

Stichting Gaudeamus Muziekweek.

Plan t.b.v. aanvraag festival Gaudeamus Muziekweek 2017-2020

1. Korte typering	2
2. Artistieke uitgangspunten, signatuur, activiteiten	3
3. Bijdrage ontwikkelingen in de podiumkunsten	10
4. Plaats in het veld	12
5. Ondernemerschap	14
6. Spreiding	20
7. Coproducties	21
8. Toelichting op begroting	24

1. Korte typering

Stichting Gaudeamus Muziekweek is een betrekkelijk jonge organisatie voortbouwend op een lange historie van festivals en andere activiteiten met nationale en internationale faam binnen het hedendaagse muziekleven.

Het festival Gaudeamus Muziekweek vindt sinds 2011 in Utrecht plaats. Het presenteert de vitaliteit, diversiteit en kwaliteit van de jonge muzikpioniers van nu.

Na een opbouwperiode van twee jaren heroriënteerde de organisatie zich; dit leidde tot een nieuwe opzet in 2014 met een scherpere focus, een helder profiel en daardoor een duidelijkere positie binnen het (inter)nationale muziekleven. Die focus ligt op de jonge muzikpioniers: Gaudeamus zoekt de talenten op, brengt hen in contact met collega's en uitvoerenden, biedt hen een podium en hulp in hun carrière binnen de uitgebreide mogelijkheden van haar grote internationale netwerk. Vooral talent dat zich onderscheidt door een frisse en eigen kijk op de hedendaagse muziek en dat zich bij uitstek laat beïnvloeden door ontwikkelingen van buiten het klassieke muziek genre geniet daarbij de voorkeur.

Visie:

Een gezond muziekleven bestaat uit een keten van bloeiende onlosmakelijke schakels, van creatie via uitvoerenden, podia en festivals tot publiek.

Missie:

Gaudeamus bekleedt functies in die gehele keten: zij biedt haar activiteiten, expertise en netwerk aan vooral jong compositie-talent aan, zodat het zich verder kan ontwikkelen als zelfstandige cultureel ondernemende maker binnen het professionele muziekcircuit.

Het festival Gaudeamus Muziekweek presenteert die jonge muzikpioniers in een levende context aan het publiek. Dat veelkleurig talent ontwikkelt zich voortdurend zowel qua inhoud als qua presentatievorm en –plek; daarom dringt Gaudeamus door tot in de haarvaten van het lokale, nationale en internationale muziekleven en richt het zijn organisatie zodanig in dat enerzijds dat talent opgepikt en optimaal bediend kan worden en anderzijds een divers publiek goed zicht kan krijgen op wat dat oplevert.

2. Artistieke uitgangspunten, signatuur, activiteiten

Gaudeamus Muziekweek presenteert de vitaliteit, diversiteit en kwaliteit van de jonge muzikpioniers van nu. Die ontwikkelen zich nog steeds in uiterste diverse richtingen en dat maakt het juist voor een festival zo interessant om daar de top uit te kiezen en te presenteren. Een bijzonder selectieproces brengt dat talent naar boven. De gewenste kwaliteit wordt niet alleen gezocht in werk dat van begin tot eind het gewenste hoge niveau haalt, maar ook in de bevoegenheid van de componist die op zoek is naar een eigen identiteit of vingerafdruk.

Het festival bevat in de nieuwe opzet werken van gemiddeld 75 componisten per editie. Een deel van het programma wordt besteed aan de kandidaten voor de Gaudeamus Award: dat zijn 5 van de meest in het oog springende jonge makers die geselecteerd worden door een commissie, bestaande uit 3 internationaal vermaarde componisten plus artistieke leiders van ensembles, podia of festivals. Jonge componisten en makers kunnen zich hiertoe aanmelden. De criteria voor inzending zijn sinds 2014 bijzonder aangescherpt: men moet een uitgebreid dossier voorleggen en er worden nog slechts 5 kandidaten geselecteerd.

Per jaar wordt een aantal ensembles nauw aan het festival verbonden. Voor hun bezetting kunnen composities voorgesteld worden, en zij worden dus ook bij het selectieproces betrokken. Voor de periode 2017-2020 zijn voorstellen welkom voor:

- Werk binnen de bezetting van AskolSchönberg, hét topensemble van Nederland
- Werk binnen bezettingen van een pool van kleinere ensembles zoals Ensemble Klang, Modelo62, Silbersee, Ensemble Nadar, Slagwerk Den Haag.
- Vrije bezetting, waarbij vooral werk beoogd wordt met elektronica en/of video en klankinstallaties e.d..

Dit biedt voldoende ruimte voor de jonge makers van nu om hun op dit moment meest relevante werk binnen een van die categorieën voor te stellen, plus andere werken, waardoor de commissie een totaalbeeld van de componist krijgt.

Dat selectieproces levert dus 5 genomineerden voor de Gaudeamus Award op; van elk van hen worden 3 werken geprogrammeerd, waarvan er één een opdracht is voor een werk voor een jong ensemble in residence. Vanaf het moment van selectie hebben deze componisten bijna een jaar de tijd om in contact met dat ensemble aan een nieuwe compositie te werken: tijdens de aan de Gaudeamus Muziekweek voorafgaande Gaudeamus Academy kunnen zij nauw samenwerken aan het eindresultaat dat in het festival gepresenteerd wordt. Voor hun al bestaand werk werken zij in het festival met bekende ensembles zoals AskolSchönberg, Slagwerk Den Haag, Insomnio, Silbersee, Modelo62, maar in de Academy werken zij aan nieuw werk met leeftijdgenoten zoals (in 2014) Looptail, en vanaf 2017 Ensemble Oerknal, Ensemble Nickel en andere jonge ensembles.

In de Academy hebben zij nu echt de tijd om met de professionele musici samen te werken; dat verhoogt de kwaliteit van de uitvoeringen aanzienlijk. De Academy concentreert zich in het Muziekhuis Utrecht, waar meerdere repetitieruimtes zijn zodat tegelijkertijd aan verschillende projecten gewerkt kan worden, naast workshops, lezingen door bekende componisten (Gaudeamus-laureaten zoals Michel van der Aa en Yannis Kyriakides), lunches en diners: zodoende kunnen de componisten snel schakelen tussen uiteenlopende activiteiten. De componisten die als jurylid voor de Gaudeamus Award gevraagd zijn worden nu ook tijdens de Academy ingezet voor allerlei educatieve activiteiten, niet alleen voor de 5 kandidaten maar ook voor andere geïnteresseerde jongeren in meetings, discussies en privélessen enz. Al deze activiteiten zijn dus ook toegankelijk voor andere binnen- en buitenlandse jonge componisten, maar zijn tevens interessant voor zowel het professionele publiek van artistieke leiders van ensembles en festivals als voor het publiek dat graag aan de wieg komt staan van de nieuwste creaties. De 5 kandidaten voor de Gaudeamus Award worden buitengewoon onder de aandacht gebracht: Gaudeamus vraagt hen zeer persoonlijke video's te maken, om zo niet alleen de muziek maar vooral ook de componist zelf en zijn verhaal naar voren te brengen. VPRO Radio4 maakt video-interviews en ook van het werk met de musici worden video-verslagen gemaakt.

Naast de 15 werken van de 5 voor de Gaudeamus Award genomineerde componisten wordt veel ander jong talent geprogrammeerd dat Gaudeamus binnen en buiten haar nationale en internationale netwerk van podia en festivals vindt. Het Europese Ulysses Network¹ is daarbij een wezenlijke bron voor talent spotting en evenzeer een netwerk waar door Gaudeamus gepresenteerd talent verder kan doorgroeien. Hier wordt erkend talent op maat een breed spectrum aan activiteiten aangeboden ten behoeve van hun verdere ontwikkeling in de vorm van deelname aan een keur van compositie-workshops, het werken met diverse vooraanstaande Europese musici en ensembles, en uiteindelijk ook opdrachten voor werk dat na de première langs verschillende festivals in Europa zal trekken. Zo verstreekte Gaudeamus in de periode 2012-2016 diverse opdrachten t.b.v. de International Ensemble Modern Academy (een aantal hiervan mede mogelijk gemaakt door opdrachtensubsidie van het Fonds Podiumkunsten zoals aan Christiaan Richter en Trevor Grahl), en waren er coproducties en uitwisselingen met Royaumont, Impuls, Time of Music, Darmstädter Ferienkurse für Neue Musik, IRCAM enz.

Gaudeamus verbindt zich aan het talentontwikkelingsproject "K[h]AOS" van Asko|Schönberg: daar worden jonge professionele musici en componisten gestimuleerd tot en begeleid bij het ontwikkelen van nieuw werk buiten de vaste kaders van reguliere podia.

---

¹ Dit zijn naast Gaudeamus Muziekweek o.a. IRCAM / Parijs, Aldeburgh Music, International Ensemble Modern Academy, Internationales Musikinstitut Darmstadt, Voix Nouvelles / Royaumont, Time of Music / Viitasaari, Impuls Academy / Graz, Opus XXI / Hamburg, Ultima / Oslo.

Er is altijd bijzondere aandacht voor in Utrecht zelf werkzaam of nog studerend talent, dat veelal binnen de opleiding Muziek & Technologie van de HKU naar voren komt. Zo nam Gaudeamus in 2015 en 2016 jonge makers zoals Maarten Vos en Dianne Verdonk aan de hand en gaf hen een residency waarin zij verschillende kanten van hun talent konden uitproberen en verder uitwerken in relatie tot andere musici, podia of kunstenaars. Try-outs vonden door het jaar plaats in de GMW Sessies en slotpresentaties in de Gaudeamus Muziekweek.

Om de doorstroom van talent naar het professionele veld te faciliteren, zoekt Gaudeamus actief de aansluiting met de opleidingen. Daarom worden elk jaar bijzondere presentaties van masterstudenten georganiseerd, sinds 2015 onder de titel "The present-day composer refuses to die". Aanvankelijk werd de bijeenkomst met presentaties van diverse compositie-afdelingen van Nederlandse conservatoria tijdens het concertseizoen in januari opgezet in het kader van de zgn. Gaudeamus Muziekdagen. Sinds 2015 is dit onderdeel van het festival Gaudeamus Muziekweek geworden in een vorm waarbij de conservatoria van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam elk hun meest tot de verbeelding sprekende masters presenteren; het publiek wordt langs verschillende concerten en gesprekken met componisten en docenten op uiteenlopende locaties in de binnenstad geleid. M.i.v. 2016 is hieraan gekoppeld de Tera de Marez Oyens Prijs, een aanmoedigingsprijs voor de beste master van dat jaar.

Signatuur.

Door de focus van de organisatie te leggen op het aanstormende jonge talent en van dat talent recent en nieuw (vaak in opdracht van Gaudeamus gemaakt) werk te presenteren, krijgt het festival een uniek karakter. Hedendaagse muziek is voor veel mensen zowat alle muziek die sinds Stravinsky's "Le Sacre du Printemps" geschreven is, en dus programmeren veel festivals een dwarsdoorsnee van die honderd jaar; of soms van de laatste decennia maar dan van componisten die in die periode tot de klassiekers van de hedendaagse muziek zijn gaan behoren. Bij Gaudeamus krijgt het publiek echter het meest recente te horen van een generatie die de volgende decennia het beeld zal gaan bepalen. Als referentie staan slechts enkele werken van oudere componisten geprogrammeerd die als inspiratie voor de jongeren gelden (bijv. omdat zij als jurylid of als gast bij de Academy actief zijn). Door die keuze neemt Gaudeamus Muziekweek ook internationaal een unieke positie in en wordt daardoor het profiel van hier gepresenteerde jonge componisten ook nog meer bijzonder².

Eind 2015 ontving Gaudeamus Muziekweek een subsidie van het Fonds Podiumkunsten ten behoeve van het laten vervaardigen van een reeks

---

² Dit leidde eind 2014 tot de volgende kwalificatie: *Openingsconcert Gaudeamus Muziekweek in top 5 klassieke muziek NRC Handelsblad: "De opening in TivoliVredenburg toonde met avontuur, verrassing en kwaliteit hoe leuk de allernieuwste muziek kan zijn."*

composities voor de jaren 2016-2017. Hiermee werd de rol van Gaudeamus erkend als "stimulator en aanjager van nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse muziek; een belangrijke partij in de loopbaan van de jonge generatie muzikpioniers". Met dat opdrachtenbeleid positioneert Gaudeamus zich nadrukkelijk: jong talent wordt gescout bij conservatoria (onder meer bij het Composers Festival van het Conservatorium van Amsterdam en het Spring Festival the Hague van het Koninklijk Conservatorium Den Haag) en plekken waar jonge muzikpioniers zich presenteren. Vervolgens worden hen op maat kansen geboden zich te manifesteren binnen het internationale netwerk waar de Gaudeamus Muziekweek een prominente rol speelt. Vooral talent dat zich onderscheidt door een frisse en eigen kijk op de hedendaagse muziek en dat zich bij uitstek laat beïnvloeden door invloeden van buiten het klassieke muziekgenre geniet daarbij de voorkeur.

Gaudeamus kent een lange historie van opdrachtverlening met vele incidentele en nu dus t/m 2017 meerjarige subsidiëring door het Fonds Podiumkunsten; daarom is in de begroting voor de jaren t/m 2020 rekening gehouden met jaarlijks een gelijkblijvende opdrachtesubsidie.

Gaudeamus signaleert dat de nieuwste generatie muzikpioniers niet alleen componeert, maar veel eerder opereert als allround kunstenaar: componeren, uitvoeren, choreograferen: de muzikpionier draait er zijn hand niet voor om! Deze ontwikkeling zal Gaudeamus blijvend ondersteunen door het tonen van werk van en door deze jonge makers en door hen te koppelen aan andere kunstenaars om zichzelf verder te ontwikkelen.

De ambitie is in de komende jaren de positie van Gaudeamus Muziekweek internationaal nog verder te verstevigen en daardoor de jonge muzikpioniers nog beter van dienst te kunnen zijn in hun carrière.

Uitwerking:

De Gaudeamus Muziekweek zal jaarlijks bestaan uit zo'n 30 concerten, een aantal klankinstallaties en vele talk-shows, introducties en seminars. Over het algemeen hebben alle concerten een maximale lengte van 1 uur. Overdag zijn er lunchconcerten en einde-middag-concerten in intieme locaties in de stad (zoals Galerie KUUB) en worden in TivoliVredenburg cursussen en presentaties gegeven; 's avonds vinden er 2 concerten plaats en sluit een talkshow (evt. met kort informeel optreden) de dag af. Op zaterdag en zondag vinden overdag vele korte concerten plaats die herhaald worden, zodat het publiek zijn eigen routes kan kiezen en eigenlijk nooit iets hoeft te missen. Dit concept is eerder al tijdens de Open Monumentendagen getest: het verhoogt de festivalsfeer en trekt ook veel nieuw publiek dat door de grote variatie in optredens, de korte duur en de wat meer informele sfeer in prachtige locaties zoals Sonnenborgh, Oude Hortus, Galerie KUUB, Museum Speelklok of kerken zoals Pieterskerk en Nicolaïkerk gemakkelijk de drempel over gaat naar de wereld van de jonge muzikpioniers. Tijdens deze dagen en ook tijdens het Utrechts Uitfeest zullen naast de optredens activiteiten en klankkunst in de openbare ruimte opgezet worden, waardoor het

publiek gratis kennis kan maken met het festival en uitingen van nieuwe muziek, zoals de Walk-with-me App die Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos voor Gaudeamus Muziekweek ontwikkelden voor een afgebakend gebied in de oude binnenstad van Utrecht³. In het weekend van de Academy-periode (dat ook samenvalt met het Utrechts Uitfeest) worden de ook voor algemeen publiek toegankelijke openbare repetities, seminars, lezingen en workshops gebundeld.

Het publiek wordt op vele manieren de wereld van de hedendaagse muziek binnengeloodst (zie ook de marketingparagraaf hierna). In TivoliVredenburg op Plein-5 wordt het festivalcentrum gebouwd: dit is de plek waar het publiek informatie kan krijgen en waar het zich voorafgaand aan de concerten onder het genot van een drankje verzamelt. Waar ook na afloop van de concerten dagelijks een late-night talkshow met componisten, musici en publiek opgezet wordt. Hier maakt VPRO Radio4 zijn radioprogramma's en houdt het interviews met componisten en musici. Hier is een winkeltje met CD's en boeken en kunnen video's over de geprogrammeerde componisten bekeken worden. Hier vinden ook cursussen plaats met onderwerpen als "Hoe luister je naar nieuwe muziek", gegeven door bekende journalisten (zoals Frits van der Waa in 2015) of musici (zoals Ralph van Raat en Bas Wiegers in 2016), podiumintroductions van componisten, klankinstallaties en informele optredens die het gebouw tot leven brengen en Plein-5 tot hart van het festival maken.

Het gehele festival wordt voor radio opgenomen en goed gedocumenteerd voor verdere (inter)nationale verspreiding.

2017-2018.

Het openingsconcert van de **editie 2017** op woensdag 6 september staat in het teken van de viering van 100 jaar Russische Revolutie. Gaudeamus Award 2015 winnaar Alexander Khubeev heeft de opdracht gekregen om in dat kader een nieuw werk te schrijven voor Askol|Schönberg en Cappella Amsterdam. Ook staat de première van een opdrachtwerk van Jan-Peter de Graaff geprogrammeerd. Dit concert wordt gecoproduceerd met TivoliVredenburg voor een van de abonnementseries.

Op vrijdag 8 september wordt, ook in coproductie met TivoliVredenburg, een concert met o.a. violiste Patricia Kopachinskaya gepland: zij heeft componist Maxim Shalygin gevraagd een nieuw werk voor haar te maken: Shalygin is sinds hij in 2011 een eervolle vermelding behaalde met zijn "Letters to Anna – symphony for violin solo" jaarlijks te gast in de Gaudeamus Muziekweek met nieuwe composities.

Er staan optredens gepland van Silbersee (met nieuwe werken die in het kader van Ulysses Network tot stand komen), Ensemble Insomnio.

In het kader van het Ulysses Network treedt de International Ensemble Modern Academy op met voor hen geschreven werken. Onder leiding van Francisco

---

³ Het gratis hiervan profiterende publieksaantal wordt in de op blz.16 beschreven ambities voor bezoekersaantallen niet meegeteld omdat dit lastig goed meetbaar is.

Lopez zullen vanaf het voorjaar jonge componisten werken aan nieuwe klankinstallaties in de openbare ruimte (o.a. Oude Hortus) in Utrecht, die tijdens het festival voor presentatie gereed zijn.

In 2016 vindt i.s.m. de Greek National Opera (afdeling Alternative Stage) en op initiatief van de Grieks/Nederlandse componist Thanasis Deligiannis een meerjarenproject plaats onder de (werk)titel "GR/NL Next Steps", waarin jonge componisten, musici, regisseurs, schrijvers met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van het muziektheater en werken aan nieuwe producties. Na tussentijdse updates en try-outs vindt in de editie 2017 van Gaudeamus Muziekweek de première plaats van een nieuw hieruit voortkomend werk (zie ook blz.21 bij Coproducties).

Voor de **editie 2018** staat een optreden gepland van het jonge internationale Ensemble Nickel: in het kader van het Ulysses Network gaan componisten o.l.v. de Oostenrijkse cineast Peter Tscherkassky via diverse workshops in Graz, Darmstadt en Utrecht werken aan nieuwe composities voor ensemble en film op basis van enkele van Tscherkassky's voor dit project gecreëerde korte films. Slagwerk Den Haag zal nieuwe composities in première brengen die in het kader van Ulysses Network ontstaan zijn, in coproductie met o.a. Time of Music in Finland.

Elk jaar presenteert het Ulysses Network een overzicht van alle projecten die in de periode ervoor ontstaan zijn op een zgn. Ulysses Day, elk jaar bij een van de partners: in 2018 zal deze Ulysses Day tijdens de Gaudeamus Muziekweek plaats vinden. Naast diverse producties worden ook seminars opgezet met internationale sprekers over thema's binnen de muziek van nu (zoals de in 2014 tijdens Gaudeamus Muziekweek opgezette seminars over "Muziek in de openbare ruimte" en "Spatial composition").

Als model voor de jaren 2017-2020 ziet grofweg het festival er dan zo uit (zie volgende bladzijde):

Model programmaschema Gaudeamus Muziekweek:

Don.	ACADEMY repetities, meetings	Muziekhuis	ensembles, componisten enz
Vrij.	ACADEMY repetities, meetings	Muziekhuis	ensembles, componisten enz
Zat.	ACADEMY repetities, meetings	Muziekhuis	ensembles, componisten enz
	Lezingen, seminars, workshops, openbare repetities		div. musici/componisten
Zon.	ACADEMY repetities, meetings	Muziekhuis	ensembles, componisten enz
	Lezingen, seminars, workshops, openbare repetities		div. musici/componisten
	Optredens, installaties	Utrechts Uitfeest	
Ma.	ACADEMY repetities, meetings	Muziekhuis	ensembles, componisten enz
Di.	ACADEMY repetities, meetings	Muziekhuis	ensembles, componisten enz
Woe.	ACADEMY repetities	Muziekhuis	ensembles, componisten enz
Woe..	20.00 Openingsconcert	TivoliVredenburg Grote Zaal	Asko Schönberg
	22.30 Late-night concert	TV Hertz	Slagwerk Den Haag
Don.	12.30 Lunchconcert	Rasa	tbc
	15.00 Seminars	TV Plein-5	Ralph van Raat
	17.00 Eindemiddagconcert	KUUB	Disklavier+
	19.30 Concert 1	TV Cloud-9	IEMA
	21.00 Concert 2	Pieterskerk	Silbersee / NKK
	22.30 Late-night talkshow	TV Plein-5	o.l.v. Floris Kortie
Vrij.	12.30 Lunchconcert	Rasa	Ensemble Oerknal
	15.00 Seminars	TV Plein-5	Frits vd Waa
	17.00 Eindemiddagconcert	KUUB	M.v.Gorkom
	19.30 Concert 1	TV Pandora	Modelo62
	21.00 Concert 2	TV	Patricia Kopachinskaya
	22.30 Late-night talkshow	TV Plein-5	o.l.v. Floris Kortie
Zat.	12.30 hele middag, concerttours incl. showcase conserv.talent	div.locaties div.locaties	div.musici/ens. div.Conservatoria
	19.30 Concert 1	TV Hertz	Insomnio
	21.00 Concert 2	Kikker	Ensemble Klang
	22.30 Late-night talkshow	TV Plein-5	o.l.v. Floris Kortie
Zon.	12.30 hele middag, concerttours	div.locaties	div.musici/ens.
	17.00 Slotconcert en Award-uitreiking	TV Pandora	tbc

3. Bijdrage ontwikkelingen in de podiumkunsten

"De Gaudeamus Prijs heeft veel deuren voor mij geopend, het was de start van een internationale carrière. De prijs kwam precies op het juiste moment in mijn compositorische ontwikkeling, een belangrijke steun in de rug. Het is van groot belang dat de muziekweek deze kans aan jonge componisten blijft geven!" Michel van der Aa (winnaar Gaudeamus Award 1999)

"Gaudeamus Muziekweek is a huge international new music icon and has started a lot of people's careers." Kate Moore

Gaudeamus focust op jonge muziekpioniers. Om de meest uitzonderlijke talenten beter van dienst te kunnen zijn en het publiek nauwer met hen in aanraking te brengen is sinds 2014 een nieuwe structuur aan activiteiten ontwikkeld: de meest in het oog springende aanpassingen zijn de nieuwe opzet van de Gaudeamus Award, en de Gaudeamus Academy direct gekoppeld aan het festival Gaudeamus Muziekweek. Dit blijkt een model dat erg aanslaat bij zowel de jonge makers zelf als bij het publiek.

"My experience at Gaudeamus Muziekweek has been an incredible time, very personal and deep." Anna Korsun, winnaar Gaudeamus Award 2014

Het nauwere contact tussen componisten en musici leidt niet alleen tot betere uitvoeringen, maar ook tot een groter gevoel van eigenaarschap bij de ensembles vooral van de nieuwe werken die in samenwerking met de ensembles-in-residence tot stand komen. Daarom ook heeft bijv. het Ensemble Looptail na de Muziekweek 2014 de voor hen geschreven nieuwe werken nog vaak herhaald op podia en festivals in en buiten Nederland; hetzelfde staat op de rol bij Slagwerk Den Haag na hun residency in 2015.

Door die structuur-aanpassingen wordt niet alleen de kwaliteit van het programma verhoogd, maar kan Gaudeamus ook zijn doelstellingen beter verwezenlijken: werkelijk diepgaand het jonge talent helpen bij het zich verder ontwikkelen in hun prille carrière en het publiek deelgenoot maken van de kracht en creatieve rijkdom van de jonge muziekpioniers van nu.

Dat leidt ook tot internationale coproducties bijv. in het kader van het Ulysses Network: daar krijgt jong talent de gelegenheid zich verder te ontwikkelen door deelname aan activiteiten van de partners zoals in een drieweekse academie o.l.v. o.a. Brian Ferneyhough in Royaumont of een intensieve werkperiode plus tournee bij de International Ensemble Modern Academy (bijv. Christiaan Richter in 2015): net als in de afgelopen 4 jaren zal Gaudeamus ook in de komende periode jong talent uit Nederland en kandidaten voor de Gaudeamus Award in dit netwerk inbrengen en hen zo ruime internationale ervaring laten opdoen.

Het compositieopdrachtenbudget dat Gaudeamus voor de jaren 2016-17 ontvangen heeft (een vervolg op zeer regelmatig toegekende separate

opdrachtsubsidies in de afgelopen jaren), draagt wezenlijk bij aan de invulling van de actieve, initiërende rol die Gaudeamus speelt: zo kunnen inderdaad in directe samenspraak met componisten, uitvoerenden en podia/festivals nieuwe werken ontstaan en op uiteenlopende plekken in de wereld een publiek bereiken. Daartoe wordt nauw overlegd met ensembles als Silbersee en AskolSchönberg die ook betrokken zijn bij de selectie van internationaal talent; zo krijgt Jan-Peter de Graaff een opdracht voor AskolSchönberg voor uitvoeringen in 2017.

4. Plaats in het veld

Lokaal.

Utrecht heeft een vitaal muziekleven. Gaudeamus is actief in overlegorganen als Utrechts Muziek Overleg en Utrechts Festival Overleg, en zet coproducties op met festivals als Le Guess Who?, Spring Performing Arts festival, Dutch Harp Festival, enz. Jaarlijks biedt Gaudeamus een Utrechtse componist/musicus een residentie aan (zoals recentelijk Maarten Vos, Dianne Verdonk); die krijgt gelegenheid zich te ontwikkelen door samenwerking met uiteenlopende musici en organisaties, try-outs te geven in bijv. de GMW Sessies en resultaten te presenteren in de Gaudeamus Muziekweek en bij collega-festivals en –podia in binnen- en buitenland.

Nationaal.

Gaudeamus speelt met zijn focus op de jonge muziekpioniers van nu een vooraanstaande rol binnen het Nederlandse hedendaagse muziekleven. Er is dan ook voortdurend contact met ensembles, podia, festivals als Holland Festival, November Music, Muziekgebouw aan 't IJ, Diamantfabriek, Intro In Situ, Orgelpark, aangaande co-commissies en coproducties. Ook worden sinds 2015 met Rewire-festival, Grachtenfestival, Amsterdam Fringe Festival, Wonderfeet jaarlijks coproducties opgezet (met o.a. Maarten Vos / Greg Haines, Luke Deane, Wilbert Bultink / Jessica Sligter).

Gaudeamus is partner in het nieuwe festival Opera Forward van De Nationale Opera; in dit festival worden jonge makers samengebracht en aan het denken gezet over de mogelijkheden van opera / muziektheater, zeker in relatie tot actuele maatschappelijke thema's.

Internationaal.

Het Ulysses Network is in 2011 opgericht met het doel erkend talent meer kans en zichtbaarheid te geven door co-commissies en coproducties tussen de partners. Dat komt mede tot stand door meerjarige steun van de Europese Commissie, waardoor veel Nederlandse componisten en musici binnen Europa kunnen touren en internationale ervaring kunnen opdoen.

Daarnaast ontstaan op initiatief van Gaudeamus voortdurend internationale coproducties of presentaties van Nederlandse muziek, zoals met het Shanghai Electronic Music Festival, Sound of Stockholm, Malta International Arts Festival, MATA (New York).

In 2016 zullen Gaudeamus en HKU/Muziek&Technologie de International Computer Music Conference naar Utrecht halen; een groots festival waarin honderden experts, docenten en studenten van universiteiten en muziekopleidingen van over de gehele wereld bijeenkomen voor lezingen, presentaties, workshops en concerten in de volle breedte van de computermuziek.

Gaudeamus is secretariaat van European Conference of Promoters of New Music, en functioneert als de Nederlandse Sectie van International Society for Contemporary Music. Henk Heuvelmans is tevens vice-voorzitter van het hoofdbestuur van de ISCM.

In de jaren 2016 en 2017 wordt i.s.m. de Greek National Opera en op initiatief van de Grieks/Nederlandse componist Thanasis Deligiannis een meerjarenproject gestart waarin jonge componisten, musici, regisseurs, schrijvers met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van het muziektheater en werken aan nieuwe producties.

Zo neemt Gaudeamus een unieke plek in binnen de wereld van de hedendaagse gecomponeerde muziek, en geeft er continu essentiële impulsen aan⁴.

---

⁴ In de NZ – Neue Zeitschrift für Musik (nr. #6-2015) werd onlangs die bijzondere positie van de Gaudeamus Muziekweek als volgt aangeduid: “...das Festival behauptete nicht nur sein Alleinstellungsmerkmal, sondern es strahlte wieder weit über die Grenze Hollands hinaus.”

5. Ondernemerschap

5a. Bedrijfsvoering en financiering:

De activiteiten van Gaudeamus worden mogelijk door een verfijnde fondsenstructuur: zo wordt subsidie gevonden voor de compositieopdrachten, voor de Academy, voor de activiteiten in het seizoen, voor residenties, voor internationale coproducties, voor het festival, of voor het totaalpakket omdat al die activiteiten eigenlijk nauwelijks los van elkaar te zien zijn. Om als festival te kunnen groeien is de structurele subsidie van FPK essentieel. Als basis voor dat totaalpakket is de structurele subsidie van Gemeente Utrecht essentieel; die heeft in de afgelopen jaren 43% van de totale inkomsten voor de organisatie ingenomen. Andere overheidssubsidies (Europese Commissie, FPK, incidentele subsidie van Gemeente Utrecht) namen 15% van het totaal in, en dus wist Gaudeamus 42% inkomsten te genereren van een groot aantal private fondsen en in mindere mate van vrienden en uit kaartverkoop. De steun van die fondsen is echter altijd incidenteel en daarom een zwakke basis om langlopend beleid uit te zetten. In 2014/15 nam het team van Gaudeamus daarom deel aan de cursus Wijzer Werven o.a. om beter onderbouwd deze bijzondere maar toch voor de continuïteit van de organisatie risicovolle financieringsmix aan te kunnen pakken. Doelstelling voor de jaren 2017-2020 is nu meer structurele financiering te vinden (Gemeente en Provincie Utrecht; FPK vooral voor het festival - in deze begroting een groot verschil met voorheen; de Europese Commissie voor de Ulysses Network activiteiten), de inkomsten uit recettes en Vrienden / Ambassadeurs te vergroten en minder afhankelijk te zijn van die (incidentele) private fondsen. Nu zijn in de begroting wel enkele fondsen opgenomen; Gaudeamus kent alternatieven mochten de nu genoemde fondsen de aanvragen niet of in mindere mate honoreren. De financieringsmix voor het festival wordt nu dan 64% structurele overheidssubsidies en 36% inkomsten uit fondsen, kaartverkoop etc. De ticketinkomsten van het festival groeien gestaag evenals de inkomsten van Vrienden en Ambassadeurs.

Voorts kan Gaudeamus, als dé research & development organisatie van de nieuwe muziek, alleen door goed partnerschap met essentiële organisaties in en buiten Utrecht zijn missie volvoeren. Dit uit zich zowel in samenwerking in financiële als in niet-materiële zin (zoals de samenwerking met TivoliVredenburg).

Gaudeamus Muziekweek is een stichting met bestuur en directie structuur. Het is een kleine organisatie met een jonge enthousiaste staf. In vast dienstverband zijn 4 mensen voor in totaal 2,6 fte actief: directeur 0,8 fte; programmeur/producent 0,8 fte; en 2 medewerkers die samen 1 fte op marketing/communicatie vormen; ten behoeve van het festival is 2 fte hiervan actief. In aanloop naar en tijdens de festivalperiode zijn ook meerdere stagiaires en vrijwilligers actief en worden technici en productiemedewerkers ingehuurd. In 2015 en 2016 waren er internationale Erasmus-stages voor marketing- en productie-taken.

5b. Publieksbenadering.

Met de marketingstrategie, -doelstellingen en het doelgroepenbeleid dat is geformuleerd voor de periode 2017-2020 bouwt Gaudeamus voort op de ontwikkelingen en behaalde marketingresultaten sinds de verhuizing van het festival naar Utrecht in 2011.

De afgelopen jaren heeft Gaudeamus een mooie groei van het publieksbereik behaald. Een aantal significante marketingresultaten tussen 2011-2015:

- groei relatief aantal bezoekers van 25%
- stijging gemiddeld aantal bezoekers per productie van 55%
- verdubbeling van kaartverkoopomzet (2015 50% hoger t.o.v. 2012)
- aantal first buyers neemt jaarlijks exponentieel toe (in 2015 groeide ons klantenbestand met 30%)

Doelstelling voor de periode 2017-2020 is de huidige groei door te zetten en een optimaal mogelijk publieksbereik te creëren.

Marketingstrategie.

Als smaakmakend festival opereert de marketing in een niche. Hierop inspeland biedt Gaudeamus het publiek een unieke festivalbeleving, levert maatwerk en een hoog serviceniveau. Belangrijke kernwoorden zijn: kleinschalig, benaderbaar, fris, persoonlijk, jong, innovatief en professioneel. Alle marketinginspanningen stralen dit uit.

De focus van de marketingstrategie gaat uit naar het slechten van de barrière tussen het publiek enerzijds, en de componisten en musici anderzijds. In tegenstelling tot klassieke muziek staan bij Gaudeamus levende componisten op het programma. Dit maakt het mogelijk om het publiek en de makers dicht bij elkaar te brengen. Het publiek wordt actief uitgenodigd voor repetities, meet & greets, inleidingen en after talks. In alle uitingen worden *young music pioneers* in de spotlight geplaatst en worden ze persoonlijk voorgesteld aan het publiek, bijvoorbeeld met video's op de site en interviews in het programmaboek. Door de maakprocessen van verschillende makers te delen met het (potentiële) publiek wordt de nieuwe muziek toegankelijker.

Heel bewust zijn alle marketingmiddelen tweetalig (NL & EN). Als festival met een internationale profilering wordt zowel een nationaal als internationaal publiek aangesproken. Gemiddeld is 10% van het publiek afkomstig van buiten Nederland. Het "Language No Problem" karakter van het festivalprogramma wordt als zodanig onder de aandacht gebracht bij anderstalige bezoekers (toeristen, expats, etc) om ook hier het publieksbereik te vergroten.

Met het oog op het aanstaande 75-jarige jubileum in 2020 is het benadrukken van het belang van Gaudeamus Muziekweek voor de ontwikkeling van de carrières van jonge muziekpioniers een belangrijke poot binnen de marketingstrategie. Het publiek wordt ervan doordrongen dat er bij Gaudeamus

Muziekweek aan de wieg kan worden gestaan van de carrière van grootheden zoals Louis Andriessen, Unsuk Chin, Daj Fujikura en Michel van der Aa. Dit wordt zichtbaar doordat laureaten en oud-genomineerden van de Gaudeamus Award actief worden betrokken bij het festival. Ze worden gevraagd om workshops en masterclasses te geven, hun muziek wordt uitgevoerd, ze worden benaderd als ambassadeurs of gevraagd om het festival te openen (Louis Andriessen gaf een ronkende speech tijdens het openingsconcert van Gaudeamus Muziekweek 2015). Om de Gaudeamus geschiedenis inzichtelijk te maken wordt er gewerkt aan een digitaal archief, met een helder overzicht wie, wanneer en met welk stuk op het programma stond en wie de winnaars, genomineerden en juryleden waren van de Gaudeamus Award. In 2020 resulteert dit in een compleet en multimedial archief, een rijk naslagwerk van 75 jaar Gaudeamus Muziekweek. In de periode 2017-2020 wordt geïnvesteerd in een vernieuwde website om dit mogelijk te maken.

Marketingdoelstellingen.

Het festival kan bogen op een trouw festivalpubliek. Dit publiek wordt aan het festival verbonden door de zeer hoge kwaliteit aan producties, het inspelen op hun nieuwsgierigheid voor en hang naar innovatieve en verrassende klanken. Bijna de helft van de bezoekers bestaat uit (semi)professioneel publiek dat wordt bereikt via conservatoria, universiteiten en het professionele muziekveld.

Primaire doelstelling is het verbreden van het huidige publieksbereik door het creëren van nieuwe aanwas van publiek met een (latente) interesse voor hedendaagse (klassieke) muziek. Een van de meest doeltreffende en effectieve manieren voor het bereiken van deze publieksgroepen is het opzetten van joint promotions met bijvoorbeeld TivoliVredenburg, AskofSchönberg, Holland Festival en Muziekgebouw aan 't IJ. In nauwe samenwerking met dergelijke partners en gebruikmakend van alle mogelijke kanalen worden veel muziek- / cultuurliefhebbers gewezen op het festival. Dankzij het huidige beleid is er jaarlijks een substantiële toename van het aantal first buyers. Uit het jaarlijkse publieksonderzoek komt naar voren dat de festivalbezoekers bovengemiddeld vaak musea bezoeken. Nieuwe samenwerkingspartners zullen dan ook worden gezocht binnen de museumsector.

Het winnen van een nieuw, jong publiek (tot en met 35 jaar) heeft een tweede prioriteit. Met een meer dynamische en toegankelijke programmering wordt een jonger publiek aangesproken. Om dit publiek op (laagdrempelige) wijze kennis te laten maken met het aanbod zal meer worden samengewerkt met promotiepartners als We are public, 24classics en Gonzo Circus. Daarnaast wordt ingezet op een grotere herkenbaarheid van het merk onder nieuwe, jongere doelgroepen.

Belangrijkste peilers van het Gaudeamus Muziekweek prijsbeleid zijn:

- Online korting: online kaartverkoop heeft diverse pluspunten (o.a. inzameling betere klantgegevens) en wordt aangemoedigd door een goedkoper tarief via onze website aan te bieden zónder transactiekosten.
- Dynamische prijzen festivalpassen en routes: om herhaalbezoek aan te moedigen wordt de komende jaren het dynamisch prijsbeleid voor Passe-partouts, routes en dagkaarten uitgebreid naar meerdere tarieven en kortingen afgestemd per klantdoelgroep.
- ≤ 30 korting & Last minute studentenkorting: om kaartverkoop onder twintigers, jonge professionals en (muziek)studenten te bevorderen worden kortingstarieven gehanteerd voor jongeren tot en met 30 jaar. Studenten krijgen daarnaast de mogelijkheid om op de dag zelf een kaart te kopen voor een last minute prijs.
- U-pas korting: voor lagere inkomens geldt een voordelig U-pas tarief.

Doelstellingen voor 2017-2020:

- Festivalbezoekers: van 3360 in 2012 tot 4240 in 2015 naar 5300 in 2020 (stijging van 25%).
- Nieuw publiek (first buyers): 39% in 2013, 36% in 2015, een handhaving van 35% in 2020.
- Publiek <35 jaar: 43% in 2013, 28% in 2015, 45% in 2020.
- Professioneel / niet-professioneel publiek: in 2013 45/55%, in 2015 38/62%, in 2020 25/75%.

Doelgroepen en CRM.

Een meer dan substantieel deel van het publiek betreft liefhebbers in de leeftijdscategorie 45+. Zij zijn muziekveelvraters met een ervaren oor en een open, maar kritische houding. Deze doelgroep wordt zoveel als mogelijk op maat bediend. Hiertoe wordt ingezet op een fijnmazige databasemarketing en klantensegmentatie. De focus op de liefhebbers, mede met het oog op herhaalbezoek alsook de groeipotentie binnen deze bestaande doelgroep, blijft behouden. Belangrijke middelen hierbij zijn de digitale nieuwsbrief, direct mailings en het programmaboek. Daarnaast willen we met tailor made aanbiedingen, klanten- en stapelkortingen herhaalbezoek stimuleren.

Een andere belangrijke doelgroep zijn de muziekprofessionals. Dit vakpubliek wordt vooral via de kanalen van ons uitgebreide (internationale) netwerk van collega-festivals, muziekinstituten en vakopleidingen op de hoogte gebracht van onze activiteiten, met bijzondere aandacht voor de Academy, de Gaudeamus Award en de verschillende bijeenkomsten voor professionals tijdens het festival. Voor jonge muziekprofessionals draagt Gaudeamus zorg voor een aantrekkelijk prijsbeleid.

Door constante evaluatie en verbetering van de publieksservice, wordt voor de nieuwe en bestaande doelgroepen de bezoekdrempel zo laag mogelijk gemaakt. De komende periode wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in een verbeterde website.

De komende jaren wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van passe-partouts. Ook door meer samenwerking te zoeken met lokale horeca kan het publiek getrakteerd worden op een zorgeloos avondje uit met een combi-deal met concert en diner en evt. hotelovernachting.

De komende jaren is een extra investering beoogd in het CRM op het gebied van strategie en infrastructuur, om koppelingen te maken met de vernieuwde website, het kaartverkoopsysteem en de e-nieuwsbriefmodule.

Marketinginstrumenten.

Nadrukkelijk wordt er gekozen voor zichtbaarheid in de stad en buitenreclame, met als primair doel het vergroten van de naamsbekendheid en herkenbaarheid als Utrechts festival en herkenning te bewerkstelligen onder nieuwe, jongere doelgroepen. Deze doelgroepen zijn mobiel in meerdere opzichten, namelijk relatief veel onderweg en zeer actief met mobiele media. Juist deze doelgroep wordt bij uitstek goed en vaak bereikt met buitenreclame en staat open voor directe mobiele interactie. Hier past ook een uitbreiding bij van onze social media kanalen. Instagram en Snap Chat worden toegevoegd aan de bestaande kanalen Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Soundcloud en LinkedIn.

Door het seizoen heen worden diverse activiteiten ontplooid in (co)productie met andere (Utrechtse) culturele instellingen. Deze activiteiten gelden ook als belangrijke marketinginstrumenten: 1. Door samenwerking met de partners weten we een bredere publieksgroep te bereiken voor de betreffende activiteiten en dit publiek kan doorstromen naar het festival. 2. De zichtbaarheid en naamsbekendheid van Gaudeamus Muziekweek wordt hiermee vergroot.

Om de festivalbeleving zowel tijdens als na het festival ook toegankelijk te maken voor geïnteresseerden wordt het festival zo veel mogelijk op audio, video en foto vastgelegd. Met professionele samenwerkingspartners als de Concertzender en Concerto Media wordt zorg gedragen voor kwalitatief hoogwaardig audiovisueel materiaal waarmee hoogtepunten worden vastgelegd, gedeeld met een wereldwijd publiek en voor de eeuwigheid bewaard.

Nauwlettend worden de cijfers bij de marketingactiviteiten gemonitord. Samen met de resultaten van de jaarlijkse publieksenquête (kort na afloop wordt een digitale enquête verstuurd aan de festivalbezoekers) en de verzamelde bezoekgegevens geïnterpreteerd en op basis daarvan wordt de strategie bijgestuurd.

Doelstellingen voor 2017-2020:

- Facebook-likes: van 824 in 2012 tot 1918 in 2015 naar 4000 in 2020.
- Twitter-volgers: van 490 in 2012 tot 1356 in 2015 naar 2000 in 2020.
- Nieuwsbrief-abonnees: van 1980 in 2012 tot 2386 in 2015 naar 3300 in 2020.

- Youtube-kanaal-views: van 53.132 in 2013 tot 82.027 in 2015 naar 150.000 in 2020.
- Website unieke bezoekers: van 14.472 in 2012 tot 17.168 in 2015 naar 21.000 in 2020.

6. Spreiding

Gaudeamus Muziekweek is een internationaal festival dat uiteraard internationaal en nationaal publiek trekt, maar binnen de stad en regio Utrecht zelf ziet Gaudeamus nog veel mogelijkheden voor groei in het lokale publieksbereik. Van het totale publieksbereik is jaarlijks éénderde afkomstig uit Utrecht. De komende jaren blijft de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Gaudeamus Muziekweek in de stad een belangrijk punt om de Utrechtse bezoekers duurzaam aan het festival te verbinden. In samenwerking met partner-festivals binnen het UFO – Utrechts Festival Overleg, wordt met steun van provincie Utrecht een marktonderzoek verricht naar kansen om publieksgroepen meer dan tot nu toe te delen en naar elkaars festival te geleiden.

7. Coproducties

Gaudeamus heeft in de jaren 2013-14 en 2015-16 subsidie ontvangen uit de regeling "programmering bestaande festivals", die in feite een afname-regeling is. Het festival Gaudeamus Muziekweek bestaat echter nauwelijks uit al bestaande programma's: vrijwel het gehele festivalprogramma bestaat uit nieuwe programma's en producties van werken die veelal tot stand komen in opdracht van Gaudeamus zelf of anders in coproductie met bijv. partners als TivoliVredenburg, internationale partners in het Ulysses Network of landelijke festivals als November Music (zoals in 2015/16 met nieuw werk van Wilbert Bulsink in opdracht van Gaudeamus), het Rewire festival (Maarten Vos + Greg Haines), Grachtenfestival (in 2015 de opera "3 Cars" van Luke Deane en diverse nieuwe fagot-stukken in het kader van het landelijke project "Red de fagot" en een nieuw accordeon-project met Vincent van Amsterdam in 2016).

In alle lokale, nationale en internationale coproducties maakt de samenwerking de totstandkoming van het nieuwe werk betaalbaarder en levert het meerdere uitvoeringen op en dus meer publieksaandacht en (zeker in internationaal verband) betere kans op doorstroming tot andere podia/festivals/ensembles.

Het openingsconcert van Gaudeamus Muziekweek is tevens de start van een van de series van TivoliVredenburg: in de Grote Zaal treedt een bekend Nederlands ensemble op (zoals AskolSchönberg, Amsterdam SInfonietta) met een speciaal voor het festival en de serie opgesteld programma: meestal naast enkele jonge talenten een groter, zelden gehoord werk van een bekende, wat oudere componist die een relatie met Gaudeamus heeft, zoals Louis Andriessen, Michel van der Aa, Calliope Tsoupaki; werk vaak in combinatie met Slagwerk Den Haag of Nederlands Kamer Koor. Dit concert wordt speciaal voor deze gelegenheid door Gaudeamus, TivoliVredenburg en de betreffende ensembles gecoproduceerd en trekt jaarlijks steeds meer bezoekers (een enorme groei van 2013 tot 2015 van 350 tot 650 bezoekers). Voor 2017 staat ook zo'n groots bezet openingsconcert gepland, tevens in coproductie met het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam, met AskolSchönberg en Cappella Amsterdam, waarvoor o.a. een nieuw werk geschreven wordt door Gaudeamus Award 2015 winnaar Alexander Khubeev; de rest van het programma is nog in ontwikkeling.

De opdrachten van Gaudeamus kunnen grotendeels tot stand komen met de steun van Fonds Podiumkunsten, in de afgelopen jaren incidenteel maar voor de jaren 2016-2017 is een meerjarig compositieopdrachtenbudget toegekend. Aangezien Gaudeamus daarbij altijd streeft naar zo veel mogelijk uitvoeringen worden de nieuwe werken altijd in coproductie met partners opgezet (ensembles, podia, festivals). Zo kwamen in de afgelopen jaren veel nieuwe Nederlandse werken in het Europese Ulysses Network tot stand, o.a. van Christiaan Richter, Trevor Grahl, Giuliano Bracci, Lucas Wiegerink voor orgel en elektronica of voor ensemble en elektronica bij de International Ensemble Modern Academy (met uitvoeringen in Utrecht, Royaumont, Viitasaari, Karlsruhe,

Frankfurt); opdrachtgelden en productie-, uitvoerings- en tour-kosten worden slechts gedeeltelijk betaald met subsidie van de Europese Commissie en moeten dus verder met eigen middelen gedekt worden.

Voor de periode 2016-2020 is voor een groot aantal nieuwe projecten in dit Ulysses Network een nieuwe aanvraag gedaan bij de Europese Commissie (uitslag voorjaar 2016) en staan o.a. producties gepland met het Ensemble Nikel (projecten ensemble + video in 2018, bij Gaudeamus, Impuls, Viitasaari, met diverse workshops tijdens het maakproces o.l.v. de Oostenrijkse filmmaker Peter Tscherkassky), het Nadar Ensemble (in-residence bij Gaudeamus, Darmstadt, Viitasaari, Impuls in 2019, werken voor live-electronics, beeld en ensemble), IEMA (in 2017, 2018, 2020 bij Gaudeamus, Royaumont, IRCAM, Darmstadt), workshops "sound art / extended composition" o.l.v. Francisco Lopez en Peter Wiegold (in 2017 en 2019 bij Gaudeamus, Darmstadt, Impuls).

Door de partners worden bijzondere jonge talenten geselecteerd om gedurende een langere periode meerdere van dit soort projecten mee te maken, ruime ervaring op te doen in het schrijven van nieuwe creaties in uiteenlopende bezetting voor verschillende omgevingen, te werken met internationaal vermaarde musici en met de uitvoeringen Europese bekendheid te genereren. Juist de samenwerking met die partners maakt de producties meer betaalbaar en maakt herhaalde uitvoeringen mogelijk.

In 2016 is i.s.m. de Greek National Opera (afdeling Alternative Stage) en op initiatief van de Grieks/Nederlandse componist Thanasis Deligiannis een meerjarig researchproject gestart waarin jonge componisten, musici, regisseurs, choreografen, schrijvers uit Nederland en Griekenland met elkaar van gedachten wisselen over de toekomst van het muziektheater en werken aan nieuwe producties. Uit Nederland nemen hier aan deel o.a. Bas Wiegers, Els Mondelaers, Kieran Klaassen, Richard Haynes, Roelof Pothuis. Na tussentijdse updates en try-outs vindt in de editie 2017 van Gaudeamus Muziekweek de première plaats van een nieuw hieruit voortkomend werk, met herhaling o.a. in Athene.

Uit eigen middelen bekostigt Gaudeamus ook co-commissies met bijv. MATA (New York) en de Biennale di Venezia: hierbij wordt jaarlijks een internationaal aanstormende jonge componist gekozen die een nieuw werk voor de 3 festivals schrijft, dat dan steeds in eigen productie en met lokale musici uitgevoerd wordt. De samenwerking maakt de opdracht per partner betaalbaarder en de productie door te werken met lokale krachten eenvoudiger.

Jaarlijks neemt Gaudeamus een jonge Utrechtse componist/musicus in-residence. Deze krijgt de gelegenheid zich tijdens het seizoen verder te ontwikkelen in samenwerking met anderen, meestal in een nieuwe omgeving en bij een andere kunstdiscipline. Zo werkte Maarten Vos in 2014 in diverse richtingen met elektronicus Greg Haines, met het strijkkwartet van componist/musicus Machinefabriek; pianist/componist Arthur Wagenaar werkt in 2015/16 een jaar lang in coproductie met Rood Noot aan 4 op de seizoenen

gebaseerde muziektheatrale werken; en in 2016 werkt Diane Verdonk met diverse kunstenaars in broedplaats Vechtclub XL aan nieuwe instrumenten en presentatievormen. Al deze residenties bevatten tussendoor try-outs en updates in de GMW Sessies (de seizoenserie van Gaudeamus), maar eindresultaten worden op het grote podium van het festival Gaudeamus Muziekweek gepresenteerd. Gaudeamus wil ook in 2017-2020 deze residenties jaarlijks opzetten om het plaatselijke talent echt kansen te bieden zich te ontwikkelen en via het festival verder te komen.

Zulke residenties en de bijzondere eruit voortkomende producties kunnen alleen slagen bij coproductie met andere organisaties; de eigen middelen van Gaudeamus zijn echter beperkt en dus is extra coproductie-steun gewenst.

8. Toelichting op begroting

2. Gegevens van de aanvraag.

2.5 Historie.

De geüploade jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 betreffen het totaal van activiteiten van de stichting, zoals het festival, de concertserie, coproducties in binnen- en buitenland enz. Aangezien bij deze aanvraag alleen het festival in zicht komt (bij 3. Exploitatie), zijn de getallen die daarmee samenhangen niet altijd direct zichtbaar in de jaarrekening (bijv. wat betreft personeel, huisvesting, algemene communicatie; en bij inkomsten bij bijv. Gemeente Utrecht die subsidie geeft voor het totaalpakket). De bij 4.3 gemelde getallen op de balans betreffen weer wel het totaal van de jaarrekening.

In 2013 werd nog met een oude structuur gewerkt, dus een 7-daags festival zonder de Academy maar met meer concerten. Daardoor is dat jaar (zowel in 3. Exploitatie als in 5.2 Prestatiegegevens) niet echt met erop volgende jaren vergelijkbaar qua uitgaven, activiteiten- en bezoekersaantallen. Overigens met in 2013 en 2014 ook een hogere subsidie van FPK.

3. Exploitatierkening.

3.2 BATEN

3.a

Vergoedingen uit samenwerking. Er is o.a. met TivoliVredenburg een overeenkomst betreffende gebruik van de zalen en ruimtes, techniek, publieksbegeleiding e.d.: hiervoor wordt niets in rekening gebracht, wel voor technici. Deze substantiële bijdrage in natura staat in deze exploitatierkening dus niet gemeld.

3.c

inkomsten uit merchandise en advertenties in het programmaboekje

3.d

inkomsten uit inschrijvingen voor de Gaudeamus Award; door verandering van de opzet zijn de inkomsten per 2014 aanvankelijk gedaald omdat de (artistieke) drempel voor deelname aanzienlijk verhoogd is

11.c.

er waren in 2013 aanzienlijk hogere inkomsten van de Europese Commissie, met daartegenover hogere uitgaven en helaas ook een uiteindelijk negatief saldo, dat door reserves opgevangen werd.

11.e

= subsidie FPK compositie-opdrachten en Dutch Performing Arts t.b.v. buitenlandse gasten

3.4 LASTEN

1.

incl. ingehuurde financiële administratie en accountant

4.d

privélessen, openbare repetities, inleidingen in Academy, en publiekscursussen, introducties, interviews, e.d. rondom concerten

5.a

techniekcoördinatie, redactie programmateksten / beheer teksten op website, stagevergoedingen, kassa-coördinatie

5.b

honoraria musici, ensembles, technici, (incl. reis/verblijf), en compositie-opdrachten

5.e

vast personeel t.b.v. programmering, productie, communicatie

4.3 Balans 2013-2014-2015

De in de balans 2015 genoemde bedragen zijn inschattingen. Het officiële accountantsrapport met balans wordt voor 1 april ingediend.