

Activiteitenplan

Inleiding

De Cacaofabriek beschikt over drie filmzalen, een expositieruimte en een concertzaal. De drie filmzalen hebben een seated capaciteit van resp. 120, 60 en 36. De concertzaal heeft een capaciteit van 500 (staan) of 150 (seated).

Naast deze voor culturele doeleinden te gebruiken zalen beschikt De Cacaofabriek ook nog over een ruime foyer (150-200 personen), over vier vergaderzalen (variërend van 6 tot 22 personen) welke allen ter beschikking staan voor lezingen, workshops, vergaderingen en inspiratiesessies. Deze ruimtes zijn ook beschikbaar voor verhuur.

Het brugwachtershuisje aan de kanaalzijde is ook in beheer van De Cacaofabriek. Waar mogelijk wordt deze bijzondere plek ingezet voor aanbod van culturele makers. Voormalig stadskunstenaar Luc de Graaff heeft hier residency gehouden tijdens zijn periode als stadskunstenaar. Op dit moment werkt de Helmondse kunstenaar Corry Smolders aan een project over het textielverleden van Helmond.

De Cacaofabriek is een publieke organisatie die zich niet alleen richt op de 'heavy users' van cultuur; het is onze opdracht en ambitie om ervoor te zorgen dat we voor een zo groot mogelijk deel van de gemeenschap film, muziek en kunst toegankelijk, relevant en beleefbaar maken. Daarnaast proberen we door middel van onze activiteiten aantrekkingskracht te creëren voor mensen buiten onze stad. De Cacaofabriek wil graag iedereen bereiken, maar dan ook echt iedereen. Iedereen is welkom in de Cacaofabriek en we willen graag dat iedereen meedoet!

Missie/doel van de Stichting

Met onze culturele activiteiten willen we verbinden, inspireren, vermaken, verbazen, leren, bewust maken en prikkelen. Kunst en cultuur moet voor alle inwoners van onze stad iets (kunnen) betekenen. En zoals andere Helmondse culturele instellingen zijn ook wij erop gericht om een inclusieve samenleving te bevorderen.

Op onze website hebben wij onze missie als volgt verwoord:

De Cacaofabriek is een plek van kunst & inspiratie, creativiteit & ontmoeting. Het is een culturele en creatieve hotspot voor de bevolking van Helmond en de regio Zuidoost Brabant. Een eigentijdse ontmoetingsplaats voor creatieve geesten en cultuurliefhebbers, oud en jong. De Cacaofabriek biedt een eigentijds programma op het vlak van beeldende kunst, (pop)muziek, film en culturele evenementen. Daarbij bieden we een podium aan talenten uit stad en regio. En, we geven inwoners en instellingen letterlijk en figuurlijk de ruimte en de ondersteuning om in co-creatie creatieve initiatieven te ontwikkelen en in de spotlights te zetten. Daarmee voortdurend een bijdrage leverend aan het culturele en creatieve leven in Helmond en haar regio.

Onderscheidend

De Cacaofabriek onderscheidt zich met drie cultuurdisciplines onder één dak en van elke discipline professioneel aanbod op hoog niveau.

Uniek is bijvoorbeeld de Cinelivezaal in de Cacaofabriek; een bioscoopervaring in de popzaal.

Oftewel, de bezoeker wordt audiovisueel maximaal geprikkeld. We hebben een subsidie ontvangen voor deze activiteit, met name ook omdat we hiermee (landelijk) voorloper zijn.

Voorts willen we de plek zijn waar maatschappelijke thema's bespreekbaar worden gemaakt.

Culturele activiteiten lenen zich zeer goed om bepaalde complexe of gevoelige thema's bespreekbaar te maken; denk bijvoorbeeld aan een film of docu als onderlegger.

In 2024 organiseerde de Cacaofabriek in samenwerking met het Loudnoise het Hellmond Open Air weekend; een voor Helmond uniek muziekfestival (want met entree) waar vanuit heel Nederland mensen naar toe kwamen. In totaal bezochten bijna 6000 mensen het festival. De samenwerking met Loudnoise verliep erg goed en gezamenlijk hebben we dan ook het voornemen uitgesproken om het festival jaarlijks terug te laten keren.

Pop

In onze popzaal hebben we per jaar ongeveer 80 producties met een breed muzikaal gehalte, maar ook workshops, benefietavonden, presentaties, etc. vinden hier plaats. We ontvangen in ons poppodium per jaar 12.000 bezoekers voor zeer uiteenlopende producties.

Programming

De popzaal van De Cacaofabriek is een middelgrote zaal met een capaciteit van maximaal 500 bezoekers. De grootte van de zaal sluit aan bij de omvang van de stad, maar is qua programmering best complex. De zaal is te klein voor de grote acts en te groot voor amateurs. Dat betekent creatief zijn in het zoeken naar mogelijkheden en het ontwikkelen van passende programmalijnen, welke aansluiten bij het animo van het publiek in de stad en regio. Wij zijn daarbij altijd uitgegaan van een breed muzikaal aanbod; voor elk wat wils. Van blues tot rock, maar ook metal, dance, hiphop, country, cabaret en klassiek. Daarnaast leent de zaal zich ook uitstekend voor talkshows, maar ook voor workshops ed. Vanaf 2018 zijn we gaan werken met steeds meer herkenbare programmalijnen waarin we onze eigen identiteit konden profileren, naar zowel publiek als naar boekingskantoren.

Film

In onze 3 filmzalen tonen we 52 weken per jaar gemiddeld meer dan 90 films per week. Dus meer dan 4.500 filmvoorstellingen per jaar met meer dan 40.000 bezoekers! Al jaren zoeken wij als Cacaofabriek een soort van middenweg als het gaat om onze identiteit. Uitgangspunt is nog steeds dat we gaan voor de kwaliteitsfilm (art-house) maar tegelijkertijd zijn we niet bang om waar mogelijk uitstapjes te maken naar meer commerciële films (grote titels, normaliter geassocieerd met commerciële bioscopen) maar zeker ook naar meer niche aanbod, van veelal kleine, onafhankelijke distribiteurs.

De Cacao Expo

Cacao Expo biedt ruimte en gelegenheid voor de ontwikkeling en groei van professionele beeldend kunstenaars en publiek. Het expositie-programma is divers: van jonge, net afgestudeerde kunstenaars tot ervaren toonaangevende kunstenaars, in alle media. Vaak wordt in de tentoonstellingen nieuw werk getoond dat speciaal voor de ruimtes in de Cacaofabriek is gemaakt. De Expo is gelegen in 3 monumentale, aan elkaar verbonden ruimtes. De lichtinval maakt de Expo bovendien uitermate geschikt om exposities te documenteren. Zo kunnen kunstenaars hun werk en werkproces onder de aandacht te brengen van kijkers, kenners en kopers. Het programma ontstaat veelal in co creatie met de kunstenaars.

Het tentoonstellingsprogramma wordt mede samengesteld door de artistieke commissie waarin vier personen zitting hebben. De commissieleden vertegenwoordigen verschillende gebieden in het beeldende kunsten veld. *Bert Loerakker* is een vooraanstaand Nederlands kunstenaar en heeft verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland gemaakt. *Sebastiaan Dijk* is een jonge succesvolle galeriehouder, zijn galerie Nasty Alice in Eindhoven wint steeds meer aan bekendheid in het landelijke galeriecircuit. *Ageeth Boermans* is directeur van CLIB Breda. Tot slot *Julienne Tullemans*, Hoofd Exposities. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de tentoonstellingen, de contacten met de kunstenaars, PR, educatie, het randprogramma en verdere publieksinformatie. Voor de jaarlijks terugkerende expositie van jong talent Fresh Cacao is er een meerjarige samenwerking met Carat, een club Helmondse ondernemers die kunst en cultuur een warm hart toedragen. Carat maakt het mogelijk om aan een van de kunstenaars van Fresh Cacao de Carat Lucas Gasselprijs toe te kennen.

Cacao Expo is partner van de Brabantse Talenthub Jump! Deze talenthub voor beeldende kunst biedt jonge kunstenaars een coaching programma ingevuld door de betrokken partners waarmee ondersteuning geboden wordt bij het ontwikkelen van een stevige en duurzame kunstenaarspraktijk. <https://www.talenthubbrabant.nl/talenthubs/jump-3>

We zien met regelmaat een van de kunstenaars uit Fresh Cacao terug in jump! .Door partner te zijn van jump! speelt de Cacao Expo een rol in de professionele ontwikkeling van jong talent over meerdere jaren, zowel in de prille beginfase als in de doorontwikkeling van de jonge kunstenaar.

Programma exposities vanaf September 2024 tot en met augustus 2025:

Het Moment van René Manders, 40 jaar fotojournalistiek

Being... van Jasper Groen, fotoportretten

25 augustus-29 september 2024

Typex en jonge stripmakers van de ArtEZ academie in Zwolle

13 oktober-30 oktober 2024

Holoscene van Adriaan Lokman en Jeroen Koolhaas

10 november 2024-5 januari 2025

World Press Photo exhibition 2024

18 januari-16 februari 2025

Fresh Cacao 8 in 2024 afgestudeerde kunstenaars aan vijf verschillende Nederlandse academies

23 februari-23 maart 2025

Grondstof met Karin Hoogesteger, Jerrold Saija, Kaneli&Smit, Margreet Hajee, Joppe Venema, Lucy Havel, Nan Groot Antink

6 april-25 mei 2025

De Eindhovense School: 12 schilders

8 juni-17 juli 2025

De Lichtstraat

In de lichtstraat, de verbindende gang tussen foyer en expo, hebben we de ruimte om toegankelijke presentaties te laten zien. Deze presentaties variëren van werk van lokale helden tot en met fotografie over maatschappelijke thema's. Voor lokale kunstenaars is het een fantastisch podium.

We zoeken waar mogelijk een verbinding met onze programmering, zoals portretten van dementerenden van twee Helmondse fotografen in combinatie met de film over dementie van Teun Toebes. Voor de komende periode staan de volgende presentaties gepland:

Being... Jasper Groen portretten van transpersonen

Stripmakersfestival: Actuele Stripmakers met maatschappelijke thema's

Jos Collignon: politiek cartoonist van de Volkskrant

IVN natuurfotografie

Belonging: zelfportretten van jonge vluchtelingen

Mannen met baarden Willeke van der Weerden

Samenwerkingspartners

Onderwijs

Bij onze onderwijsactiviteiten werken we samen met: ROC Ter Aa, Jan van Brabantcollege, Kunstkwartier, OBSH (stichting Openbaar Onderwijs), OMO scholengroep, PABO De Kempel.

Fonds Podiumkunsten

Sinds 2018 hebben wij van het Fonds Podium Kusten het predicaat Kernpodium verkregen. Hiermee scharen wij ons onder de professionele poppodia van Nederland.

Regio-podium

VNPF

Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals

NFO

Nederlandse Filmtheater Overleg

Cultuur Contact

Cultuurparticipatie voor onderwijs, zorg & welzijn.

Hart voor Cultuur

Ons samenwerkingsverband voor Cultuur voor de Stad. In het licht van de groeiambitie van Helmond overleggen we samen met het Kunstkwartier, Museum Helmond, het Speelhuis en de Bibliotheek over de cultuurambitie van de stad en de rol die ieder vervult in het ambitieplan.

Stages

De CacaoFabriek biedt stageplaatsen op het gebied van podium techniek (licht en/of geluid), bij de afdeling Marcom en kunsteducatie bij de expo.

Jump! Talenthub Brabant

Stichting Carat

Joong Helmond

Educatie

De Cacaofabriek biedt sinds de start in 2014 educatieve programma's aan bij exposities, het filmprogramma en in onze popzaal.

Educatie Exposities

De programma's bij de expo worden intern ontwikkeld, op maat gemaakt bij de thema's van een expositie. In 2025 vindt het educatieproject plaats bij de expositie Grondstof. Kunstenaars laten met hun kunstwerken de geschiedenis en onverwachte mogelijkheden zien van verschillende grondstoffen zoals wol, aarde, steenkool, planten en kruiden.

Ook komend jaar staat er weer een World Press Photo tentoonstelling op het programma. Het gehele voortgezet onderwijs én Stichting OBSH (Openbaar onderwijs Helmond) maken het samen met De Cacaofabriek mogelijk om deze wereldberoemde tentoonstelling naar Helmond te halen en gratis toegankelijk aan te bieden aan leerlingen en inwoners van Helmond en omgeving. Dit is uniek en we zijn daar dan ook heel trots op. In de vier weken van WPP bezoeken 2500 leerlingen de tentoonstelling onder begeleiding van ervaren museumdocenten. De foto's geven aanleiding om gesprekken te voeren over verschillende maatschappelijke onderwerpen, ethiek, het klimaat en de toekomst in een wereldomspannend perspectief.

<https://cacaofabriek.nl/expo/world-press-photo-helmond>

Educatie film

In 2024-2025 wordt er een educatieproject gestart in samenwerking met Filmhub Zuid en Cultuurcontact voor filmeducatie voor het PO. Het VO kan op aanvraag films boeken over relevante maatschappelijke thema's, desgewenst met een aanvullende Q&A.

OBSH (Openbaar onderwijs Helmond) ontwikkelt culturele programma's voor de leerlingen. De Cacaofabriek is een van de partners van deze programma's: de vakantieprogramma's die in de zomer en herfst plaatsvinden én bij de Portfolioklas: een talentontwikkelprogramma voor leerlingen van groep 8.

Erfgoedrondleiding

De Cacaofabriek gaat in 2024 een vernieuwde erfgoed rondleiding ontwikkelen over de geschiedenis van De Cacaofabriek met financiële steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie. De Cacaofabriek, een monument van industrieel erfgoed, dient als het levende canvas voor deze nieuwe rondleiding. Door het gebruik van binaurale opnametechnieken, wordt er een 3D –stereogeluidssensatie gecreëerd die de luisteraar midden in de actie plaatst, alsof die zij aan zij staan met de historische figuren wiens verhalen we tot leven brengen. Historica Freke Sens tekent voor het historisch onderzoek waarop de verhalen gebaseerd zullen worden. Beam It Up ontwerpt de audiovisuele content en draagt zorg voor de benodigde techniek. De rondleiding wordt samen met het onderwijs (PABO De Kempel, OMO scholengroep) de Heemkundekring en onze vrijwilligers ontwikkeld

Samenwerking met ROC ter AA

In 2024 heeft de afdeling productontwerp en design de eindexamenontwerpen van de leerlingen gepresenteerd in een expositie in De Lichtstraat. Deze samenwerking is zo goed bevallen dat we in 2025 meerdere disciplines gaan betrekken bij deze presentatie en er een regionaal MBO festival van willen maken.

Inclusiviteit en diversiteit

Sinds 2022 ontwikkelt De CacaoFabriek een speciaal programma met exposities, optredens in de popzaal en filmprogrammering voor de queer community onder de overkoepelende naam **Under the Rainbow**. Het filmprogramma komt tot stand in samenwerking met filmprogrammeur Luuk van de Ven. Met zijn All Inclusive filmprogramma brengt hij de nieuwste queer films naar onze filmzaal, waarbij hij ook als host optreedt. Het komende jaar zullen we weer op elke derde dinsdagavond van de maand een All Inclusive film aanbieden. We hebben een jaarlijkse Gay Sing a Long in de popzaal onder leiding van Dragqueen Crow. Een bijzondere nieuwe loot aan deze stam is het Purple Power programma voor de jonge queers. We werken hiervoor samen met de GSA groepen van de middelbare scholen in Helmond en omgeving. In de expositie brengen we incidenteel queer aanbod met fotografie en beeldende kunst.

We streven naar een goede afspiegeling van onze samenleving in ons aanbod en in ons team van medewerkers en vrijwilligers. We werken samen met partners die ons daarbij kunnen helpen, zoals de LEV groep.

Culture Club: programma voor jongeren

In 2024 start De CacaoFabriek een speciaal jongerenprogramma met de naam Culture Club. Op de planning staat een frisse feest in de popzaal, een groot Manga evenement dat vorm krijgt in cocreatie met jonge aanhangers van deze Aziatische subcultuur en een MBO festival met jonge makers in design, mode, film en muziek.