

Plan 2021-2024

Aanvraag meerjarige productiesubsidie

Fonds Podiumkunsten

Inhoudsopgave

1. Cello Octet Amsterdam	3
1.1 Wij zijn Cello Octet Amsterdam	3
1.2 Missie > hier staan wij voor	3
1.3 Historie > zo ver zijn we gekomen	4
1.4 Visie > hier gaan wij voor	4
1.5 Ons beroep op het Fonds Podiumkunsten	4
2. Activiteiten 2021-2024	5
2.1 Programmatische lijnen	5
2.2 Lijn 1 > Nieuwe muziekproducties	5
2.3 Lijn 2 > Interdisciplinaire producties	8
2.4 Lijn 3 > Hernemingen van succesprogramma's	10
2.5 Lijn 4 > <i>Common ground</i> initiatieven	11
2.6 Talentontwikkeling	12
3. Publieksbereik	13
3.1 Groei van publiek in diversiteit	13
3.2 Doelgroepen	13
3.3 Ingrediënten van ons marketingplan	14
3.4 Het Octet in bioscoopfilms	14

1. Cello Octet Amsterdam

1.1 Wij zijn Cello Octet Amsterdam

In dit eerste hoofdstuk schetsen wij wie we zijn, wat wij doen en waarom, en hoe we zo ver gekomen zijn. Maar laten we onszelf eerst introduceren. In feite geeft onze naam direct ons artistiek profiel weer:

Cello

De cello is van alle instrumenten misschien wel het meest menselijke en verhalende instrument. Een cello kan praten, zingen, fluisteren en grommen. Ze spreekt rechtstreeks tot de ziel, en zoals Arvo Pärt zegt: *“Die cello ist Liebe”*. De liefde voor cello brengt ons als ensemble bij elkaar en ons publiek heel dichtbij.

Octet

Acht cello's betekenen ultieme homogeniteit en tegelijk volledigheid in toonbereik, klankkleur en expressie. Acht cellisten vormen, door ons gemeenschappelijke instrument en vanuit onze diverse achtergrond, één organisme met vele gezichten en oneindige mogelijkheden. De Octetleden zijn (van links naar rechts) Alistair Sung, Rares Mihailescu, Sanne Bijker, René van Munster, Geneviève Verhage, Sanne van der Horst, Esther Torrenga en Claire Bleumer.

Amsterdam

Amsterdam biedt ruimte voor experiment, innovatie en verbinding. Cello Octet Amsterdam voelt zich hier thuis als ontdekkingsreiziger in de muziek en de podiumkunsten. Het is de ideale (uitvals)basis voor een internationale, grensverleggende concertpraktijk.

Cello Octet Amsterdam 2020, foto Merlijn Doornik

1.2 Missie > hier staan wij voor

Cello Octet Amsterdam is het enige fulltime cello-octet ter wereld. Met onze internationaal geroemde klank en topkwaliteit zijn wij een essentiële partner voor componisten als Philip Glass en Arvo Pärt en geven wij tientallen andere hedendaagse componisten een mondiaal publieksbereik. Hoe divers ook in genre en vorm, de muziek die het Octet speelt, appelleert altijd aan het fysieke: de lijfelijke ervaring en het oorspronkelijke muzikale instinct van zingen, dansen en in vervoering raken. Onze twee hoofddoelstellingen zijn *het maken van grensverleggende nieuwe muziek* en *het combineren met verschillende kunst disciplines*. Beide hoofddoelstellingen zijn met onze bewuste publieksstrategie verbonden: musiceren op het allerhoogste niveau én experimenteren in vorm en inhoud leiden tot verdieping van onze band met bestaand publiek en tot verbreding met nieuw publiek.

1.3 Historie > zo ver zijn we gekomen

Cello Octet Amsterdam is 30 jaar geleden opgericht als Conjunto Ibérico. Sindsdien hebben wij fundamentele keuzes gemaakt die ons huidige profiel bepalen. Een terugblik, als opmaat voor onze visie op onze toekomst:

Sinds 1989 > hedendaags

Cello Octet Amsterdam is al dertig jaar een hedendaags muziekensemble. Hedendaags betekent voortdurende verandering: altijd anders, vloeibaar. Het Octet slaagt er uitstekend in de urgentie te herijken en belangrijk te blijven voor nieuwe generaties publiek en makers. We hebben een groeiend vast publiek omdat veel mensen de eigen signatuur en actuele relevantie herkennen en omarmen. Als eerste fulltime cello-octet ter wereld, ligt de focus op de creatie van nieuw repertoire. Het Octet verstrekt opdrachten aan de meest beluisterde componisten van deze tijd én aan experimentele vernieuwers, wat in 30 jaar heeft geleid tot meer dan 80 wereldpremières.

Sinds 2009 > Amsterdam als thuisbasis

In 2009 vestigden wij ons in Amsterdam en wijzigden onze naam in Cello Octet Amsterdam. Als internationaal samengesteld en georiënteerd ensemble voelen wij ons hier thuis. Sindsdien spelen we bovendien zonder dirigent, ook als het repertoire complex is. Het publiek waardeert de uitstraling, het onderlinge contact en het speelplezier dat die speelwijze van ons vraagt.

Sinds 2012 > naast muzikaal ook interdisciplinair

Het creëren van eigen repertoire zit in ons bloed en is uitgegroeid tot een sterke innovatiedrang. Op zoek naar breder publiek voor nieuwe muziek kiest het Octet sinds 2012 geregeld voor een interdisciplinaire rol. De cellisten ontwikkelen sindsdien ook hun fysiek-theatrale talenten en werken intensief samen met choreografen, theatermakers en scenografen. Dit leidde reeds tot succesvolle producties als *Cellostorm* (2012), *Een pure formaliteit* (2014), *Instant Happiness* (2016), *Instant Love* (2018) en *Cellokrijgers* (2018). In deze interdisciplinaire vorm speelt het Octet niet alleen zonder dirigent maar ook alles uit het hoofd, een voorwaarde om een overtuigende theatrale rol of choreografie neer te zetten.

Sinds 2014 > zelforganisatie

Het Octet is sinds 2014 niet alleen op het podium een collectief, maar ook backstage een zelfsturende organisatie waarin de cellisten zelf de leiding hebben: artistiek, zakelijk en productioneel. Deze organisatievorm sluit perfect aan op onze artistieke uitgangspunten en werkwijze. Wij hebben bewezen dat we als cellisten de meerwaarde van onze producties uitstekend kunnen realiseren en verkopen. In het aanvraagformulier lichten we onze organisatie en governance toe.

Sinds 2016 > maatschappelijk betrokken

We willen, vanuit onze aangescherpte artistieke visie, meer maatschappelijke waarde leveren voor bestaand en nieuw publiek. In het *Instant*-drieluik snijden wij maatschappelijk urgente thema's aan: de consumptie van wegwerpgoederen, mensenhandel en eenzaamheid.

1.4 Visie > hier gaan wij voor

Het Octet beoogt een *common ground* voor de toekomst van de hedendaags gecomponeerde muziek. Muziek is deel van de taal van onze tijd en breed verstaanbaar in een diverse samenleving. Het Octet wil in een samenleving die onderhevig is aan polarisering en radicalisering, op zoek gaan naar gemeenschappelijkheid, naar wat ons bindt. Vanuit de *common ground* van muziek als universele taal, willen de cellisten diverse perspectieven en verhalen omarmen en waarderen. Met onze muzische en performerskwaliteiten willen wij een breed publiek aanspreken en aanzetten tot een groter gesprek. Ook willen wij met onze unieke vormen van presentatie én organisatie onze vakgenoten inspireren.

1.5 Ons beroep op het Fonds Podiumkunsten

We hebben ons in 2017-2020 artistiek doorontwikkeld en zijn betekenisvol geweest voor publiek en de podiumkunsten. We willen blijven tonen dat we veel meer zijn dan alleen een muziekensemble. Om onze ambities voor 2021-2024 te verwezenlijken, vragen we aan het Fonds Podiumkunsten een jaarlijkse productiesubsidie van € 200.000. Die middelen gebruiken wij voor ontwikkeling van artistieke producties, voor publieksverbreding in Nederland en voor volledige vergoeding van onze beheerorganisatie.

2. Activiteiten 2021-2024

2.1 Programmatische lijnen

In de komende jaren wil het Octet zijn toppositie in de hedendaags gecomponeerde muziek bestendigen en opnieuw zijn excellentie tonen met interdisciplinaire muziekvoorstellingen. De maatschappelijke relevantie versterken wij door het bouwen van een gemeenschap met ons publiek, het tonen van verschillende perspectieven met andere makers en het boeien en binden van bredere publieksgroepen. Wij hebben onze artistieke uitgangspunten en ambities vertaald in vier programmatische lijnen, die wij invullen met artistieke, maatschappelijke en publieksgerichte activiteiten:

Lijn 1 > Nieuwe muziekproducties > 3 producties per seizoen, 87 voorstellingen in 4 jaar

Lijn 2 > Interdisciplinaire producties > 1 productie per seizoen, 100 voorstellingen in 4 jaar

Lijn 3 > Hernemingen van succesprogramma's > 2 producties per seizoen, 28 of meer voorstellingen in 4 jaar

Lijn 4 > Common ground initiatieven > 3 à 4 initiatieven per seizoen, waaronder 28 voorstellingen in 4 jaar

2.2 Lijn 1 > Nieuwe muziekproducties

Door het regelmatig presenteren van nieuwe muziekproducties, bevestigen wij ons profiel als innoverend hedendaags muziekensemble. De artistieke ambities hierbij zijn:

- **Topkwaliteit leveren** > Het vakmanschap van het Octet staat buiten kijf. Wij willen het Octet doorontwikkelen tot een ensemble van mondiaal niveau, onder meer door het intensiveren van voorbereiding, zeggingskracht en evaluatie.
- **Onderscheidende artistieke signatuur uitdragen** > Cello Octet Amsterdam tovert graag uitvoeringen van één groot werk of één componist om tot een beleving. Bij alle nieuwe muziekproducties werken we nauw samen met componisten. Wij brengen onze artistieke visie in vanaf het eerste moment van het maakproces – een werkwijze die de oorspronkelijkheid van de producties versterkt. Hoe uniek wij als Cello Octet zijn, willen we bovendien nog sterker dan voorheen met het publiek delen. Doel is om 90% van de voorstellingen uit het hoofd te spelen; dat doen wij al in alle interdisciplinaire producties en een deel van de concerten. Door ook bij 'reguliere' concerten geen bladmuziek te gebruiken, zal de kwaliteit van samenspel en communicatie met het publiek groeien en daarmee de zeggingskracht.
- **Culturele diversiteit in programmering integreren** > Dit is een natuurlijke volgende stap in onze artistieke ontwikkeling en een manier om ons idioom uit te breiden. Door de verworven naam van het Octet en onze open, nieuwsgierige opstelling in samenwerkingsrelaties, gaan componisten en makers van verschillende achtergronden graag in op de uitnodiging tot samenwerking. Hiermee laten we perspectieven horen die nog weinig te horen zijn op Nederlandse concertpodia, vanuit de overtuiging dat juist een breed scala aan perspectieven een hoge artistieke kwaliteit waarborgt. Door op het podium de kloof tussen verschillende muziektradities te dichten, beogen we bij het publiek meer wederzijds begrip voor diverse artistieke en maatschappelijke perspectieven teweeg te brengen.

2021-2022

Voor 2021 en 2022 voorzien we zes nieuwe producties. Premiëreplekken voor deze producties zijn o.a. TivoliVredenburg, A-Lab en de Cello Biënnale. We zijn *ensemble in residence* bij November Music in 2021. Productie en verkoop zijn in handen van het Octet.

'8' van Michael Gordon,
Muziekgebouw aan 't IJ, 2019

1. *Severade*

Na *No man's land* van Kate Moore, Ten Holt's *Canto Ostinato* en 8 van Michael Gordon, heeft het Octet zijn zinnen gezet op een nieuw avondvullend werk van Maxim Shalygin, voor het Octet én de eigenzinnige celliste Maya Fridman, Dutch Classical Talent winnaar 2019. Rob van den Broek bouwt speciaal voor *Severade* een nieuw instrument, waarbij lange aluminium buizen met snaren zich vertakken van Maya Fridman naar de acht Octetcellisten. De eerste prototypes klinken veelbelovend en geven de acht plus één cello's een mystieke, onheilspellende nieuwe dimensie.

- Compositie: Maxim Shalygin
- Solist > Maya Fridman, cello
- Instrumentbouwer > Rob van den Broek
- 10 voorstellingen, wereldpremière TivoliVredenburg, april 2021

2. *West of the Moon (werktitel), met Kinan Azmeh*

Bekend van zijn samenwerking met cellist Yo-Yo Ma (o.a. in het Silkroad Ensemble, waarmee hij een Grammy Award won), is de Syrische componist/klarinetist Kinan Azmeh de gedroomde verbinder van diverse muzikale werelden. Muziek is voor Azmeh een plek om conflicten en culturele verschillen te overstijgen. In zijn idioom speelt Arabische folklore een rol maar vooral ook het verhaal dat hij wil vertellen. Samen met ons gaat hij aan de slag met een actueel maatschappelijk thema voor de compositieopdracht.

- Compositie > Kinan Azmeh
- 8 voorstellingen, wereldpremière November Music, 2021

3. *World of Echo*

Multi-genre cellist/zanger/componist/producer Arthur Russell (1951-1992) was zijn tijd ver vooruit en een pionier-op-cello. Zijn invloed op hedendaagse artiesten (zoals Philip Glass en James Blake) is enorm, maar toch is zijn eigen muziek bij een breder publiek vrijwel onbekend. In 2021 vieren we het 70ste geboortjaar van Arthur Russell en het 35-jarig jubileum van *World of Echo*, het enige soloalbum dat Russell tijdens zijn leven uitbracht. Aart Strootman (winnaar van o.a. de Gaudeamus Award en de Matthijs Vermeulenprijs), meester in het vertalen van elektronische geluiden en effecten naar een akoestische bezetting en ervaren arrangeur van iconische pop-albums, kan als geen ander Arthur Russell's muziek 'herklanken' voor een breed publiek. Strootman arrangeert voor ons *World of Echo* en schrijft nieuwe composities gebaseerd op Russell's nalatenschap (in beheer bij het Lincoln Center in New York).

- Componisten > Arthur Russell, Aart Strootman
- Vocalist > n.t.b.
- Teksten > Arthur Russell
- 10 voorstellingen, wereldpremière November Music 2021

4. *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*

Met *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band* van The Beatles werden in 1967 alle wetten van pop en rock overschreden. The Beatles gingen met ongekende opname-experimenten los op dit conceptalbum, omdat ze wisten dat ze het nooit live zouden uitvoeren. Cello Octet Amsterdam waagt het om een instrumentale *live* versie te spelen van – voor velen – de beste popplaat aller tijden. Een enorme technische en artistieke uitdaging die het Octet met een zeer ervaren vakman en grote creatieve geest durft aan te gaan: componist, gitarist en pop/rockzanger David Dramm. Het collectief geheugen wordt opgeschud en de iconische songs – nog altijd revolutionair én aanstekelijk – zullen klinken als nooit tevoren.

Zo mogelijk nog iconischer dan de muziek, is de cover van *Sgt. Pepper's*. Regisseur Titus Tiel Groenestege zal in aankleding en vormgeving de opwindendheid voelbaar maken die *Sgt. Pepper's* in de kunstwereld teweegbracht. Met vormgeving en projectie wordt het Octet neergezet als een revolutionaire cello-band.

- Composities/arrangementen > David Dramm
- Regie/vormgeving > Titus Tiel Groenestege
- 10 voorstellingen januari–april 2022, wereldpremière Cello Biënnale 2020

5. *East of the sun (werktitel), met Kayhan Kalhor*

De Iraans-Koerdische componist en kamancheh-speler Kayhan Kalhor is een grootheid in de Perzische muziekwereld. Zijn missie is om de muziek uit Khorasan en Kurdistan bekend te maken bij een wereldwijd publiek en een volwaardige stem te geven in de actuele muzieksceen. Vijf van zijn opnames ontvingen *Grammy*-nominaties waarvan hij er een verzilverde. Hij werkte samen met toonaangevende Perzische musici maar ook met Westerse ensembles als het Kronos Quartet. De kamancheh is een vroege voorloper van de viool en daarmee verwant aan de cello, en vanuit die gezamenlijkheid willen de cellisten en Kalhor hun speeltechnieken en muzikaal idioom uitwisselen in een nieuwe compositie van Kalhor voor Cello Octet, kamancheh en elektronica.

- Componist/solist > Kayhan Kalhor, kamancheh
- 5 voorstellingen, najaar 2022

6. *Standards*

De legendarische *Bang on a can* componist David Lang schrijft een avond vol *smoky tunes* voor de warme stem van Nora Fischer en de zwoele, diepe klank van onze acht cello's. Over liefde en verloren liefde. Inspiratie voor deze liedcyclus vond David Lang in opnames van de Amerikaanse jazz-zangeressen Billie Holiday en Sarah Vaughan. Lang schrijft zelf teksten voor de liederen, vrij naar liefdesliederen van de veertiende-eeuwse componist en dichter Guillaume de Machaut.

- Compositie > David Lang
- Solist > Nora Fischer, zang
- 10 voorstellingen, voorjaar 2022

2023-2024

Voor de muziekproducties in 2023 en 2024 beschrijven we alvast drie plannen. We houden ook bewust ruimte in deze programmatische lijn om op nieuwe ideeën of ontwikkelingen in te kunnen spelen.

- *Hanna & Alma live*

Eind 2022 gaat *Hanna & Alma* in première, een Duits-Nederlandse speelfilm van regisseur Jiska Rickels (producent: BASIS BERLIN Filmproduktion). Het Octet speelt een belangrijke rol in de film: de hoofdrolspeelster Alma (n.t.b. Duitse actrice) is celliste in het Octet. Naast een substantiële acterende rol in de film, neemt het Octet ook de soundtrack op (deels bestaand Octetrepertoire, deels nieuw geschreven door n.t.b. filmcomponist). *Hanna & Alma live* wordt een concert met projectie van de speciaal voor dit programma door Jiska Rickels bewerkte filmbeelden.

- *Ahmet Polat & Michael Gordon*

Bijna tastbaar is de muziek van Michael Gordon: de compositie *8* die hij voor het Octet schreef, werd door publiek ook wel een 'sculptuur' genoemd, zo sterk verandert zijn muziek je perceptie van de ruimte. De muziek van Michael Gordon inspireert filmmaker/fotograaf Ahmet Polat en het Octet om de komende jaren te onderzoeken hoe geluid en lichtprojecties de perceptie van de ruimte zo kunnen manipuleren dat er een nieuwe dimensie ontstaat.

- *Qasim Naqvi*

Componist Qasim Naqvi (bekend van o.a. *Dawn of midi*) heeft samen met Octet-cellicist Alistair Sung een compositie ontwikkeld voor cello solo en elektronica. Als vervolg hierop componeert hij een groot nieuw werk voor ons.

2.3 Lijn 2 > Interdisciplinaire producties

In deze programmajijn komen onze volgende artistieke uitgangspunten en ambities samen:

- Het door middel van muziek invoelbaar maken van relevante maatschappelijke thematiek
- Een grotere zeggingskracht door verbreding van ons spectrum aan speel- en performancetechnieken

We realiseren deze artistieke ambities door samen met makers te zoeken naar nieuwe interdisciplinaire vormen. Het Octet heeft deze coproducties geïnitieerd en neemt nog meer dan voorheen eigen artistieke verantwoordelijkheid, opdat onze visie en oorspronkelijkheid tot uitdrukking komen. Wij werken samen met de gekozen partners om drie redenen: zij erkennen de muziek en de ijzersterke fysiek-theatrale rol van het Octet als de drijvende krachten van de voorstelling, zij omarmen onze werkwijze (een gezamenlijk creatief proces van de cellisten en andere makers) en zij brengen ons buiten onze eigen comfortzone.

Instant Love op Oerol 2018, foto Moon Saris

We streven hiermee tevens naar het bereiken van nieuwe publieksgroepen, zoals de achterban van de makers en coproducten, culturele omnivoren en jong en maatschappelijk geëngageerd publiek. Dit publiek bereiken we mede via andere speelplekken zoals theaters en festivals. We voorzien vijf producties:

1. *Instant Loneliness (2020-2021)*

Na de succesvolle voorstellingen *Instant Happiness* (2016) en *Instant Love* (2018) is *Instant Loneliness* het slotdeel van een drieluik over verwoestende, door mensen opgetuigde 'geluksindustrieën'. De voorstelling behandelt een onontkoombaar bijproduct hiervan: eenzaamheid. We leven in een samenleving die ons conditioneert om eenzaamheid af te wijzen: alleen-zijn past niet in het beeld van de sociaal soepel functionerende, succesvolle, productieve mens. Eenzaamheid wordt daarom weggedrukt en tot een landelijk probleem verheven dat 'opgelost' moet worden.

Met *Instant Loneliness* willen wij het publiek verleiden om voor een moment afstand te nemen van de maatschappij, om vervolgens een pleidooi te houden voor het delen en omarmen van eenzaamheid, vanuit de overtuiging dat je pas werkelijk contact met de ander kan maken wanneer je de angst voor eenzaamheid en daarmee voor imperfectie en falen met anderen durft te delen.

- Compositie > Kate Moore
- Regie > Dagmar Slagmolen
- Spel/muziek > Cello Octet Amsterdam
- Choreografie/dans > Rutkay Ozpınar
- 15 voorstellingen, 2021
- Coproductiepartners > Via Berlin, Korzo

2. *After Dark (2021-2022)*

After Dark: nachtelijke scènes van een groep jonge mensen tegen het decor van de grote stad, geïnspireerd op de teksten en atmosfeer in het gelijknamige boek van Murakami. Vijf dansers en acht cellisten blijken een laatste nacht samen door te brengen. De *danse noir* van choreografe Dunja Jovic en vier nieuw gecomponeerde *Nocturnes* maken deze voorstelling tot een vervreemdende, nachtelijke ervaring. De *Nocturnes* worden voor Cello Octet Amsterdam geschreven door componisten met uiteenlopende culturele achtergronden, waaronder Qasim Naqvi en Jesse Broekman. Componisten, musici en Dunja Jovic gaan een interactief proces aan in het maken van de voorstelling.

- Composities > Qasim Naqvi, Jesse Broekman e.a.
- Choreografie > Dunja Jovic
- Uitvoering > vijf dansers, Cello Octet Amsterdam
- 10 voorstellingen, o.a. Sounds Of Music Festival Groningen
- Verkoop > Frits Selie en Cello Octet
- Coproductiepartner > Bird Productions

3. *Mirage – The Dancing Sun (2022-2023)*

Een choreografie met alleen musici op het podium, een uitdaging die Cello Octet Amsterdam op het lijf geschreven is. Uitgangspunt van de voorstelling is de dans die zich als onvermijdelijk aan het lichaam openbaart, opdringt en het normale doet wankelen. Concept, vorm, choreografie en danstechniek zijn secundair en vloeien voort uit die ene aandrift. Want dans en muziek zijn verknoopt: muziek is, volgens hoogleraar Erik Scherder, een stimulus voor de spieren, van spierintelligentie en spiergevoel. Choreografen Leine&Roebana, het Octet en zangeres Elisabeth Hetherington (huidig finalist Dutch Classical Talent) gaan met de bezem door disciplines en speelcircuits en maken een bewegingsregie voor theaters en concertzalen.

- Composities > o.a. Gubaidulina: *Mirage – the dancing sun* en *Aus den Visionen der Hildegard von Bingen*, Theo Loevendie: *Two mediterranean dances*, John Adams: *Shaker Loops*
- Choreografie > Leine&Roebana
- Muziek/beweging > Cello Octet Amsterdam, zangeres Elisabeth Hetherington
- 25 voorstellingen, première Cello Biënnale en November Music 2022
- Verkoop > Leine&Roebana en Cello Octet
- Coproductiepartner > Leine&Roebana

4. *Limonov (2023-2024)*

Limonov, geïnspireerd op de gelijknamige roman van Emmanuel Carrère, wordt een voorstelling die onderzoek doet naar het punt waar kunst en politiek elkaar ontmoeten: het verleiden van een publiek. Waarom willen wij politieke helden die buitengewoon zijn, waarom is gematigdheid saai? *Limonov* probeert momenten van vervoering samen met het publiek te beleven en die momenten ook weer te onderzoeken. Een meeslepende voorstelling die zich afvraagt waarom mensen zich laten meeslepen.

- Compositie > Anthony Fiumara
- Regie/tekst > Casper Vandeputte
- Muziek/spel > Cello Octet Amsterdam, acteur Vincent van der Valk
- 25 voorstellingen
- Coproductiepartner/verkoop > Theater Utrecht

5. *Cellobende (werktitel; 2024-2025)*

Na de succesvolle familievoorstellingen *Cellostorm* (2012, genomineerd voor de internationale YAMA en YEAH awards) en *Cellokrijgers* (2018, genomineerd voor de ZAPP-theaterprijs), volgt in 2024 *Cellobende* (werktitel), een drieluik van drie nieuwe composities.

Het Cello Octet treedt hier op als ideale *case study* naar groepsdynamiek. Absurd kuddegedrag, egocentrische neigingen – harmonieus samen musiceren is niet vanzelfsprekend. Wat gebeurt er als acht cellisten tegelijk willen soleren? Of als zeven spelers zich tegen één solist keren? Heldere, fysieke choreografieën die het groepsgedrag illustreren.

- Composities > Aftab Darvishi, Morris Kliphuis, derde componist n.t.b.
- Regie > Mart van Berckel
- Scenografie > Vera Selhorst
- 20 voorstellingen in 2024, première Cello Biënnale 2024
- Coproductiepartner/verkoop > Oorkaan (o.v.v. toekenning BIS)

2.4 Lijn 3 > Hernemingen van succesprogramma's

Programmatische lijnen 1 en 2 onderstrepen onze vernieuwingsdrang. Wij willen daarnaast wijs omgaan met onze tijd en middelen, door in deze derde lijn succesprogramma's te hernemen. Met de bewezen kwaliteit en zeggingskracht van deze programma's kunnen wij bovendien meer publiek bereiken, ook in het buitenland. Tevens bereiken we nieuwe generaties, via onze familievoorstellingen. Ten slotte delen we bestaand materiaal langs digitale distributiekanaalen.

1. Programma's rond bevriende top-componisten

De artistieke vriendschap met enkele wereldtop-componisten heeft het Octet definitief op de kaart gezet en die programma's blijven geliefd bij een groot publiek. Producties met muziek van Arvo Pärt (concertprogramma's en Summa, i.s.m. choreograaf Samir Calixto), Philip Glass (veel eigen bewerkingen door een 'carte blanche' van de componist, en Motion Picture met pianiste Maki Namekawa), en Simeon ten Holt's Canto Ostinato zijn voorbeelden.

*Motion Picture in de serie Pieces of Tomorrow, met pianiste Maki Namekawa
TivoliVredenburg 2019, foto Juri Hiensch*

2. Familievoorstellingen

Cellostorm (5+) is een klassieker die sinds de première in 2012 onafgebroken speelt en als baanbrekend te boek staat in de sector. Met Cellokrijgers (6+) heeft het Octet het in 2018 klaargespeeld om er een tweede klassieker naast te zetten. Deze onderscheidt zich zo van Cellostorm, dat voortdurend naar beide familievoorstellingen veel vraag is, ook internationaal.

Cellokrijgers, Milaan 2019, foto Giulia Di Vitantonio

3. TR8CKS – succesnummers

TR8CKS: een ultieme *live playlist* van het Octet, die een kleurrijk en actueel beeld geeft van Cello Octet Amsterdam. De samenstelling van de playlist verandert voortdurend. Enerzijds bevat het programma steeds enkele van de meest geliefde Octetwerken, anderzijds is dit voor het Octet de plek om nieuwe arrangementen en ideeën bij publiek te toetsen. TR8CKS is een toegankelijk programma en daardoor een uitstekende gelegenheid voor een eerste kennismaking met het Octet, met aansprekende, hedendaagse muziek.

4. Digitale kanalen

Het Octet werkt momenteel aan *VOCALTR8CK5* (vanaf 2020), een innovatief digitaal project op YouTube waarbij originele, geïsoleerde vocals van popartiesten worden gemixt met nieuwe cello-octetcomposities van bassist/componist Bart Soeters.

Het Octet zal daarnaast jaarlijks een plaat uitbrengen van één van de nieuwe muziekproducties. Eerder heeft het Octet (cd-)opnames uitgebracht in eigen beheer (Pärt, Canto, TR8CK5), bij Philip Glass' label Orange Mountain Music en bij Deutsche Grammophon. Wij zullen bovendien onze registraties online distribueren naar een breder en diverser publiek. Wij sluiten daartoe aan bij Podiumkunst.net, dat door het ministerie van OCW gefinancierd wordt om gezelschappen te helpen hun collecties digitaal te ontsluiten.

2.5 Lijn 4 > *Common ground* initiatieven

Wij citeren OluTimehin Adegbeye: *“The only cities worth building, indeed the only futures worth dreaming of, are those that include all of us, no matter who we are or how we make homes for ourselves.”*

Muziek is, als universele taal, het middel bij uitstek om op een menselijke gevoelslaag contact te maken. Het Octet zet de kracht van die universele taal in om zich te verhouden tot de maatschappij. De *common ground* initiatieven die het Octet onderneemt in 2021-2024 gaan over de ontmoeting tussen publiek en Octet en het vormen van gemeenschappen, waarbij publiek, partners en Octet samen eigenaarschap hebben over de producties. Een plek om van betekenis te zijn voor elkaar. Door deze uitwisseling verwachten we publiek mee te nemen in het proces tot het uiteindelijke resultaat. Dit betekent een doorlopende zoektocht naar *common ground*: een gemeenschappelijke basis voor onderling begrip, voor sociale cohesie, voor én door hedendaags gecomponeerde muziek. We hebben hierbij verschillende extra initiatieven voor ogen, voortbouwend op reeds bewezen formules (De Bestorming), op partnerschappen (Aslan Muziekcentrum, De Vrolijkheid) maar ook op onze eigen dadendrang om meer te betekenen voor de samenleving waarin wij ons bevinden en waartoe we ons willen verhouden.

1. 8-Lab

8-Lab wordt een eigen serie in A-Lab in Amsterdam Noord met jaarlijks drie concerten. Door samenwerking te zoeken met wijkbewoners, wil het Octet een duurzame en inclusieve band opbouwen met zijn eigen buurtgenoten. In eerste instantie gebeurt dit via bestaande initiatieven, zo mogelijk uitgroeiend tot een inspirerende (creatieve) gemeenschap. Het Octet speelt in deze serie delen uit het bestaande repertoire of *sneak previews*. Vast onderdeel van 8-Lab is catering van een lokale horecaondernemer of getalenteerde thuiskok uit Noord. Doordat nieuwe projecten hier voor het eerst te horen zijn, blijft 8-Lab ook interessant voor het publiek dat wij al kennen.

2. Aslan

Het Aslan Muziekcentrum in Amsterdam (Nieuw-)West en het Octet gaan een langer durende samenwerking aan om verschillende werkwijzen uit te proberen en samen activiteiten op te bouwen. Door steeds een inhoudelijke koppeling te maken tussen de activiteiten bij Aslan en de producties van het Octet, bouwt het Octet aan een *common ground* voor zijn programmering. De samenwerking behelst jaarlijks vier workshops en masterclasses en twee concerten in de nieuwe zaal van Aslan – voor Aslan-leerlingen, hun ouders en buurtbewoners – met telkens een presentatie van de workshops en (delen van) Octet-producties.

3. De Vrolijkheid

In november 2019 vond de eerste *residency* week van het Octet plaats in het asielzoekerscentrum van Heerhugowaard. Sindsdien hebben we met Stichting De Vrolijkheid plannen gesmeed om langduriger nauw samen te werken. In de periode 2021-2024 onderzoekt het Octet via het contact met bewoners (muzikaal en in gesprek en omgang met elkaar), stap voor stap hoe we nieuw repertoire van bijzondere artistieke kwaliteit kunnen creëren dat betekenisvol is voor AZC-bewoners en regulier concertpubliek. Het onderzoek vindt plaats tijdens intensieve residentieweken (tweemaal per jaar) en andere muzikale ontmoetings sessies (gemiddeld vier per jaar) in verschillende asielzoekerscentra in Nederland. Deze activiteiten zijn geen reguliere concerten en vallen in de categorie 'anders', evenals verdiepende nagesprekken. Door concerten op asielzoekerscentra is het aantal niet-betalende bezoekers voor 2021-2024 hoger dan voorheen.

De 'stip aan de horizon' is om kwalitatief hoogwaardige stukken en programma's te maken die weerklank vinden bij zowel AZC-bewoners als publiek buiten de centra. Deze stukken zullen we spelen in asielzoekerscentra en op andere locaties, o.a. op festivals als de Gaudeamus Muziekweek en November Music, in combinatie met nieuwe opdrachtcomposities (Kinan Azmeh, Kayhan Kalhor e.a.). In samenwerking met Gaudeamus zet het Octet bovendien een Open Call uit voor nieuwe composities voor een bezetting van acht cello's en nader te bepalen AZC-musici. Zo maakt het Octet een sterke verbinding tussen de concertprogrammering en *common ground* activiteiten.

4. De Bestorming

Sinds 2012 maakt het Octet tweejaarlijks, op uitnodiging van de Cello Biënnale, een grootschalig educatieproject voor basisscholen, gekoppeld aan de familievoorstelling (van 2012-2016 *Cellostorm*, van 2018-2022 *Cellokrijgers* en vanaf 2024 *Cellobende*).

Samen met performer Abdelhadi Baaddi (vanaf de 2020 editie) bestormt het Octet een hele dag de basisschool. Samen met de cellisten en Abdelhadi werken de kinderen toe naar een muzikale participatievoorstelling. De leerlingen bezoeken ook een familievoorstelling van het Octet.

Cello Octet op Amsterdamse basisschool, 2018, foto Shirley Brandeis

2.6 Talentontwikkeling

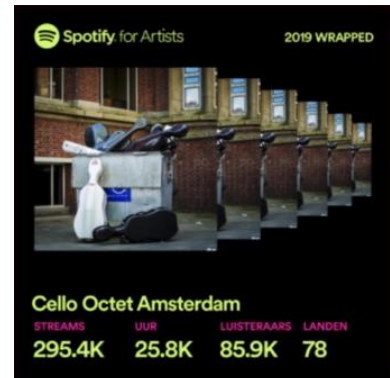
Het Octet versterkt zijn effect op de ontwikkeling van hedendaagse muziek, door de komende jaren intensief te blijven bijdragen aan talentontwikkeling van jonge cellisten. Om als cellist in het huidige culturele veld tot bloei te komen, zijn meer aspecten van belang dan een klassieke opleiding biedt. Onze ideale cellist kan de klank prachtig laten samensmelten in ultieme homogenie, maar kan zich ook scherp onderscheiden. Hij of zij heeft de intrinsieke wens alle muzische talenten in te zetten op het podium en draait actief mee in ons collectief. In de periode 2016-2019 hebben al acht studenten van verschillende conservatoria deelgenomen met *De Bestorming*, het maakproces en voorstellingen van *Cellokrijgers*, *Instant Happiness* en *Cellostorm*.

Jaarlijks zullen enkele vergevorderde cellostudenten aan een talentontwikkelingstraject deelnemen. Daarover zijn afspraken met het Conservatorium van Amsterdam en er is contact met verschillende andere conservatoria. Doel is dat de studenten actief deelnemen aan de verschillende aspecten van het cellist-zijn anno nu. Wij selecteren cellostudenten uiteraard op uitmuntende muzikaliteit, maar zeker ook op hun theatrale talenten en hun motivatie om naast het spelen, ook organisatorische taken op te pakken. Zij kunnen meespelen in een interdisciplinair project of een samenwerkingstraject met een componist, maar ook actief taken uitvoeren op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsvoering. Het Octet levert een beoordelingsverslag aan het conservatorium dat in studiepunten en competenties vertaald kan worden. Studenten kunnen zo op een inspirerende, realistische en actuele manier ervaring opdoen binnen hun toekomstige werkveld en beroepspraktijk, en wij investeren hiermee in onze continuïteit.

3. Publieksbereik

3.1 Groei van publiek in diversiteit

Het publieksbereik van Cello Octet Amsterdam is flink gegroeid de afgelopen jaren, met een piek van 22.000 in 2018. Dat is een uitzonderlijk groot publieksbereik voor een instelling zonder marketingmedewerker en met zeer beperkt marketingbudget. Ook het gemiddelde aantal bezoekers per optreden nam toe. Daarom verwachten wij de komende periode mét structureel marketingbudget en deskundige uitwerking van ons marketingplan, een verdere groei van het publiek te realiseren, vooral door het aantal bezoekers per voorstelling omhoog te brengen. Wij willen niet vaker spelen, ook in het kader van fair practice, maar wel voor meer en breder publiek. Wij streven naar een groei van gemiddeld 300 bezoekers per optreden in 2021 tot gemiddeld 350 in 2024. Dit gaat hand in hand met ons streven naar meer diversiteit in ons publieksbereik. Door onze interdisciplinaire aanpak heeft het Octet de afgelopen periode al een breder publiek bereikt op het gebied van leeftijd, interesse en engagement. De komende periode wil het Octet daarin verder doorgroeien en daarbij een cultureel diverser publiek bereiken.

In 2019 sterke groei in virtueel publiek dankzij onze vliegende start op Spotify

Een publieksanalyse leert dat de bezoekers over 2017-2019 als volgt verdeeld waren over de in dit plan geïntroduceerde programmatische lijnen: lijn 1 – Nieuwe muziekproducties 20%, lijn 2 – Interdisciplinaire producties 42%, lijn 3 – Hernemingen van succesprogramma's 35% en lijn 4 – *Common ground* initiatieven 3%. De komende periode wil het Octet meer publiek bereiken met lijn 1 – Nieuwe muziekproducties en lijn 4 – *Common ground* initiatieven. In de visie van het Octet is dat niet (alleen) een marketingkwestie. Bovenal is het van belang om in muzikaal opzicht betekenisvol contact te maken met de doelgroepen en te onderzoeken waar we elkaar artistiek kunnen ontmoeten in vraag en aanbod. Om die afstemming te realiseren en het nieuwe publiek ook te binden, werkt het Octet voor een langere periode samen met onder meer Aslan Muziekcentrum, de Cello Biënnale, Oorkaan en De Vrolijkheid, in de *common ground* initiatieven. De programmering van lijn 1 – Nieuwe muziekproducties spelen we hoofdzakelijk in concertzalen en op festivals; lijn 2 – Interdisciplinaire producties in vlakke vloer- en grote theaterzalen; lijn 3 – Hernemingen binnen beide voornoemde circuits, ook in het buitenland en lijn 4 – *Common ground* initiatieven op bijzondere plekken, vooral in Amsterdam.

3.2 Doelgroepen

Het Octet wil de komende tijd de marketing en PR meer structureel en fundamenteel aanpakken, om de signatuur van het Octet nog breder uit te dragen en een diverser publiek te bereiken en aan ons te binden. Als basis voor de analyse van ons publieksbereik en voor het ontwikkelen van het marketingplan, definiëren wij twee categorieën doelgroepen, onder te verdelen op basis van hun interesse in onze muziek en hun intensiteit van cultuurconsumptie:

A) Geïnteresseerd en gewend om te gaan > doel: meer en intensievere binding

- *Fans, de echte vrienden* > zij kennen ons en komen vaak; zij staan op onze mailinglist of zijn lid van onze *8rban*
- *Celloliefhebbers* > klassieke-muziekpubliek met liefde voor de cello; dat publiek wordt bereikt door podia en festivals
- *Genrekeners* > *early adapters*, liefhebbers van hedendaagse muziek en *minimal music*; zij zoeken het genre op
- *Culturele omnivoren* > frequente bezoekers van podiumkunsten die langs allerlei wegen worden bereikt
- *Klaar-overs* > liefhebbers van scenische kunstvormen die naar ons oversteken

Wij streven bij deze categorie doelgroepen naar meer binding. Dat doen we vooral via onze programmering en directe marketing met podia en festivals samen, maar ook via activiteiten van onze *8rban*, crowdfunding en social media. Het Octet nodigt liefhebbers uit lid te worden van onze *8rban*. Leden daarvan bieden wij o.a. jaarlijks een gratis 8-Lab concert, een kijkje in de keuken via speciaal backstage materiaal en exclusieve kortingsacties voor concerten. Persoonlijk contact met het publiek is een belangrijke motivatie van de cellisten; er zijn steeds meer mensen in ons publiek die wij zelf goed leren kennen omdat ze regelmatig onze concerten en voorstellingen bezoeken. Ons publiek waardeert dit persoonlijke contact buitengewoon: de openbare repetities en contextprogrammering zijn altijd bijzonder goed bezocht.

B) Nieuw en te verleiden om te komen > doel: breder en diverser bereik

- *Scholieren en ouders* > familievoorstellingen *Cellostorm*, *Cellokrijgers*, *Cellobende* en educatieprojecten
- *Jong en maatschappelijk geëngageerd publiek* > interdisciplinaire projecten
- *Inwoners van Amsterdam Noord en Amsterdam Nieuw-West* > 8-lab, Aslan en *common ground* initiatieven
- *Nieuwkomers* > De Vrolijkheid en andere *common ground* initiatieven
- *Nederlanders met een migratie-achtergrond* > producties met makers uit herkomstlanden van migranten

Wij realiseren ons dat deze nieuwe doelgroepen niet vanzelf op ons afkomen. We gaan experimenteren met communicatievormen die werken bij gemeenschappen waarvan de leden ons niet kennen en wij hen ook nog niet. We willen per programma meer nieuwe doelgroepen bereiken via dergelijke communicatievormen.

3.3 Ingrediënten van ons marketingplan

Vanuit onze ervaring met publieksbereik, maar juist ook vanuit het besef dat wij bepaalde nieuwe publieksgroepen kennelijk nog niet eerder hebben overgehaald om te komen, gaan we een nieuw marketingplan ontwikkelen. De basis daaronder wordt gelegd door het uitvoeren van gericht publieksonderzoek. Het Octet is aangesloten bij het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten (DIP), waarbij geaggregeerde bezoekersgegevens (vanaf 2020) en verkoopstanden gedeeld worden tussen de aangesloten zalen en gezelschappen. Ook daarbuiten zal het Octet structureel samenwerken met podia en festivals om inzicht te krijgen in bestaande doelgroepen. Eigen publieksonderzoek onder bestaand publiek zal zich vooral richten op waardering van de programmering via enquêtes. De *common ground* initiatieven zijn een vorm van publieksonderzoek naar een duurzame vorm van aansluiting tussen het Octet en de voor ons nieuwe doelgroepen.

Vanuit deze bredere kennisbasis over ons publiek ontwikkelen we scherp marketingbeleid. Voor het maken van een adequaat marketingplan zal het Octet, als hiervoor subsidie beschikbaar is, externe marketingexpertise inschakelen. Ingrediënten van de marketingmix die we zullen uitwerken in dat plan zijn:

- *Directe communicatie* > over onze programmering door theaters, concertzalen, festivals in brochures en media
- *Coproducties* > het Octet zal prominent aanwezig in het publiciteitsbeeld en campagnes van coproductiepartners
- *Contextprogrammering* > sinds 2016 (*Instant Happiness*) heeft het Octet zich sterk geprofileerd met contextprogrammering en verdiepende nagesprekken. Deze activiteiten zetten we in om een divers samengesteld publiek te bereiken en om een relatie op te bouwen met het publiek.
- *Online marketing* > het Octet zet in op online marketing via social media, Google Grants en Adwords. Belangrijk hierin is ons project *VOCALTR8CKS* (zie 2.4.4).
- *Free publicity* > het Octet buit zijn goede relatie met de landelijke media uit voor het verwerven van gratis publiciteit. Het Octet is regelmatig te gast bij tv-programma's zoals Podium Witteman en Radio 4. De schrijvende pers publiceert geregeld over het Octet. Bovendien zijn we geregeld te zien in de bioscoop:

3.4 Het Octet in bioscoopfilms

Cello Octet Amsterdam speelde een verbindende hoofdrol in de succesvolle documentaire *That Pärt feeling* uit 2019 van Paul Hegeman. De samenwerking van het Octet met Arvo Pärt is daarin de rode draad. Inmiddels is de film in 20 landen wereldwijd vertoond en alleen al in Nederland heeft hij meer dan 10.000 bioscoopbezoekers getrokken. Deze film leverde het Octet veel publiciteit op en een omvangrijk nieuw publiek maakte aldus kennis met het Octet.

Tijdens het filmen van *That Pärt Feeling* raakte Paul Hegeman geïntrigeerd door de oorspronkelijkheid van het Octet en besloot hij het ensemble te blijven volgen. Van dit materiaal maakt hij inmiddels een nieuwe film. In 2021 gaat zijn documentaire over Cello Octet Amsterdam in première in Nederlandse filmtheaters. Een bijzondere stap zet het Octet vervolgens met

de Duits-Nederlandse speelfilm *Hanna & Alma* (regisseur/scenarist Jiska Rickels) in 2022 (zie ook 2.2). Het Octet speelt een belangrijke acterende rol in de film en neemt tevens de soundtrack op. Wij benutten hierin onze muzische en performerskwaliteiten om een breed publiek aan te spreken, geheel conform onze visie.

