaal opererende makers. Met name deze groep, vaak al enkele jaren van de academie of ver genoeg ontwikkeld op eigen kracht, vindt in MU een professionele partner en sterk genetwerkt platform dat kan helpen hun praktijk naar een next level te tillen. Een nieuwe lijn in het programma, die zich met name de laatste jaren aftekent en die MU zelf in toenemende mate tot de kern van haar activiteiten rekent, omvat langlopende research & development samenwerkingen. Deze vatten we samen onder de noemer **MUR&D** en draaien om verbintenissen met kunstenaars die niet eindigen in een afgebakende presentatie in MU maar als een zich voortdurend ontwikkelend project soms in MU maar vaak ook daarbuiten manifesteren zowel autonoom als educatief, participatief als reflexief. We zien dit als onze eigen vorm van talentontwikkeling, gevat in een proces waarbij zowel de makers als MU, maar ook het publiek betrokken zijn en alle partijen van elkaar kunnen leren. In de periode 2017-2020 willen we deze praktijk duidelijker zichtbaar maken en als vierde programmalijn verankeren in het MU beleid.

Een goed voorbeeld van zo'n langlopend researchproject is FATBERG van Mike Thompson en Arne Hendriks dat MU sinds 2014 mee helpt ontwikkelen. De eerste druppels vet voor wat uiteindelijk moet uitgroeien tot een eiland stolden in MU, en ook de eerste verjaardag van de FATBERG in wording werd in MU gevierd. Maar daaromheen vond het project ook zijn weg naar Boijmans van Beuningen (Design Column #10) en de Microsoft Research through Design conferentie en Goldsmiths in Londen. Inmiddels heeft het FATBERG atelier tijdelijk onderdak gevonden bij de KABK en hebben zowel Stichting DOEN als The Art of Impact het project financieel gesteund.

Een ander voorbeeld is de samen met Bart Hess ontwikkelde aanpak rond Work With Me People, waarin het publiek aan lange tafels als in een moderne sweatshop bijdraagt aan het arbeidsintensieve maakproces voor de innovatieve materialen die zo kenmerkend zijn voor Hess. Na de lancering tijdens

de Dutch Design Week in Eindhoven vond deze participatieve installatie zijn weg naar vier andere (inter)nationale presentatie plekken in steeds nieuwe verschijningsvormen.

Kunstenaars met wie we momenteel een dergelijke aanpak verkennen zijn Susanna Camara Lleret & Mike Thompson van Thought Collider (A'dam) in het kader van hun Institute for the Design of Tropical Disease, Tuur van Balen en Revital Cohen (Londen) en hun Trapped in the Dream of Another en Zach Blas (Brooklyn/Londen) en zijn Contra-Internet. Daarnaast voeren we onder meer open gesprekken met Kimchi & Chips (Seoul), Maarten VandenEynde (Brussel) en Špela Petric (Amsterdam/ Ljubljana).

Middels MUR&D wordt ook intensief gewerkt aan (inter)nationale connecties en wordt vertrokken vanuit de professionele doelen en vragen van de betreffende kunstenaar. Opzet van MUR&D is dat naast een financiële basis van MU zelf ook externe (met name private) fondsen geworven worden om tenminste 2 en maximaal 4 trajecten per jaar te laten lopen. We gaan daarbij uit van een 50/50 investering.

Een meer op daadwerkelijk beginnende makers gericht talentontwikkelingstraject is **MUTATE** dat zich concentreert in en rond de MU containers als onderdeel van Plug-In City. Voor MUTATE nodigen we vanaf de zomer van

FATBERG van Arne Hendriks en Mike Thompson een van de langlopende research projecten die MU in 2014 begon

2016 ieder jaar 7 afstudeerders van 7 verschillende Nederlandse academies ieder 7 weken uit om de container als vrijplaats invulling te geven. Ze krijgen daarvoor ieder een werkbudget. Dat budget dekt een fee, maar ook materialen, apparatuur, ondersteuning en een vergoeding voor een werkbezoek door tenminste 2 curatoren, helden, critici, collega-kunstenaars met wie ze graag in gesprek gaan en waarvan zij zelf denken dat die hun werk verder kunnen brengen. MU bemiddelt, ondersteunt en zoekt co-financiering.

EDUCATIE & PARTICIPATIE

Met het veelomvattend en eigenzinnig **Play&Learn** programma wil MU jong én oud op een speelse manier laten kennismaken met kunst, beeldcultuur en de nieuwe creatieve technieken die door kunstenaars gebruikt worden. We koppelen dit aan onze exposities maar werken ook online en op locatie, waarbij educatie en participatie hand in hand gaan. MU Play&Learn is bovendien niet specifiek op een doelgroep gericht. Het wordt adaptief samengesteld voor uiteenlopende groepen (scholen, bedrijven, professionals) en individuen afhankelijk van kennisniveau, behoefte en bereidheid tot meedoen.

Bij elke expositie ontwikkelt MU een educatieprogramma bestaande uit een interactieve rondleiding, workshop, videoles en/of een gastles op school. Insteek hierbij is altijd de persoonlijke beleving, kijk op het werk en het zelf

Pencil vs Pixel van Studio KNOL, MU en Sint Lucas

maken. Socratische gesprekstechnieken en hands-on workshops zijn de meest gehanteerde middelen en het bereik is breed: van PO tot HBO en WO, met een nadruk op VO, MBO en HBO (cijfers separaat). We werken innig samen met scholen en stemmen het aanbod af op hun curriculum en behoeftes, zoals het samen vormgeven van projectweken en gastlessenseries.

Sinds 2014 biedt MU online workshops en videolessen in het digitale atelier **muplaynlearn.nl**. Door hiermee te experimenteren groeide ons eigen post-digitale bewustzijn dat 'online' aanbod geen doel op zich is, maar een middel om te informeren dat het beste werkt als het cross mediaal wordt ingezet. Dit inzicht wordt de komende jaren leidend in ons beleid.

MU brengt naast het reguliere educatie aanbod de werelden van kunst en onderwijs bij elkaar om op creatieve wijze bij te dragen aan onderwijsinnovatie. Een goed voorbeeld is het project Pencil.vs.Pixel, in 2015 ontwikkeld door MU en ontwerpstudio KNOL voor studenten, staf en docenten van SintLucas (MBO) binnen een opdracht van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie. Dit klaslokaalexperiment schakelde van volledig analoog naar volledig virtueel en gaf kennis en inzicht voor de inrichting van SintLucas' nieuwe schoolgebouw. Daarnaast hielp het de digitalisering van leren praktisch te onderzoeken. Studenten hebben ervaring opgedaan met futuristische onderwijsomgevingen en hands-on gewerkt met digitale gereedschappen zoals virtual reality. Bovendien gaf Pencil.vs.Pixel KNOL als jonge studio de kans haar methodiek te verdiepen en naam te maken in een relatief nieuwe design stroming die raakt aan creatieve wetenschap.

Zo wordt MU een externe leeromgeving, een laboratorium voor onderwijsvernieuwing en een 'open school' voor jong en oud

Binnen scholen rijst bovendien het besef dat ze 'iets' moeten met technologie, programmeren en de MakerMovement. MU wordt daarbij als een inspirerende partner gezien die een zinvolle en creatieve invulling kan geven aan dit nieuwe onderwijs door de brug te slaan tussen technologie en kunst. Daarom ontwikkelt MU vanaf 2016 samen met verschillende scholen, andere kunstinstellingen (MOTI, TETEM), educatieplatforms als Kunstbalie en Snapput en diverse kunstenaars De Creatieve Code, een leerlijn creatief programmeren. Het lesmateriaal hiervoor ontwikkelen we samen met leerkrachten en leerlingen. Aanvullende middelen hiervoor zijn ninmiddels toegezegd door SIDN fonds en Fonds21.

Vanuit het idee dat in onze snel veranderende wereld ouderen ook iets kunnen opsteken van jongeren, keert MU's FlipLab de rollen regelmatig om. Oud en jong werken én maken hierbij intensief samen. Over deze vorm van reverse mentoring heeft MU de afgelopen jaren flink wat expertise opgebouwd. Daarom bouwen we vanaf 2016 samen met onze vaste partner en toekomstig buurman SintLucas aan een heuse Reversed School waarin leergierige senioren les krijgen van studenten. Doel is om met meer opleidingen samen te werken (Kunstacademies, HBO) en meer culturele en maatschappelijke

2017
–
2020

partners te betrekken voor de invulling van het curriculum van deze nieuwe school voor senioren.

Verder bouwen we vanuit onze locatie op Strijp-S aan nieuwe netwerken en samenwerkingsstructuren. Zo zijn we een structurele samenwerking aangegaan met de Fontys lerarenopleiding ABV (Academie voor Beeldende Vorming). De komende periode bieden wij hen vanuit MU structureel stageplekken en projecten aan voor jonge kunsteducatoren. Op deze manier kan MU ook samen met Fontys bouwen aan vernieuwende onderwijsprojecten en tegelijkertijd de nieuwe generatie kunsteducatoren voeden met inspiratie en een andere kijk op kunst en educatie. Deze manier van werken gaan we uitbreiden naar (Fontys)opleidingen zoals Communicatie en ArtCode om op deze manier een kweekvijver te zijn voor jong talent op het gebied van kunst, educatie en communicatie. De opdrachten lopen uiteen van het ontwikkelen van gastlessenseries, Reversed Schoolprojecten waarin jong lesgeeft aan oud, en het meewerken aan communicatie en campagnes. Bovendien neemt MU zitting in de jury van de Jacques de Leeuwprijs voor de meest talentvolle Fontys kunststudenten in alle disciplines.

De komende jaren wil MU bovengeschetste richting voortzetten en partnerschappen intensiveren. Door lange lijnen uit te zetten kunnen we continuïteit en verbinding creëren en vanuit verbeelding en vertrouwen bouwen aan het leren van morgen. Zo wordt MU als kunstruimte een externe leeromgeving voor scholen en kunstenaars, een laboratorium voor onderwijsvernieuwing, een coproducent van nieuw lesmateriaal en een 'open school' voor jong en oud.

COMMUNICATIE & PUBLIEKSBEREIK

In de afgelopen jaren heeft MU zich ontwikkeld van een jong hybride platform waar met frisse blik en open geest vernieuwende exposities het licht zagen tot een volwassen instelling die met een sterker profiel en eigenzinnige aanpak zowel lokaal als internationaal aan de weg timmert. De manier waarop MU communiceert draagt dit zelfbewustzijn nadrukkelijk uit. Alle communicatiemiddelen, zowel online en offline als op de gevel, worden zorgvuldig geladen. We ‘verkopen’ dan ook niet langer alleen het programma, maar ook MU als merk, waardoor meer continuïteit en wederkerigheid ontstaat.

Het communicatieteam omvat naast een coördinator en onze huisvormgevers HeyHeydeHaas ook een freelance tekstschrijver en vertaler en een online en social media medewerker. Het CMS van de MU website is volledig vernieuwd en up to date gemaakt en er zijn nieuwe middelen toegevoegd. MUTV is een verzamelplaats voor de speciale clips die we van elke expositie laten maken, MUTXT omvat alle analyses, essays en andere verdiepende bijdragen en publieksonderzoek wordt op een iPad gedaan met een digitale enquête. Ook het mailingsysteem is overgezet, van YMLP naar Mailchimp, waardoor een slag is gemaakt in zowel bereik als monitoring mogelijkheden.

Zoro Feigl: Chasing The Tail

Rafaël Rozendaal: Soft Focus

We realiseren ons bovendien dat communicatie van MU in deze tijd geen eenrichtingsverkeer meer mag zijn. Dialoog en interactie kan de communicatie en binding met specifieke doelgroepen versterken en verdiepen. Dat merken we bij educatie waar interactie met docenten en leerlingen al een tijd centraal staat. Die aanpak willen we komende jaren waar mogelijk ook doortrekken naar de reguliere communicatie zodat we onze doelgroepen nog beter kunnen bedienen, en wellicht nieuwe doelgroepen aan kunnen boren. Het monitoren van de dynamiek van onze social media is daarin van belang (van facebook naar instagram, van twitter naar vimeo, vine en meerkat) maar ook de directe contacten met onze ambassadeurs en het op locatie uitdragen van MU is onontbeerlijk.

Punt van aandacht in de hybride programmering die MU zo kenmerkt, is dat door de grote variatie in thema's en disciplines eigenlijk steeds andere doelgroepen moeten worden bereikt. Met de helderheid van de programmalijnen en de langlopende researchprojecten komt daar langzaam verandering in. Zowel met individuele bezoekers als met instituties worden steeds meer regelmatig terugkerende contacten opgebouwd die geënt zijn op hun interesses. Komende jaren investeert MU extra tijd en energie in relaties, met onderwijs en partners, buren en geestverwanten (in de regio maar ook ver daarbuiten). We breiden de sterke digitale communicatie verder uit en zorgen dat we naast het verhaal over onze exposities ook de context eromheen en gelaagdheid erachter nadrukkelijker uitdragen en bevragen.

MU zet bewust in op samenwerking met scholen, vanuit het besef dat daar de toekomstige cultureel veelkleurige jongeren samenkomen en bereikt worden

DOELGROEPEN

MU trekt vanouds een hoogopgeleid en cultureel geïnteresseerd publiek dat jong is (55% jonger dan 35 jaar) en voor 64% van buiten Eindhoven komt. Via het educatie en participatie programma worden veel scholieren en studenten bereikt, maar de laatste jaren zien wij ook een nieuwe generatie 65plussers verschijnen die tegen de traditionele vergrijzing in gaan. Ze zijn gezond, leergierig en hebben de tijd om nog nieuwe dingen te ontdekken. Ook zij vormen een interessante publieksgroep voor MU, waarmee we in toenemende mate van gedachten wisselen en die we bij voorkeur in contact brengen met onze jonge doelgroep en niet zozeer consumerende maar meer activerende programma's bieden.

Naast diversiteit in leeftijden werkt MU ook aan een meer sociaaleconomisch en cultureel divers publiek. MU onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en is zich bewust dat haar aanbod direct samenhangt met de multiculturele urbane samenleving. MU richt zich in programma en communicatie echter niet op individuele culturele identiteiten, maar werkt met de heterogene samenstelling die kenmerkend is voor de stedelijke post-digitale omgeving waarin we ons bevinden.

Dit doet MU met name door samenwerking op te zoeken met de festivals

2017
–
2020

in de stad in plaats van met andere, vergelijkbare presentatie-instellingen met wie een groot deel van het publiek al gedeeld wordt. Verder zet MU bewust in op samenwerking met scholen, vanuit het besef dat daar de toekomstige cultureel veelkleurige jongeren samenkomen en bereikt worden, zonder dat zij daarbij direct op hun etnische afkomst worden aangesproken. Door steeds nieuwe invalshoeken te kiezen, trans-sectorale allianties aan te gaan en in te spelen op urgente maatschappelijke onderwerpen bereikt MU ook nieuwe publieksgroepen.

Door juist te werken vanuit de inhoud, [...] worden nieuwe kansen gecreëerd en waardevolle resultaten behaald.

CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

Het huidige verdienmodel van MU bestaat uit een mix van drie elementen. Mede door deze drieslag, die zoveel mogelijk in balans moet zijn, wordt risico geminimaliseerd.
In de eerste plaats zijn er de directe inkomsten uit MU-activiteiten. Die bestaan uit entree, verkoop van MU-publicaties, educatie-activiteiten, co-producties, 'verhuur' van expertise en verkoop en verhuur van ruimte en materiaal aan derden. Met name op het gebied van educatie, co-productie en het uitwisselen van expertise en advies in denktanks, commissies en creatieve teams door directie en projectleiders stelt MU zich cultureel ondernemend op met toenemende inkomsten als gevolg.

Daarnaast is er sprake van goede banden met enkele sponsoren en media. Helaas staat deze sponsoring onder druk vanwege externe regelgeving en reorganisaties. Mede daarom werkt MU toe naar meer op gezamenlijk investeren gerichte samenwerkingsverbanden met derden, zoals een consortium van projectontwikkelaars op Strijp-S. Met hen wordt gewerkt aan een meerjarenplan voor kunst in de openbare ruimte waarin alle betrokkenen evenredig investeren. MU is projectleider en budgetbeheerder en zoekt aanvullende middelen van buiten. In 2016 wordt een pilot project opgezet met Park Strijp Beheer, Trudo en kunstenaars collectief Motion Paintings. Derde element in de financieringsmix zijn externe financiële bronnen als private fondsen (DOEN, Fonds21, SIDN Fonds), naast de onverminderd meest belangrijke bron van inkomsten: subsidie uit publieke middelen, zowel structureel (OCW, provincie Noord-Brabant en Gemeente Eindhoven) als incidenteel (BKKC Impuls geld, Brabant C).

De staf van MU bestaat momenteel uit : directeur/artistiek leider (40 uur, waarvan 50% gedetacheerd als algemeen directeur en artistiek leider bij STRP Biënnale), bureaumanager (24 uur), hoofd publiekszaken en educatie (24 uur), hoofd productie (36 uur), hoofd communicatie (12 uur), medewerker educatie en social media (24 uur), Hoofd balie (24 uur) en baliemedewerker (24 uur). In de loop van 2016 komt hier nog een projectleider/persoonlijk assistent voor de directie bij (24 of 32 uur) en op termijn worden ook officemanagement en communicatie versterkt met ieder 12 extra uren.

Naast deze vaste crew werkt MU met een uitgebreid team van freelance

medewerkers en stagiairs. MU hecht groot belang aan gezond personeelsbeleid en continuïteit en werkt daarom niet met vrijwilligers. We zijn van mening dat niet alleen de kunstenaars die we tonen maar ook de creatieve experts die zich rondom MU groeperen en hun professionele diensten leveren in redelijkheid betaald dienen te worden voor hun inbreng. MU houdt de hoogte van de structurele personeelskosten strak in de hand en kan zo soepel inspringen op behoeften. Voor elke activiteit kan een speciaal team worden samengesteld dat voldoende kennis en vaardigheden heeft zonder terug te hoeven vallen op onbetaalde of onderbetaalde krachten.

MU hanteert de Code Cultural Governance, het bestuur kent zittingstermijnen van 4 jaar (die eenmalig verlengd mogen worden) en geactualiseerde bestuursprofielen zodat alle voor MU belangrijke domeinen voldoende vertegenwoordigd zijn. Recent is het MU bestuur deels ververst en bestaat het uit: Martin van Ginkel (voorzitter t/m 1 maart 2016), professor Caroline Hummels (voorzitter vanaf 1 maart 2016), Hans Gijsbers (penningmeester, t/m januari 2018), René Pingen (lid t/m september 2016) en Tijmen Schep, (secretaris, per 1 maart 2016, aangevuld met een tweede termijn tot september 2020). Daarnaast is er nog een vacature voor iemand uit het voortgezet en/of beroepsonderwijs. Ook in 2017-2020 vormt diversiteit in de interne organisatie een belangrijk punt van aandacht en zal MU er actief vorm aan geven bij de werving van personeel en stagiaires. Daarbij verstaan wij onder diversiteit echter niet alleen etnische en culturele diversiteit, maar ook oog voor mensen met een beperking, expats en verschillende leeftijdscategorieën.

In de periode 2013-2016 is er een gezonde financiële basis gelegd om de kernactiviteiten van MU voldoende te financieren. MU kiest er bewust voor om de toegangsprijzen laag te houden en met regelmaat gratis toegankelijk te zijn om zo haar doelstelling als presentatie-instelling om zo veel mogelijk mensen in contact te brengen met vernieuwende hedendaagse kunst niet uit het oog te verliezen. De verwerving van de benodigde eigen inkomsten wordt niet aan marktwerking onderhevig gemaakt, omdat MU er van overtuigd is dat een zo laag mogelijke drempel voorwaardelijk is om breed bereik en inhoudelijke waardering voor nieuwe kunst van jonge makers te voeden. De lage publieksinkomsten worden bovendien gecompenseerd door andere eigen inkomsten. De toenemende mate waarin MU succesvol co-produceert, co-creëert en gezamenlijk investeert in programma en educatie getuigt van creatief cultureel ondernemen door het hele MU team. Door voor specifieke projecten met meerdere partners heldere eigen begrotingen te hanteren hebben afzonderlijke activiteiten een overzichtelijk financieel risico zonder de kern van MU aan te tasten bij incidenteel tegenvallende resultaten. Co-financiers biedt MU naast de gebruikelijke tegenprestaties liefst specifieke diensten die samenhangen met het ontdekken, koppelen en laten ontkiemen van hedendaagse hybride talenten.

Door over de volle breedte van zowel programma als organisatie verder te professionaliseren heeft MU tussen 2013 en 2016 laten zien dat succesvol cultureel ondernemerschap draait om samenwerken, profileren en vanuit

eigen kracht handelen. Voldoende eigen inkomsten en publieksbereik zijn een bijna vanzelfsprekend gevolg. Door juist te werken vanuit de inhoud, met oog voor het talent van de toekomst, innovatieve samenwerking en behoeften in de directe omgeving, worden nieuwe kansen gecreëerd en waardevolle resultaten behaald.

Voor de periode 2017-2020 wordt deze strategie door bestuur en directie van MU verder verfijnd en doorgezet. MU zet een groot deel van haar middelen in voor de kerntaak – het presenteren van exposities - maar schept ook ruimte voor duurzaam 'investeren in cultuur', creatieve onderwijsvernieuwing en innovatieve talentontwikkeling. Met name op deze terreinen kan MU de nodige inspirerende partners en extra middelen aan zich binden om ook als voorbeeld stellende presentatie-instelling een blijvend gezond beleid en uitgebalanceerde financieringsmix te kunnen garanderen.