

## Artikel

# Het kunstonderwijs en the culture

## Impact vanuit authenticiteit

**W**aar ik vandaan kom, was het niet vanzelfsprekend om meteen alle kansen en mogelijkheden te hebben. Ik ben begonnen als autodidact, heb mezelf via de mbo-muzikantenopleiding verder ontwikkeld en uiteindelijk het conservatorium doorlopen. Hoewel ik mijn papiertje heb behaald, blijft de vraag of dit nog altijd de enige route naar succes is.

Na het behalen van mijn diploma solliciteerde ik op een open vacature als docent muziekproductie bij het conservatorium. Hoewel ik aan de gestelde eisen voldeed, viel de keuze op iemand met een veel groter trackrecord in de scene en meer naamsbekendheid, terwijl deze persoon niet per se afgestudeerd hoefde te zijn. Dit laat zien dat het niet draait om een papiertje, maar om *what you can bring to the table* – je impact en de verandering die je teweegbrengt.

Mijn reis laat zien hoe de principes van the culture – actie, authenticiteit en samenwerking – innovatie mogelijk maken zonder strikt afhankelijk te zijn van traditionele structuren. Het toont aan dat succes vaak voortkomt uit wat je doet, wie je bent en hoe je samenwerkt, en minder uit de traditionele verwachtingen die voortvloeien uit een diploma.

### Buiten de gebaande paden

The culture is een movement die geworteld is in actie. Het principe *Each One Teach One* en de *Do It Yourself*-mentaliteit hebben talloze autodidacte makers voortgebracht die impact hebben gemaakt, vaak zonder ooit een diploma te behalen. Van de hiphopscene tot de hedendaagse creatieve industrie: the culture laat zien dat succes draait om visie, veerkracht en het vermogen om buiten de gebaande paden te denken. Het doorbreekt barrières en biedt makers de kans om vanuit authenticiteit impact te maken.

Als directeur, bestuurder, oprichter van Sound Bulletz en Stichting Hip-Hoop werk ik dagelijks aan het creëren van kansen voor makers en gemeenschappen. Sound Bulletz is een muziekstudio en creatief platform waar artiesten ondersteund worden in hun artistieke ontwikkeling via professionele opnamemogelijkheden, coaching en samenwerkingen. Stichting Hip-Hoop richt zich op jongeren en talentontwikkeling met workshops, optredens en educatieve programma's. Deze initiatieven benadrukken de kracht van hiphop als kunstvorm met maatschappelijke impact en helpen jongeren hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Dit geeft mij een uniek perspectief op hoe creativiteit en persoonlijke ontwikkeling samenkomen in zowel individuele als collectieve groei.

## Jeremiah Durand

Succes komt vaak voort uit wat je doet, wie je bent en hoe je samenwerkt, en minder uit de traditionele verwachtingen die voortvloeien uit een diploma. Een beweging als the culture laat zien dat ook makers zonder ‘papiertje’ impact kunnen maken en verandering teweegbrengen. Deze ontwikkeling zette de auteur aan tot nieuwe initiatieven en stelt het kunstonderwijs voor nieuwe uitdagingen.

Ik heb programma's ontwikkeld die kunstenaars niet alleen helpen hun artistieke vaardigheden verder te ontwikkelen, maar hen ook inzicht geven in de zakelijke kant van de creatieve industrie. Ze leren hoe ze hun werk kunnen presenteren, marketingstrategieën toepassen en hun netwerk uitbreiden. Dit proces heeft velen van hen gevormd tot zelfstandige kunstenaars met een breder perspectief en een sterke basis om verder te groeien. Toch lopen veel creatievelingen en kunstenaars in de beginfase vast. De kloof tussen beginnende en gevestigde kunstenaars is groot, en zonder de juiste middelen, begeleiding of een sterk netwerk, geven velen het uiteindelijk op. Dit is een groot gemis, omdat veel talent hierdoor verloren gaat. Daarom heb ik me altijd hard gemaakt om een omgeving te bieden waarin makers kunnen leren, experimenteren en zichzelf stretchen. In deze omgeving krijgen ze de tools en ondersteuning die ze nodig hebben om hun weg te vinden in de creatieve industrie. Idealiter zouden deze vaardigheden op een opleiding worden meegegeven. Een opleiding blijft een waardevolle tool, maar is geen garantie voor succes. Bovendien is niet iedereen geschikt voor een opleiding. Dat geeft niet, want wat echt telt, is een combinatie van visie, doorzettingsvermogen en de ruimte om jezelf te ontwikkelen op een manier die bij jou past. The culture bewijst dat keer op keer.

### Het belang van community

Een van de meest waardevolle lessen uit the culture is het belang van community. Dit principe vormde de basis voor het oprichten van de Stichting Hip-Hoop, tijdens mijn tijd op de mbo-muzikantenopleiding (2011). Ik zag in mijn omgeving hoe weinig kansen en mogelijkheden er waren, en wilde dat veranderen. Mijn doel was om iets groters neer te zetten dan alleen muziek – een platform dat mensen inspireert en verbindt. Dit weerspiegelt ook de essentie van the culture: kansen en mogelijkheden zelf creëren, zien en pakken, en de benodigde skills ontwikkelen om daarin succesvol te zijn. De naam Hip-Hoop staat voor hip – de stijl – en hoop – de beweging. De slogan, Hip is de stijl, Hoop is the movement, vat de kern samen: het draait om de manier waarop je hoop overbrengt en mensen inspireert op jouw eigen, authentieke manier. Door mensen te begeleiden in het vinden van hun kracht en hen te stimuleren om die kracht in te zetten, versterkt de community niet alleen het individu, maar ook de groep als geheel.

De ideale opleiding is er een die ruimte biedt voor experiment, waar falen wordt gezien als een stap naar succes, en waar studenten zich kunnen omringen met mentoren en peers die hen uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Bij een talentontwikkelingsorganisatie zag ik hoe dit werkte. Artiesten die elkaar hielpen →

met optredens, feedback gaven op elkaars werk en samen muziek maakten, groeiden sneller dan wanneer ze alleen werkten. Dit is het belang van community: een plek waar creativiteit, samenwerking en authenticiteit samenkomen om groei mogelijk te maken.

Wanneer studenten samenwerken met gelijkgestemden, kunnen ze elkaar inspireren en ondersteunen. Stel je voor dat kunstvakopleidingen deze filosofie omarmen: studenten bouwen samen bedrijven, creëren nieuwe projecten en leren van mentoren die zelf actief zijn in het veld. Dit versterkt niet alleen hun vaardigheden, maar biedt ook een platform voor samenwerking en groei.

### Sleutel tot succes

Ondernemerschap is een element dat vaak ontbreekt in kunstvakopleidingen, terwijl het essentieel is om duurzaam te kunnen creëren en beheren. De wereld verandert razendsnel, en succesvol zijn betekent meebewegen met die veranderingen. Jongeren moeten niet alleen leren hoe ze hun kunst kunnen maken, maar ook hoe ze die kunnen delen, verkopen en onderhouden. Het gaat erom zelfredzaam te zijn in hun artistieke ontwikkeling. Tijdens mijn carrière heb ik projecten geleid die artiesten hielpen om hun eigen pad te vinden, zowel nationaal als internationaal. Deze projecten waren gericht op het ontwikkelen van vaardig-

---

**Kunstonderwijs zou een hybride model moeten omarmen, waarin creativiteit en zakelijk inzicht hand in hand gaan**

heden die verder gaan dan artistieke creatie, zoals marketing, het opbouwen van netwerken, en het duurzaam beheren van hun werk. Mijn aanpak is gericht op het versterken van visie en strategie, zodat makers niet alleen hun kunst kunnen ontwikkelen, maar ook een blijvende impact kunnen creëren. Bij het coachen van jongeren begin ik altijd met vragen zoals: ‘Wat wil je bereiken?’ en ‘Hoe wil je dat mensen jou zien?’ Deze gesprekken helpen hen om een helder doel te stellen en stappen te ondernemen om dat doel te bereiken. Kunstonderwijs zou een hybride model moeten omarmen, waarin creativiteit en zakelijk inzicht hand in hand gaan, om studenten voor te bereiden op een duurzame toekomst.

### Internationale inspiratie

Samenwerking over grenzen heen heeft laten zien hoe universeel de principes van the culture zijn. Ik heb internationale samenwerkingen opgezet en artiesten de kans geboden om hun werk en verhalen naar een breder podium te brengen. Een hoogtepunt was het begeleiden van artiesten naar het South by Southwest (SXSW) Festival in Austin, Texas. Dit gerenommeerde festival is een belangrijk platform voor opkomende artiesten uit de hele wereld, waar muziek, film en interactieve media samenkomen. Voor diverse artiesten was dit een unieke kans om hun talenten internationaal te presenteren. Via het Dutch Drop-off programma (dat ik had opgezet binnen de organisatie waar ik werkzaam was als directeur) kon ik hun deze kans bieden. Voor een van de deelnemers werd een droom werkelijkheid. Door een optreden op het festival werd deze artiest opgemerkt door een andere curator, wat leidde tot een vervolgoptreden. De connecties die daar zijn opgebouwd, evenals de respons en erkenning van het publiek, waren de bevestiging dat het tijd was voor een volgende stap in de carrière.

Om de principes van the culture te integreren in het kunstonderwijs, kunnen opleidingen leren van programma's zoals het Dutch Drop-off programma, waarbij autodidacte makers en professionals uit het veld direct betrokken worden. Denk aan projecten waarin autodidacten een docentenrol vervullen, inspiratiesessies leiden of in een-op-een-coaching verbinding maken met talenten. Dit soort maat-

werkprogramma's, gericht op de DIY-mentaliteit en ondernemerschap, biedt studenten de tools om niet alleen artistiek succesvol te zijn, maar ook zakelijk zelfredzaam. Kunstvakopleidingen kunnen zo niet alleen beter aansluiten bij de praktijk, maar ook de community-gedreven benadering van the culture versterken. Het draait hierbij om meer dan alleen vaardigheden leren; het gaat om verbinding, samenwerking en het gezamenlijk vormen van een duurzame artistieke toekomst.

### **Toekomstig kunstonderwijs**

Het kunstonderwijs kan veel leren van the culture en de kracht van autodidactisch talent. Het draait immers niet alleen om diploma's, maar vooral om visie, impact en het vermogen om jezelf steeds opnieuw uit te vinden. Door open te staan voor nieuwe benaderingen en ervaringen kan het onderwijs zich aanpassen aan de realiteit van nu en relevant blijven in een snel veranderende wereld. In een tijd waarin tools zoals AI, apps en goedkope apparatuur steeds toegankelijker worden, moeten kunstopleidingen waken om niet overbodig te worden. Naast deze technologische vooruitgang zijn er steeds meer communities en netwerken waar makers elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en samenwerken. Dit maakt het voor kunstopleidingen des te belangrijker om zich te richten op wat hen onderscheidt: persoonlijke begeleiding, ruimte voor authenticiteit en het ontwikkelen van vaardigheden die verder gaan dan wat technologie of communities alleen kunnen bieden.

Kunstopleidingen moeten niet alleen meebewegen met deze veranderingen, maar ook de vraag beantwoorden: wat zijn de essentiële skills die kunstenaars nodig hebben om hun ambities waar te maken? Het toekomstgerichte kunstonderwijs moet deze vaardigheden bieden en studenten leren hoe ze zichzelf kunnen positioneren in een wereld vol mogelijkheden. Het erkennen en omarmen van autodidactische makers biedt opleidingen bovendien een enorme kans om meer ruimte te creëren voor experiment en authenticiteit. Door praktijkervaring, ondernemerschap en samenwerking te integreren, heeft het kunstonderwijs de potentie om een katalysator te zijn voor een nieuwe generatie makers en een creatieve industrie die blijft evolueren.

Toekomstgericht kunstonderwijs biedt niet alleen kennis, maar ook ruimte voor experiment, authenticiteit en samenwerking. Het leert makers hun eigen kracht te vinden en die te gebruiken om impact te maken op hun eigen manier. Het gaat er niet alleen om wát je leert, maar ook om hóe je het toepast, je authenticiteit behoudt en betekenisvolle verandering teweegbrengt. Zo wordt kunstonderwijs een plek waar creativiteit, persoonlijke groei en netwerken samenkomen om de makers van morgen te versterken. •



**Jeremiah Durand**  
is creatief ondernemer,  
muzikant, docent,  
bestuurder. Hij is directeur  
van Muziek@Maassluis  
Fotografie: Sean Brian