

CALEFAX
REED QUINTET

ONDERNEMINGSPLAN 2017-2020

I. 30 jaar Calefax

Ja, die betoverende klank van Calefax! Voortvloeiend uit de originele samenstelling van hobo, saxofoon, klarinet, fagot, basklarinet. De musici zijn in staat om hun geluid zo fijnzinnig op elkaar af te stemmen, dat er iets magisch uitgaat van die fijn versmeltende klank. Je wordt met zachte hand verleid, in de watten gelegd. Een tel later barsten ze los als uitgelaten blaasorkest, knetterende volière. Of ze ontploffen als orgel, majesteitelijk. Bronzen gonzen, strelen, openbarsten, doordenderen. Dat is allemaal – uiteraard – niet uit de lucht komen vallen. Er gaat een lang beschavingsproces aan vooraf, een proces van slijpen en zoeken. Het duurde even voordat de sleutel was gevonden, de perfecte combinatie van instrumenten, de vruchtbare interactie van mensen.

Lex Bohlmeijer (Calefax en de Caleidoscoop, uitgeverij Cossee, 2015)

Op het moment van schrijven van dit meerjarenplan heeft Calefax net een groot jubileum achter de rug. Met een feestelijke tournee met gastmusici (Liza Ferschtman, Ivo Janssen, Louis van Dijk, Stefan Lakatos en Nora Fischer), een nieuwe CD en jubileumboek 'Calefax en de Caleidoscoop' hebben we onze 30^e verjaardag uitbundig gevierd.

Calefax groeide in 30 jaar uit van een muziekgroep van vijf schooljongens tot een ensemble van wereldklasse. Inmiddels reizen we de wereld over met onze muziek en geven we concerten op de mooiste internationale podia voor een grote en groeiende schare luisteraars en fans. Daarnaast geven we lessen aan jonge musici wereldwijd, op conservatoria en universiteiten. Als uitvinders van het rietkwintet zijn we nu de trotse ambassadeurs van een nieuwe muziekbeweging: het International Reed Quintet Network. Van Argentinië tot Nieuw Zeeland ontstaan nieuwe rietkwintetten die in onze voetsporen treden.

Een van onze belangrijkste drijfveren is dat we als groep voortdurend zoeken naar nieuwe manieren om het publiek te laten delen in onze passie voor muziek. We blazen de muziek, letterlijk en figuurlijk, nieuw leven in. Dit doen we door bestaande muziek te arrangeren voor onze eigen unieke bezetting, door nieuwe muziek te (laten) componeren en door onze geheel eigen manier van programmeren en presenteren, waarbij we ons niet laten begrenzen door stijlen, periodes of conventies van de klassieke concertpraktijk.

Onze artistieke koers en missie zetten wij in de komende jaren onveranderd voort. Wel zetten we ons in om een aantal nieuwe en aanvullende ambities te verwezenlijken. In het kort formuleren we deze als volgt:

- Artistiek: nieuwe en intensieve samenwerkingen (coproducties) met gerenommeerde partners uit verschillende disciplines
- Internationalisering: het uitbreiden van onze Europese speelmarkt
- Educatie: we verleggen onze focus van jeugdeducatie naar talentontwikkeling (young professionals)
- Marketing: nieuwe strategie gericht op publieksverbreding en branding
- Ondernemerschap: verbetering van ons werkgeverschap

II. Artistieke uitgangspunten & plannen

Signatuur

Bij Calefax is klassieke muziek niet langer 'klassiek', alle muziek ondergaat een transformatie. Bij het ontwikkelen van nieuwe programma's nemen wij achtereenvolgens plaats op de stoel van de componist, de arrangeur, de uitvoerder, de programmeur van de zaal én die van het publiek. Zo komen wij tot afgewogen en prikkelende programma's. Altijd zijn er dwarsverbanden en creëren we rode draden die een context bieden aan alle componenten van het programma. Dit geldt ook voor de manier waarop wij onze concerten presenteren. Over alles wordt nagedacht (kleding, zaalopstelling, belichting, decor, concertvolgorde, spreekmomenten met het publiek, plaatsing van de pauze, choreografie, etc.) en al deze elementen worden op een organische manier in relatie tot het programma gepresenteerd.

Onze voortdurende zoektocht naar wegen om muziek op een nieuwe, andere manier te beleven leidde al dikwijls tot het toevoegen van visuele of theatrale elementen aan onze concerten. Niet om de muziek ondergeschikt te maken, of als vehikel voor het 'beeld', maar juist om de zeggingskracht van de muziek te vergroten en zo een intensere beleving bij het publiek teweeg te brengen. Zoals voor ons gebruikelijk is zoeken we daarbij graag naar gelijkgestemde partners, die met hun eigen artistieke expertise onze ogen en oren openen voor nieuwe dingen en waarmee we iets kunnen maken wat we als Calefax *alleen* niet kunnen. Deze partners, of het nu componisten, theatermakers, geluids- of lichtontwerpers zijn, betrekken we het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium bij het creëren van een nieuw programma. Op deze wijze ontstaat er een synergie waarin we programma's kunnen fijnlijpen tot hun optimale vorm.

Artistieke ambities

Repertoire – compositieopdrachten & arrangementen

Wat betreft nieuw geschreven repertoire, voeren wij al vele jaren een actief opdrachtenbeleid. Daarbij richten we ons op zowel Nederlandse als buitenlandse componisten. De afgelopen jaren presenteerden we premières van o.a. Nico Muhly, Luca Francesconi, Kevin Volans, Nicole Lizée, Daniël Bijnason, Carola Bauckholt, Theo Loewendie, Corey Dundee, Sander Germanus, Yannis Kyriakides, Eric Vloeimans, Rob Zuidam, Willem Jeths, Raaf Hekkema, Gijsbrecht Roijé en Ned McGowan.

Voor de komende jaren hebben we diverse componisten benaderd: Martijn Padding, Kalevi Aho, Richard Festinger, Remy van Kesteren, Kevin Volans, Giel Vleggaar en Jacob TV. Ook onze huisarrangeur/componist Raaf Hekkema zal zorgen voor nieuwe noten. Op de wenslijst staan verder David Lang, Ron Ford, James McMillan, Michel van der Aa, Eric Whitacre en Tan Dun. Een nieuw werk van Georges Aperghis met een lengte van een half uur, is onlangs voltooid en zal in 2017 in première worden gebracht.

Zoals altijd arrangeren wij zelf ook onverminderd door. Er staan nieuwe arrangementen gepland van o.a. Bach's complete *Musikalisches Opfer* en werk van Bryce Dessner, Arvo Pärt, Francesco Tristano, Cesar Franck, Georges Bizet, Robert Schumann, Gabriel Fauré, Sir William Walton, en Ernest Chausson.

Presentatie

We doorbreken graag de gebruikelijke gang van zaken in de concertzaal. Daar waar het publiek vaak op afstand wordt gehouden en musici op een voetstuk worden geplaatst, kiezen wij juist voor een informele en meer communicatieve houding ten aanzien van het publiek. Dit is een koers die Calefax al jaren geleden is ingeslagen, maar we blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Zo experimenteren we met de concertervaring van de bezoeker door te spelen met de concertlengte (waardoor de spanningsboog anders kan worden ervaren), plaatsing en functie van een eventuele pauze, en een speelse omgang met begin en eind van het concert. Daartoe werken we geregeld samen met een regisseur, dramaturg of lichtontwerper. Ook de keuze van de concertlocatie is sterk bepalend voor de sfeer, akoestiek en impact van de voorstelling. In samenwerking met onze vaste zalen kijken we actief naar alternatieve (satelliet) concertlocaties, die de publieksbeleving van een bepaald programma versterken. Zo speelden we ons programma *Kerst Anders* niet in de Doelen zelf, maar in de sfeervolle Laurenskerk. De *Kunst der Fuge* van Bach voerden we in het Muziekgebouw uit, niet zoals gebruikelijk in de grote zaal maar in zeer intieme setting in het restaurant, compleet met wijnproeverij.

Publiek

Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van een concertervaring sterk wordt bepaald door de manier waarop de voorstelling wordt gecommuniceerd naar het publiek. Dat begint al in het eerste stadium bij het bedenken van het programma (wat zou u hier van vinden?), het komt terug bij de publiciteit (waarom is dit interessant voor u?), tijdens het concert (we spreken het publiek altijd toe) én na afloop (wat vond u ervan?). Wij zijn aanspreekbaar, benaderbaar en zichtbaar; de reacties van het publiek voeden ons. Hoewel we voor een kamermuziekensemble heel aardige publieksaantallen behalen blijft het onze ambitie om een groter, en vooral ook breder publiek te bereiken. Onze werkwijze maakt onze concerten zeer geschikt voor mensen met een brede culturele interesse en smaak. We zetten ons de komende jaren dan ook volop in om een grotere groep mensen te bereiken buiten de doelgroep 'klassieke muzikliefhebbers'.

CD's

Ondanks de opkomst van media als Spotify en iTunes die de CDmarkt deden inzakken, merken we dat publiek bij concerten nog altijd graag CD's koopt. Men wil iets van de concertbeleving mee naar huis nemen. Dit is de belangrijkste reden waarom wij jaarlijks een nieuwe CD maken, vanwege de aanzienlijke marketingwaarde van een CD, maar ook de artistieke uitdaging om de muziekbeleving die voor Calefax zo belangrijk is over te brengen met/op een CD. We kiezen er ook steeds meer voor de CD's samen te stellen op thematische wijze, zoals onze concertprogramma's. Vanwege de marketingwaarde van CD's willen we ook experimenteren met een soms wat meer ludieke invalshoek, bijvoorbeeld met *Calefax in de gym*, een CD waarop de bpm's (beats per minute) van alle composities mooi op elkaar aansluiten voor een goede workout. Uiteraard compleet met live concert in een fitness centrum en videoclip.

Calefax Edition

Onder de naam *Calefax Edition* geven wij bladmuziek uit van de eigen arrangementen voor rietkwintet. Rietkwintetten over de hele wereld kopen onze bladmuziek en spelen onze arrangementen. Dit is een belangrijke factor in het verspreiden van het rietkwintet als genre. Om het componeren voor rietkwintet te stimuleren organiseren we jaarlijks de *Calefax Composers Competition*, een wedstrijd voor componisten van alle leeftijden en nationaliteiten. Deelnemers sturen een originele compositie voor rietkwintet in. De winnende compositie wordt door Calefax uitgevoerd tijdens de PAN, en tevens door een aantal andere rietkwintetten wereldwijd. De talrijke nieuwe composities die jaarlijks worden geschreven in het kader van de wedstrijd stellen wij zoveel mogelijk gratis beschikbaar via download op onze website. Daarmee promoten we het componeren voor rietkwintet én de deelnemende componisten.

Projecten 2017 & 2018

PAN (elk jaar tussen kerst en oud & nieuw)

De Calefax PAN is het jaarlijks feestelijk evenement dat we organiseren in de grote zaal van het Muziekgebouw aan 't IJ. We spelen zelf, maar hebben ook elk jaar vele gasten uit verschillende disciplines die allen een korte bijdrage leveren. De korte interviews en een intieme zaalopstelling geven een informele sfeer.

Calefax & Neue Vocalsolisten (2017)

Op uitnodiging van De Neue Vocalsolisten (Stuttgart) hebben we een programma samengesteld dat vooral uit hedendaagse muziek, het specialisme van dit zevenkoppig vocaal ensemble, bestaat. Een belangrijk onderdeel van dit programma is de uitvoering van "Zugvögel" van Carola Bauckholt, geschreven voor Calefax. Componist Stefan Krebber voegt daar een vocale laag aan toe, gebaseerd op muziek van Janequin. Daarnaast nieuwe muziek van o.a. José-Maria Sanchez-Verdu, Brigitta Muntendorf en Fabio Nieder. Aantal uitvoeringen: ca. 6

Calefax & Signum Quartet (2018)

Het Signum strijkkwartet uit Keulen heeft zich bewezen binnen de internationale strijkkwartet scene. Een opvallend project van de groep is het recente #quartweet waarbij er composities voor strijkkwartet worden gespeeld, bestaande uit slechts 140 leestekens. Wij voelen ons verwant met de gedachtegang en werkwijze van Signum, en bij voorbaat al geïnspireerd door de bevoegenheid en hoge niveau van kwartetspel van deze jonge Keulenaren. Inspiratiebronnen zijn Shostakovich, Brett Dean, Derek Bermel, Kevin Volans, Fafchamps en Morton Feldman. Aantal uitvoeringen: ca. 6

More Moving Music: Calefax & Jaap Drupsteen (2017)

Met het programma *More Moving Music* gaat voor ons een lang gekoesterde wens in vervulling: een samenwerking met vormgever en (video)kunstenaar Jaap Drupsteen. Voor dit concertprogramma is hij in de muziek van Calefax gedoken en creëert hierbij beeld dat niet alleen de muziek ondersteunt, maar vooral ook versterkt. Jaap Drupsteen zal de video live manipuleren bij wat er op het podium gebeurt. Muziek: Lizée, Dessner, Volans en Jeths. Aantal uitvoeringen: ca. 5

Dijkdrift (2017) - Reprise van de coproductie met Silbersee

Een oerse zintuiglijke opera met 6 zangers, 5 blazers en 2 acteurs over een kleine groep mensen die zich heeft teruggetrokken om de dijken – en hun eigen oerdriften – te bewaken. Jarenlang worden er alleen maar jongens geboren en dan verschijnt er een mooie jonge vrouw... De muziek is geïnspireerd op de Mariavespers van Monteverdi en gecomponeerd door Raaf Hekkema. Libretto: Jibbe Willems, regie: Annechien Koerselman, encenering: Dieuweke van Reij. Aantal uitvoeringen: ca. 10

Calefax & Kinan Azmeh & friends (2017) - Amsterdam, Damascus, New York

We hebben samen met de Syrische componist/klarinetist Kinan Azmeh een nieuw programma samengesteld. De al jarenlang voortdurende kritieke situatie rondom Azmeh's geboorteland maakt dat de componist zich meer wil toeleggen op universele thema's zoals liefde en poëzie. De wereldsteden waartussen Azmeh zich begeeft vormen inspiratiebronnen en muzikale triggers en roepen herinneringen op. Zo bezingt het programma de poëzie, schoonheid en karakters van Damascus, New York en Amsterdam en z'n inwoners. Voor dit programma werken we samen met het Morgenland Festival Amsterdam. Met o.a. Dima Orsho; zang en Issam Raffe: Ud. Aantal uitvoeringen: ca. 5

Calefax & Matthew Barley, cello (2018)

De Londense ster-celloïst Matthew Barley heeft met ons gemeen dat hij zich met een ongebreidelde geestdrift door de muziekgeschiedenis heen musiceert. Naast het feit dat Barley een gearriveerd 'klassiek' celloïst is, valt aan hem op dat hij zich met overgave stort op educatie, improvisatie, *cross over*-projecten en 'community programmes'. Met o.a. het celloconcert van Walton, en muziek van Kodaly, Bach, Schumann. De diverse concertonderdelen zullen aan elkaar worden verbonden door improvisaties en composities uit de *Ars Subtilior* (o.a. Robert Trebor). Aantal uitvoeringen: ca. 6

Calefax & Liza Ferschtman, viool (2017)

In november 2015, tijdens concerten in de serie 'Calefax 30!' hadden wij het genoegen om kort maar intensief kennis te maken met het bruisende talent van violiste Liza Ferschtman. Een combinatie die insloeg als een bom, zowel door de instrumentale rijkdom, alsook vanwege de *match* van het muzikale temperament van de zes musici. Dit smaakte direct naar meer! Dit keer repertoire voor viool en rietkwintet van o.a. Oene van Geel, Ravel en César Franck. Aantal uitvoeringen: ca. 5

Aperghis versus Bach (2017)

De Griekse componist Georges Aperghis (1945) heeft een gloednieuw werk voor Calefax geschreven. De compositie die onlangs werd voltooid heeft als titel *Wind Waves* en heeft een lengte van ca. 30 minuten. In overleg met de componist is gekozen voor een programma waarbij zijn muziek wordt gecombineerd met muziek van Bach. Aantal uitvoeringen: ca. 6

Romantic Kaleidoscope (2017)

Een concertprogramma gebaseerd op de laatste (gelijknamige) CD van Calefax. Zoals de titel al zegt betreft het muziek die past in een romantisch klankbeeld, en niet uitsluitend muziek uit de romantische periode van de muziekgeschiedenis. Zo klinkt o.a. het bijzondere *Maktub* van Willem Jeths naast muziek van o.a. Grieg, Mendelssohn en Schumann. Aantal uitvoeringen: ca. 6

Pelgrimage (2017)

Het programma van *Pelgrimage* is geïnspireerd op ervaringen en gedachtes van pelgrims: de keuze om op weg te gaan, de ontberingen en ontdekkingen onderweg en natuurlijk de verworven inzichten. Met muziek van Francesco Tristano, Liszt, Buxtehude, Bach, Vaughan Williams en Pärt, maar ook bijzondere arrangementen van de gezangen van pelgrims zelf. Calefax put hiervoor uit diverse anonieme bronnen uit de 12^e eeuw. Aantal uitvoeringen: ca. 5

Kinderwereld (2018)

Was het een compliment van Clara Schumann, dat haar man Robert Schumann net *een kind* leek? De opmerking leverde in ieder geval de *Kinderszenen* op, een 13-delige pianosuite die de belevingswereld van het kind muzikaal uitbeeldt. Niet alleen onschuld en de fantasie, maar ook rondslingerend speelgoed kan prachtige muziek opleveren, zoals in het geval van George Bizet die zich schrijvend aan *Jeux d'Enfants* voorbereidt op het aanstaand vaderschap. Met nieuwe arrangementen van Schumann, Fauré, Bizet en Debussy. Aantal uitvoeringen: ca. 6

Zeven Sloten (2017 en 2018) – schoolconcert in coproductie met Het Concertgebouw Amsterdam

Een meezingconcert voor kinderen uit groep 3 en 4. Met Lotte van Dijck: zang; Regie: Kiki Jaski; Muziek: Calefax. In *Zeven sloten* maken de leerlingen kennis met onze instrumenten. Ze worden actief betrokken bij het verhaal. Samen met Lotte van Dijck worden liedjes gezongen over vriendschap, afscheid nemen, heimwee, verdwalen en thuiskomen. Aantal uitvoeringen: ca. 9

Enkele Reis Mars (2017) jeugdconcert in coproductie met Oorkaan (reprise)

Enkele Reis Mars is een stoere, grappige én poëtische voorstelling vol muziek en geluid, waarin wij als Marsreizigers het onbekende ondergaan en het ongehoorde proeven. Regie: Dagmar Slagmolen, dramaturgie: Wout van Tongeren, vormgeving: Hester Jolink, kostuums: Atty Kingma, lichtontwerp: Desirée van Gelderen, soundscapes: Wouter Snoei, composities: o.a. Bob Zimmerman, Raaf Hekkema, Jelte Althuis, Bach/Busoni en Schumann. Aantal uitvoeringen: ca. 5

Werkwijze

Planning en programmering

Alle nieuwe programma's worden in een periode van 2 à 3 jaar vóór de uitvoering ontwikkeld. Gedurende deze periode doen we veel research, waarbij één van ons de leiding neemt over een programma. In deze fase besluiten we in overleg welke stukken gearrangeerd zullen worden en of we een componist bij het project willen betrekken. Met sommige componisten worden er – in verband met druk bezette agenda's - al in een veel eerder stadium afspraken gemaakt. Wij hebben elke maand een uitgebreid artistiek overleg, waarbij we brainstormen, nieuwe ideeën lanceren en feed back van elkaar verzamelen. Elk voorjaar leggen wij de laatste hand aan een geheel nieuw aanbod van programma's dat vóór de zomer naar alle zalen wordt gestuurd. Dit betreft het aanbod voor het seizoen dat volgt op het betreffend jaar. Het aanbod voor het concertseizoen 17/18 versturen wij vóór de zomer van 2016 aan alle zalen en wordt dus ontwikkeld gedurende het seizoen 15/16.

Verkoop en speelplan

De concerten van Calefax in Nederland en de Benelux worden verkocht door onze manager Kiki Raposo de Haas. Voor concerten in het buitenland maken wij gebruik van agentschappen: Lomonaco International Artists Management London (Sarah Bruce) en Dispeker Artist Management New York (Emmy Tu). Calefax speelt wereldwijd in diverse gerenommeerde concert- en theaterzalen die variëren in grootte van 100 tot 2000 stoelen.

Productie

De 'reguliere' concertprogramma's (Pelgrimage, Romantic Kaleidoscope) kennen een relatief eenvoudig productieproces dat wordt gecoördineerd door onze eigen staf (manager, producent en marketingmedewerker). Coproducties en interdisciplinaire programma's (Dijkdrift, Enkele Reis Mars) kennen een intensief en vaak langduriger productieproces. Voor dit soort producties wordt lang gerepeteerd (de muziek wordt vaak uit het hoofd geleerd) en er komen tal van productionele facetten bij kijken. Bij dit soort projecten werkt ons team nauw samen met de coproductiepartner, regisseur, lichtontwerper, dramaturg, scenograaf en andere mogelijke betrokkenen.

Projecten 2019 & 2020

PAN (elk jaar tussen kerst en oud & nieuw)

Zie ook bij projecten 2017 & 2018

On the Spot – 2 (2019)

On The Spot is een meerjarenproject dat Calefax verbindt aan verschillende fameuze improviserende musici. De eerste versie, met Eric Vloeimans was erg geslaagd en resulteerde in een CD en een reeks concerten. Voor *On The Spot 2* willen we graag samenwerken met een pianist. In het verleden hebben projecten met pianisten als Ivo Janssen, Jean-Yves Thibaudet en Louis van Dijk aangetoond dat piano en rietkwintet elkaar fijn versterken. Op dit moment zijn we voor 'On The Spot 2' in contact met pianist Brad Mehldau. Aantal uitvoeringen: ca. 6

Losers & Happy Few - Calefax & Cappella Amsterdam (2020)

Een vernieuwde samenwerking na het succesvolle programma *Rietzangers* van Cappella en Calefax in 2004. Beide ensembles streven naar een hechte samenklank, maar dit keer gaan we meer gebruik maken van kleine groepen uit beide ensembles als verbinding van de tutti onderdelen van het programma. Het wordt een verhalend concert met als inspiratiebronnen: de kloof tussen arm en rijk, Alban Berg en Franz Bieberkopf. Aantal uitvoeringen: ca. 5

VAL – Coproductie Calefax & Schweigman& (2019-2020)

Een muziektheatervoorstelling over lichtheid en zwaarte. Regie: Boukje Schweigman, scenografie: Theun Mosk, muzikale leiding: Calefax.

Concept

Wanneer wij geboren worden, worden wij ter aarde geworpen. Als we sterven stijgen we weer op. In de tussentijd houdt de zwaartekracht ons hier op aarde. *Val* gaat over de poging om de zwaarte van ons bestaan lichter te maken. Niet door de zwaarte te ontkennen, maar door er op een andere manier naar te kijken. Zwaarte is een onderdeel van ons bestaan; licht bestaat niet zonder donkerte en lichtheid niet zonder zwaarte. De vraag is: hoe dragen wij onze zwaarte? We kunnen gebukt gaan onder de last op onze schouders, maar we kunnen ook anders dragen.

Werkwijze

Volgens Boukje Schweigman heeft onze muziek een hemelse (lichte) kwaliteit die ook de diepte in kan duiken. We gaan op zoek naar een componist die deze uitersten (mogelijk met gebruik van elektronica) kan versterken. De muziek zal een combinatie zijn van repertoire, ingebed in een compositie die speciaal voor de voorstelling wordt gemaakt. Scenograaf Theun Mosk is vaste partner van Schweigman&. Bij andere gezelschappen heeft hij veel ervaring opgedaan in schouwburgzalen. Samen zullen we de schouwburg benaderen als locatie. Met Stadsschouwburg Utrecht hebben we afgesproken dat we in hun zaal mogen monteren en experimenteren.

Aangezien deze voorstelling in het theatercircuit gespeeld zal worden (wij spelen doorgaans voornamelijk in concertzalen) zullen we met dit project een groot nieuw publiek bereiken. De voorstelling wordt verkocht door het management van Schweigman& en zal ca. 20 keer worden gespeeld in grote theaters in Nederland. Er zijn hierover al afspraken gemaakt met Schouwburgen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Planning

De eerste vooronderzoeken vinden plaats in 2017. Dan volgt er een tweede onderzoeksperiode in 2018. In het voorjaar van 2019 zal er al worden gerepeteerd, in augustus hervatten we repetities en

voor de première mikken we op september 2019. Er wordt in totaal 8 weken gerepeteerd, waarvan ca. 3 weken met Calefax.

The Power of Music - Coproductie met Oorkaan (2019-2020)

Theatraal concert voor kinderen.

The Power of Music gaat over de ongelofelijke krachten die muziek bezit: te verenigen (volksliederen), te protesteren, ergens in op te gaan of lief te hebben. Om vreugde en verdriet te kunnen uiten en om mensen te laten dansen en verder alles te kunnen vergeten. Met muziek van o.a. Beethoven, Sjostakovitsj, Stravinsky, Bach, Mozart, Dowland en van de kinderen zelf.

Bij deze interactieve muziekvoorstelling voor kinderen nemen we de muziek als uitgangspunt. Dat betekent dat alleen wij op het toneel zullen staan en we geen taal in de voorstelling gebruiken. De voorstelling zal geschikt zijn voor leeftijden van 8+ en 10+. We gebruiken het format van een geënceneerd concert, passend op concertpodia. We geven de jongere bezoeker een concertbeleving, die abstracter is dan een theatervoorstelling. De nieuwe voorstelling zal worden geregisseerd door Caecilia Thunnissen, regisseur en artistiek leider van Oorkaan.

De voorbereidende werkplaatsperiode van een week vindt plaats in 2018. In 2019 repeteren we ca 2 weken. De voorstelling zal worden verkocht door zowel Calefax als Oorkaan. Aantal uitvoeringen: ca. 15, verspreid over 2019 en 2020.

Een muzikaal cadeau/rietkwintet en zink (2019)

In dit programma wordt een zesde speler wordt ingezet; vereist voor het spelen van zes-stemmige gedeeltes uit Bach's *Musikalisches Opfer*. Calefax heeft een langgekoesterde wens eens samen te spelen met een zink of cornetto, een houten blaasinstrument uit de renaissance. Met muziek van o.a. Martijn Padding en J.S. Bach.

De Russen (2020)

Wij hebben een langlopende relatie met Russische muziek. Eén van de meest grootschalige projecten uit het verleden was het arrangement en de instudering van een omvangrijke collectie uit Sjostakovitsj' Preludes en Fuga's, in 2004 op CD gezet. De laatste jaren zijn er meer Russen op het Calefax-menu gekomen, reden om een programma geheel te wijden aan deze veelkleurige wereld vol romantiek, melancholie en extase. Met muziek van Moessorgski, Scriabin, Rachmaninov en Prokofiev.

Bedroom Community (2019)

De Bedroom Community (Reykjavík, IJsland) is een succesvol collectief van zeer veelzijdige kunstenaars: de meeste leden van deze community zijn makers, dus zowel uitvoerder als componist. De afgelopen jaren zijn we al enkele malen zijdelings in contact gekomen met kunstenaars uit deze gemeenschap, medeoprichter Nico Muhly en componist/pianist/dirigent Daníel Bjarnason componeerden al meerdere malen voor Calefax. Andere leden van deze community zijn o.a. medeoprichter Valgeir Sigurðsson, Paul Corley en Nadia Sirota.

Wat bijzonder is aan deze zeer gemêleerde groep kunstenaars is het feit dat ze zich op geen enkele laten beperken door genre-grenzen. Artiesten met een achtergrond in de pop en geïmproviseerde muziek mengen zich met klassiek gerichte leden van de familie. Ze ontmoeten elkaar als kunstenaar en werken samen, soms als componist, soms als uitvoerder. Het thuishonk van de Bedroom Community is het gelijknamige platenlabel, gevestigd in een studio in Reykjavík. Een plek waar de leden elkaar regelmatig treffen, en tijd en aandacht nemen voor artistieke processen.

Een meer stimulerende en inspirerende omgeving is voor ons nauwelijks denkbaar. We gaan naar IJsland op zoek naar aanknopingspunten, verwantschappen en artistieke kruisbestuiving. Een

belangrijk element van de ontmoeting is de factor tijd. Een kostbaar goed in onze gejaagde samenleving. In Reykjavík zetten we de tijd stil en gaan we een proces aan, sámen met de componisten/kunstenaars van Bedroom Community. Daaruit volgen een muzikaal project en een CD.

III. Plaats in het veld

Als uitvinders van de bezetting ‘rietkwintet’ nemen wij in de muziekwereld nog altijd een bijzondere plek in. We zien nu enkele van de nieuwe rietkwintetten die de afgelopen jaren opgekomen zijn steeds succesvoller worden (Akropolis Reed Quintet, Splinter Reeds, Nexus Reed Quintet), iets waar we bijzonder trots op zijn. Calefax is oprichter en boegbeeld van het International Reed Quintet Network, een platform voor alle professionele rietkwintetten ter wereld (het zijn er inmiddels 22!) waarbinnen we arrangementen en composities uitwisselen. Ook worden er op incidentele basis consortia gevormd om nieuwe, internationale compositieopdrachten verstrekken (Dai Fujikura *Wind Skein* 2013, Joel Puckett *Owl Moon* 2015).

Onze concertformats onderscheiden zich van andere (kamer)concerten door hun veelzijdigheid, avontuurlijkheid en de genre-doorbrekende aanpak. Als voltijds kamermuziek-ensemble (hetgeen voor Nederland uniek is) hebben we ons volledig toegelegd op het ontwikkelen en uitvoeren van een ongekeend breed repertoire. Net zo veelzijdig als ons repertoire is onze keuze voor samenwerkingspartners. Of het nu andere musici, theatermakers, componisten, dramaturgen, beeldend kunstenaars, choreografen of animators zijn, onze partners selecteren we altijd vanuit onze zoektocht naar nieuwe muziekbelevingen, voor onszelf en voor ons publiek.

Daarbij is de manier waarop wij ons aan het publiek presenteren niet minder belangrijk. Onze presentatie onderscheidt zich door een losse, publieksgerichte aanpak. We doorbreken de strakke codes van het klassieke concert door rondom en tijdens de concerten rechtstreeks met het publiek te communiceren.

Dankzij onze unieke positie en werkwijze hebben we waardevolle langdurige samenwerkingen met een aantal belangrijke Nederlandse podia opgebouwd. We hebben jaarlijks concertseries in Muziekgebouw aan 't IJ, De Doelen, TivoliVredenburg en Stadsgehoorzaal Leiden, waar we ons in de volle breedte kunnen presenteren en waarmee we een eigen publiek aan ons hebben weten te binden.

We zijn ons bewust van de voorbeeldfunctie die we hebben, zowel voor nieuwe generaties musici als publiek. Daarom zijn we zeer actief in het doorgeven van onze visie. We ontwikkelen educatieve projecten, jeugdconcerten en schoolvoorstellingen, waarbij Het Concertgebouw, Muziekgebouw aan 't IJ en Oorkaan onze belangrijkste partners vormen. Binnenkort maken we hierin een grote nieuwe stap, door een intensieve samenwerking aan te gaan met het Koninklijk Conservatorium. Hierover meer in hoofdstuk VI.

IV. Ondernemerschap

Bedrijfsvoering

Het succes van Calefax is onlosmakelijk verbonden met het ondernemerschap van de groep. Zoals gebruikelijk is voor kleine ensembles zijn we ooit begonnen door alle zaken zelf ter hand te nemen, van management tot marketing. Met het toenemend succes groeide de noodzaak tot het verder professionaliseren van onze bedrijfsvoering. Met name in de afgelopen vier jaar hebben we op dit gebied grote stappen kunnen maken. Het Calefax-team bestaat inmiddels naast de 5 musici uit een manager (0,8 fte), een producent (0,5 fte) een marketeer (0,6 fte) en een financieel medewerker (0,2 fte). De musici zijn nauw betrokken bij alle zakelijke en organisatorische processen binnen de organisatie en voeren de algehele leiding. Elke musicus beheert daarbij zijn eigen portefeuilles, waaronder educatie, marketing, financiën, multimedia en programmering. De ondersteuning door onze professionele staf maakt het mogelijk om ons artistiek niveau te handhaven en een grote artistieke output te realiseren.

Calefax wordt ondersteund door een actieve en betrokken Raad van Toezicht, die naast het uitvoeren van de controlerende en toezichthoudende taken een onmisbare bron vormt van advies en kennis op diverse gebieden, waaronder artistiek, financieel, juridisch en HR. In samenspraak met de RvT hebben we een Risico Inventarisatie opgesteld, waarin de belangrijkste ondernemingsrisico's in kaart zijn gebracht. Waar nodig hebben we beheersingsmaatregelen getroffen. De Risico Inventarisatie wordt jaarlijks geëvalueerd.

Calefax houdt kantoor in het Muziekgebouw aan 't IJ. Dit is niet alleen een centrale en inspirerende werkplek voor ensembles, het biedt ook voordelen op het gebied van samenwerking, netwerk en efficiency. Samen met enkele collega-ensembles delen we diverse kantoorfaciliteiten, waaronder vergaderruimte, frankeer- en andere machines. Ook vindt er geregeld overleg en kennisuitwisseling plaats tussen de ensembles, zowel op artistiek als zakelijk vlak. Hoewel Calefax ook graag in het Muziekgebouw repeteert, wijken we uit het oogpunt van kostenbesparing regelmatig uit naar het Bimhuis of Q-Factory.

Met het groeien van ons team is goed werkgeverschap een steeds belangrijker thema geworden. We zien dat dit thema binnen de cultuursector ernstig onder druk staat, zo getuigt ook de Verkenning arbeidsmarkt Cultuursector die recentelijk werd uitgevoerd door de Raad voor Cultuur en de SER. Binnen de muziekensembles is het zelfs bijzonder slecht gesteld, zo blijkt uit onderzoek dat in 2015 door de NAPK werd uitgevoerd. Daarom is het verbeteren van ons werkgeverschap een van onze ambities voor de komende kunstenplanperiode. We besteden sinds twee jaar veel aandacht aan de ontwikkeling en opleiding van het hele team. Regelmatig worden er trainingen en cursussen gevolgd, zowel op individueel niveau (marketing, management) als collectief (vergadertraining, presentatie-workshops). Stichting Calefax heeft geen pensioenvoorziening en ook zijn de lonen/honoraria al jaren niet geïndexeerd. Daarom willen we de komende jaren een verbeteringsslag maken door te investeren in een meer marktconforme honorering voor het hele team, evenals een tegemoetkoming voor het treffen van een individuele pensioenvoorziening.

Financiering

We streven de volgende financieringsmix na om onze artistieke plannen en ambities voor 2017-2020 te realiseren:

Publieksinkomsten	27,9%
Sponsorinkomsten	1,65%
Vergoedingen coproducten	10,9%
Overige inkomsten	4,9%
Particuliere donaties (vrienden)	1,65%
Bijdragen private fondsen	2,5%
Totaal Eigen Inkomsten	49,5%

Subsidie Fonds Podiumkunsten	46,4%
Subsidie gemeente Amsterdam	4,1%
Totaal subsidies	50,5%

Calefax vraagt voor de periode 2017-2020 bij het FPK een subsidiebedrag aan van €424.000 per jaar. Bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst vragen we een bedrag aan van €37.000 per jaar. Met deze subsidie willen wij 75 concerten per jaar realiseren, waarvan 40 in Nederland en 35 internationaal. In werkelijkheid verwachten we binnen Nederland een hoger aantal concerten te realiseren, namelijk 45 tot 55, waarmee we uitkomen op een totaal van 80 tot 90 concerten per jaar. Omdat we verwachten deze extra concerten kostendekkend te kunnen realiseren vragen we hiervoor geen subsidie aan. Deze subsidieaanvraag en bijbehorende begroting zijn daarom gebaseerd op 75 concerten.

De afgelopen jaren zijn we er in geslaagd onze eigen inkomsten te laten groeien en zien we de volgende ontwikkeling van onze Eigen Inkomsten Quote (EIQ):

2013 46,5%
2014 49,0%
2015 59,2%
2016 62,8% (verwachting)

Met een hoger subsidiebedrag kunnen wij investeringen doen om onze eigen inkomsten verder te vergroten. T.o.v. de meerjarenbegroting 2013-2016 zetten wij in op een toename van de eigen inkomsten met ruim 51%.

In verhouding tot het gevraagde subsidiebedrag leidt dit tot een EIQ van 49,5% in 2017-2020. De ontwikkeling van de afgelopen jaren geeft ons het vertrouwen deze groei te kunnen bewerkstelligen. De vergroting van de eigen inkomsten verwachten wij als volgt te realiseren:

Publieksinkomsten

De huidige publieksinkomsten per concert bedragen ca. €3.000. Calefax speelt meestal op basis van uitkoopsommen, maar er is een ontwikkeling gaande waarbij we steeds vaker op basis van partage optreden. De podia verleggen hiermee een stuk van het financiële risico naar ons. We zien in deze ontwikkeling een uitdaging en kansen. Met onze marketingstrategie voor de komende jaren en verdubbeling van ons marketingbudget zetten we in op een publiekstoename die moet leiden tot een gemiddelde publieksopbrengst van €3.400 per concert (een groei van 13%).

Ook het vergroten van het aandeel buitenlandse concerten, waar de uitkoopsommen in de regel iets hoger liggen dan in Nederland, maakt deze verwachte groei in onze ogen realistisch.

Overige inkomsten

Door een intensieve samenwerking met het Koninklijk Conservatorium (Master Calefax Rietkwintet) verwachten wij een verdubbeling van de inkomsten uit educatieve activiteiten.

De inkomsten uit CD-verkoop en de verkoop van onze eigen bladmuziek (Calefax Edition) zijn sinds 2014 fors gegroeid (+66%) dankzij succesvolle verkoop tijdens concerten en een bloeiende webwinkel. We verwachten de komende jaren nog eens een groei van minimaal 20% te kunnen realiseren, met name op het gebied van bladmuziek, door het groeiend aantal rietkwintetten wereldwijd en de interesse voor onze arrangementen vanuit internationale conservatoria en universiteiten.

Coproductiebijdragen en particuliere fondsen

Onze artistieke koers, die leidt tot bijzondere projecten en intensieve samenwerking met coproducerende partners, biedt kansen tot externe financiering in de vorm van coproductiebijdragen. Voor structureel gesubsidieerde ensembles worden de mogelijkheden voor het aanvragen bij particuliere fondsen (waaronder Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, Fonds 21) steeds verder beperkt, bovendien is de druk op deze budgetten vanuit niet structureel gefinancierde ensembles groot. Wij verwachten voor de komende jaren dan ook slechts beperkte bijdragen van de particuliere fondsen te kunnen werven.

Sponsoring en Vrienden

Deze inkomsten vormen een 'bescheiden' 3,2% van onze totale inkomsten. Ondanks onze inspanningen op het gebied van sponsorwerving zijn we er in de afgelopen jaren niet in geslaagd een structurele sponsor aan ons te binden. Het huidige economische klimaat en de grote concurrentie op dit vlak maken het moeilijk. We blijven ons hiervoor inspannen, maar hebben niet de verwachting dat dit op korte termijn tot een substantieel groter aandeel eigen inkomsten zal leiden.

Met behulp van het Wijzer Werven traject hebben we de *Vrienden van Calefax* een nieuwe impuls gegeven. Sinds lange tijd neemt het aantal particuliere donateurs weer toe, van 59 donateurs in 2014 naar 78 in 2015. De opbrengsten uit donaties zijn momenteel €8.945 per jaar, een toename van ruim 43% t.o.v. 2014. We zetten de ingeslagen koers voort met het aantrekkelijker maken van het donateurschap van Calefax, waarmee we binnen een termijn van 2 jaar een bedrag van €15.000 per jaar willen genereren.

Governance

Stichting Calefax onderschrijft de Governance Code Cultuur en past de 9 principes van de code toe. In 2015 hebben we de governance van onze stichting uitgebreid onder de loep genomen en hebben we, na intensief overleg met *Cultuur & Ondernemen* en het FPK, besloten om over te gaan van het bestuur-model naar het raad-van-toezicht-model. De leidinggevende positie van de musici, die sinds de oprichting van Calefax centraal heeft gestaan in de collectieve werkwijze, wordt daarmee ook formeel bestendigd doordat de musici de 5-koppige directie vormen van de stichting. In dit kader zijn nieuwe statuten ontworpen, evenals een nieuw directiereglement en raad-van-toezicht-reglement, waarin de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zorgvuldig zijn beschreven en vastgelegd.

Culturele Diversiteit

Calefax is pas sinds kort bekend met de Code Culturele Diversiteit en heeft op dit moment nog geen expliciete visie en beleidsstrategie op dit vlak geformuleerd. Wel constateren wij het volgende op basis van de vier peilers van de code:

Publiek – Mensen met een andere culturele achtergrond vormen geen aparte doelgroep waar wij ons op richten. Mensen met diverse culturele achtergronden maken wel deel uit van onze doelgroepen ‘Nieuw breder publiek’ en ‘Muziekstudenten’.

Programma – Wij maken geen speciaal programma-aanbod voor mensen met een andere culturele achtergrond. Wel leidt onze artistieke visie ons naar muziek uit andere culturen, die met enige regelmaat invloed heeft op onze programmering. Dit komt tot uiting in programma’s als *African Roots of Calefax & Kinan Azmeh*.

Personeel – Wij staan open voor mensen met andere culturele achtergronden binnen ons team en de Raad van Toezicht. Onze manager heeft een Zuid-Europese achtergrond en onze producent een Oost-Europese. Wij zien dit als een verrijking.

Partners – We reizen regelmatig naar andere continenten (tournees naar o.a. Zuid Afrika, Brazilië, China) waar we inspirerende ontmoetingen hebben met andere musici die soms leiden tot samenwerkingen zoals met de Zuid Afrikaanse componist Kevin Volans, de Syrische klarinettist en componist Kinan Azmeh en de Braziliaanse componist Luca Reale.

Publiek, publiciteit & marketing

Ondanks de malaise in de culturele sector en de economische recessie heeft Calefax in de afgelopen jaren zijn achterban weten te vergroten. Het gemiddeld aantal bezoekers per concert binnen Nederland is uitgegroeid van 185 naar 225. Internationaal ligt het gemiddeld aantal bezoekers (hoewel de verschillen per land zeer groot zijn) op 265.

De komende jaren wil Calefax fors investeren in marketing en publiciteit ten einde het concertpubliek verder te vergroten én te verbreden.

Doelstellingen:

- gemiddeld 300 bezoekers per concert
- in Nederland: $40 \times 300 = 12.000$ bezoekers (groei van 33% per concert)
- in het Buitenland: $35 \times 300 = 10.500$ bezoekers (groei van 13% per concert)

Deze doelstellingen willen wij realiseren door:

- a) een marketingfocus op publieksverbreding teneinde meer mensen te bereiken buiten het klassieke muziekpubliek
- b) onze naamsbekendheid in binnen- en buitenland te vergroten (branding)
- c) de bekendheid van het ‘format’ rietkwintet te vergroten

Huidig publiek

Calefax speelt in diverse concert- en theaterzalen die variëren in grootte van 100 tot 2000 stoelen. Alle gegevens over ons publiek liggen bij de zalen, waardoor Calefax weinig weet van zijn bezoekers. We spreken en herkennen onze trouwste bezoekers na afloop van onze concerten en hebben een groeiende schare fans die ons volgt op Facebook, Twitter, Instagram, en via onze E-mail Nieuwsbrief. Om ons publiek beter te leren kennen investeren we de komende jaren in publieksonderzoek. In 2016 wil Calefax een nulmeting uitvoeren middels publieksonderzoek en analyse van publieksgegevens van de concertzalen waar Calefax regelmatig speelt, om meer inzicht te krijgen in demografische gegevens en interesses van ons publiek en de waardering voor Calefax.

Nieuw publiek

Voor 2017-2020 hebben wij de volgende doelgroepen en publieksopbouw voor ogen:

1. Liefhebbers van klassieke muziek: 55%
2. 'Culturele Omnivoren' (nieuw, breder publiek): 30%
3. Amateurmusici: 10%
4. Muziekvakstudenten: 5%

Deze doelgroepen gaan we met de volgende strategieën benaderen:

Branding

Calefax gaat zijn marketing en communicatie stevig onder de loep nemen en een brandingstraject starten met een extern (reclame)bureau. De afgelopen jaren hebben we een duidelijk herkenbare huisstijl gehanteerd en kwalitatieve communicatiemiddelen geproduceerd die onze concertprogramma's goed promoten en ondersteunen. Toch merken we dat we met de huidige koers vooral het klassieke muziekpubliek bereiken. Ook reflecteert onze promotie nog te weinig van het pioniersschap, de veelzijdigheid van ons ensemble en de toegankelijkheid van onze concertprogramma's (juist ook voor een minder klassiek georiënteerd publiek). Vanuit dit traject willen we komen tot een samenhangend geheel van huisstijl, website en andere promotiematerialen die bijdragen aan een 'Calefaxbeleving' (met herkenbare visuals en tone of voice) om onze algehele naamsbekendheid te vergroten. Online Marketing gaat hierbij een van onze belangrijkste instrumenten worden, waarmee we gericht met onze doelgroepen in binnen- en buitenland kunnen communiceren.

Cross over

Eén van de artistieke kenmerken van Calefax is dat onze programma's regelmatig discipline overschrijdend zijn. Binnen onze succesvolle artistieke samenwerkingen hebben we reeds bewezen een breder publiek te kunnen bereiken. Deze manier van werken willen we ook doorvoeren in onze marketing en communicatie, al dan niet gekoppeld aan specifieke concertprogramma's of CD-releases, bijvoorbeeld:

- Calefax vraagt 4 x per jaar belangwekkende videomakers of animators om clips te maken bij onze muziek (live, of voor oude- of nieuwe CD opnames)
- We betrekken een dichter, kunstenaar, schrijver, journalist of fotograaf bij thematische programma's en geven hen een rol in de voorpubliciteit (beeld poster, schrijven essay, ontwikkelen expo)
- We brengen speciale edities van CD's uit, al dan niet gekoppeld aan concertprogramma's of unieke CD-presentaties (bijvoorbeeld Calefax in the Gym, of Calefax op vinyl)

Community building

Amateurmusici en muziekvakstudenten zijn voor ons een belangrijke doelgroep. Ook al vormen zij zelf 'slechts' 15% van het publiek, ze vervullen een belangrijke ambassadeursfunctie in de richting van onze andere doelgroepen. Het belangrijkste instrument om deze mensen aan ons te binden is de 'community' die we jaren geleden gestart zijn en die we verder willen laten uitgroeien. Dit doen we door:

- binnen de (vernieuwde) website een duidelijk en herkenbare omgeving te maken waar muzikanten zich kunnen laten inspireren door onze werkwijze en het repertoire dat we in 30 jaar hebben opgebouwd en aangejaagd.
- rondom concertprogramma's in Nederland workshops aanbieden aan young professionals en amateurs. In het buitenland doen we dit al regelmatig en daar is het een bewezen effectief middel.

- promotie van de community en onze educatieve activiteiten via muziekwinkels, speciaalzaken voor instrumenten, conservatoria, muziekscholen en docenten.

We zetten de volgende marketinginstrumenten in om onze doelstellingen te bereiken:

Communicatie en relatiebeheer

- **Website** (doelstelling: aantal bezoeken per jaar van 22.000 naar 40.000)
- **Blog** (binnen de website)
Met achtergrondinformatie over programma's, interviews met gastsolisten en componisten en reisverslagen.
- **Seizoensoverzicht** (magazine of folder, oplage 10.000)
- **E-mailings**
 - Calefax nieuws (1x per maand. Doelstelling: 500 nieuwe abonnees per jaar)
 - Vrienden nieuwsbrief (2x per jaar)
 - Nieuwsbrief internationaal (Engelstalig)
- **Social Media & Online Marketing**
Optimaliseren van de contentstrategie, aangevuld met online advertentie campagnes (Google Ad Words) om nieuw publiek te betrekken bij Calefax.

Promotie

Calefax ontwikkelt promotiemateriaal per concertprogramma in overleg met de concertlocaties, in de vorm van drukwerk, online beeld en video, campagnes (advertenties en posterrondes). We gaan radiospotjes maken voor uitzending op Radio 1, 2 en 4.

Pers

Calefax investeert in persoonlijke banden met de pers en journalisten en houdt hen op de hoogte via persberichten en nodigt hen uit voor belangrijke concerten. Daarnaast verzorgt Calefax regelmatig media-optredens in radio- en tv programma's.

Prijsbeleid

Toegangsprijzen worden bepaald door speellocaties in overleg met Calefax.

Speellocaties

We onderhouden nauw contact met onze vaste concertlocaties over de marketingstrategie. We merken dat de zalen steeds minder aan concert-gerelateerde promotie doen, maar vooral inzetten op algemene promotie van het podium. Wij willen goed in gesprek blijven met de podia en zoveel mogelijk samenwerken om een groter publiek te bereiken. We zien de noodzaak om de concertpromotie grotendeels over te nemen en zetten hier de komende jaren vol op in.

In het buitenland zijn we, meer dan in Nederland, afhankelijk van de promotie door de concertzalen. Belangrijk aandachtspunt voor onze concerten in het buitenland is zo goed mogelijk internationaal pers- en promotiemateriaal te ontwikkelen (tekst, beeld en video) en i.s.m. onze buitenlandse agenten een strategie per land te ontwikkelen.

V. Spreiding

Nederland

Calefax heeft zijn standplaats in Amsterdam. Naast onze vaste samenwerking met Muziekgebouw aan 't IJ hebben we eveneens een vaste relatie met De Doelen in Rotterdam, TivoliVredenburg in Utrecht en Stadspodia in Leiden. In deze vier steden hebben we jaarlijks een eigen concertserie, bestaand uit 3, 4 of soms 5 concerten. Met deze vaste series hebben we een trouw publiek aan ons weten te binden. Naast de vaste series spelen we geregeld op concertpodia door het hele land, waaronder Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Haarlem, Den Haag, Den Bosch, Heerlen, Tilburg, Leeuwarden. Ook spelen we in gerenommeerde kamermuziekseries op kleinere plaatsen door het land zoals Blokzijl, Leusden en Delft.

Internationaal

De komende jaren willen wij ons aantal internationale concerten uitbreiden van 30 naar 35, waarbij we de focus leggen op meer spelen in Europa. Calefax maakt jaarlijks een tournee naar de VS, en daarnaast een andere intercontinentale tournee (o.a. Japan, China, Brazilië, Zuid Afrika, India). Binnen Europa spelen we geregeld in de UK, Duitsland, Italië, Luxemburg en België. Het is onze ambitie om ons speelveld verder uit te breiden naar Oost Europa, Scandinavië en Frankrijk. Dit betekent dat speciaal voor deze markt extra inspanningen zullen worden verricht om concerten te acquireren. We zetten in op het uitbreiden van ons netwerk van agentschappen, naast onze intensieve samenwerking met onze agenten in Londen en New York.

VI. Educatie & talentontwikkeling

Educatieve activiteiten

We beschouwen muziekeducatie als een van onze belangrijkste nevenactiviteiten. Sinds jaren werken wij op dit vlak samen met een paar vaste partners:

In samenwerking met de afdeling Educatie en Participatie van **Het Concertgebouw** ontwikkelen we interactieve 'schoolconcerten' voor leerlingen in het basisonderwijs. Deze samenwerking wordt ook de komende jaren voortgezet, onder andere met de voorstelling *Zeven Sloten* (zie hoofdstuk II).

Met **Muziekgebouw aan 't IJ** ontwikkelden we *Het podium op met Calefax*, een intensief, actief muziektraject voor het voortgezet onderwijs, dat we in 2014 en 2015 uitvoerden. De samenwerking met het Muziekgebouw wordt de komende jaren voortgezet in de 'Educatie Circuits' voor middelbare scholen, waarbij leerlingen een op maat gemaakt programma krijgen met een voorbereidende les in de school, workshop, rondleiding en afsluitend concert in het Muziekgebouw.

Daarnaast onderhouden we een langdurige samenwerking met **Oorkaan**. Met Oorkaan maakten we reeds diverse succesvolle muziekvoorstellingen voor de jeugd (*Van mij!*, *Hoe een Eskimo zwart kan zien*, *De Muziekfabriek*, *Enkele Reis Mars*). Deze voorstellingen worden zowel als vrije voorstelling als schoolvoorstelling gepresenteerd, binnen Nederland maar ook internationaal. In 2019 staat een nieuwe coproductie met Oorkaan gepland: *The Power of Music* (zie hoofdstuk II).

Talentontwikkeling

De komende jaren willen wij ons meer gaan toewijden op de begeleiding van jong talent aan de muziekvakopleidingen. We blijven ons inzetten voor jeugdeducatie door middel van bovenstaande projecten, maar we verleggen onze focus meer naar de *young professionals*. Deze strategische keuze zien wij als een logisch gevolg van onze eigen ontwikkeling als ensemble. In het buitenland geven we regelmatig master classes en workshops aan universiteiten en conservatoria, o.a. Royal Academy of Music (Londen), Bloomington University (VS) en Royal Northern College of Music (Manchester, UK). In Nederland werkte Calefax een aantal jaren samen met het Artez Conservatorium in Zwolle. Met ingang van seizoen 2016-2017 gaan we een nieuwe, intensieve samenwerking aan met het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. De samenwerking krijgt vorm in twee verschillende initiatieven: de masteropleiding Calefax Rietkwintet en de Ensemble Academie.

Master Calefax Rietkwintet

We zien een grote behoefte bij muziekstudenten om aansluiting te vinden bij de beroepspraktijk. Musici studeren vaak af als uitstekende spelers, maar het ontbreekt hen aan allerlei andere vaardigheden die broodnodig zijn om een succesvolle carrière in de muziek te bewerkstelligen. De traditionele curricula van de conservatoria, althans binnen de klassieke opleidingen, bieden nauwelijks mogelijkheden om die vaardigheden op te doen. Gelukkig begint hierin een kentering te komen. Zo biedt het Utrechts Conservatorium (HKU) nu de studierichting *Musician 3.0* aan, waarin niet alleen performance, maar ook creatie, communicatie en ondernemerschap centraal staan. Iets wat wij bijzonder toejuichen. In samenwerking met het Haags Conservatorium zullen wij met ingang van 16-17 de master Calefax Rietkwintet gaan aanbieden, waarin deze zelfde thema's aan bod komen. De master is toegankelijk voor rietblazers en zal naast intensieve spel- en ensemblecoaching ook workshops en trainingen bevatten op het gebied van podiumpresentatie, effectief samenwerken, fondsenwerving, ondernemerschap, programmering/artistische visie en componeren & arrangeren. De voorbeeldfunctie die we als succesvol ensemble al jaren hebben kunnen we met deze masteropleiding effectief overdragen op nieuwe generaties musici.

De Ensemble Academie

Net als wij maken ook andere ensembles en instellingen zich zorgen over de kloof tussen de muziekvakopleiding en de professionele praktijk. We zijn dan ook verheugd te participeren in de nieuw op te zetten Ensemble Academie, een productiehuis voor ensembles in nieuwe muziek. Samen met vier andere ensembles (Asko|Schönberg, Ensemble Klang, New European Ensemble en Slagwerk Den Haag), Korzo, Muziekgebouw aan 't IJ en het Koninklijk Conservatorium beginnen wij de Ensemble Academie: een broedplaats voor talentvolle, startende professionele musici. Met de Ensemble Academie willen we een nieuwe generatie musici een compleet traject van talentontwikkeling aanbieden: side-by-side spelen in topensembles, componistenpractica, repertoireonderzoek, ontwikkeling van ondernemerschap en nieuwe presentatieformules. Elk ensemble brengt zijn eigen expertise en specialisatie mee om de jonge musici te helpen bij het opzetten van een eigen professionele praktijk. Het Koninklijk Conservatorium, Muziekgebouw aan 't IJ en Korzo staan garant voor de nodige facilitaire voorzieningen en presentatiemogelijkheden voor de projecten van de Ensemble Academie.

Bijdrage Talentontwikkeling FPK

De stichting Ensemble Academie heeft een meerjarige subsidie aangevraagd bij de gemeente Den Haag en doet tevens een aanvraag als Productiehuis Podiumkunsten in het kader van de BIS. Ter ondersteuning van ons aandeel in de Ensemble Academie vraagt Calefax een bijdrage voor talentontwikkeling van het FPK, ter hoogte van €20.000. Deze bijdrage is specifiek bestemd voor de realisatie van het project *CalefaXL*:

Calefax zal speciaal voor de Ensemble Academie het side-by-side project *CalefaXL* ontwikkelen. We formeren een groot ensemble rondom de bezetting van Calefax waarin wij zelf, samen met

studenten (side-by-side), spelen. Hiervoor zal speciaal repertoire door ons gearrangeerd worden, zoals we in het verleden al eens hebben gedaan met de formatie van een 'rietorkest'. Zowel blazers als strijkers kunnen participeren in CalefaXL.

VII. Toelichting op de begroting

Financiële situatie

De huidige financiële situatie is gezond: stichting Calefax beschikt (ultimo 2015) over een positief eigen vermogen van € 58.229

Op dit moment hebben wij nog geen zekerheid over de status van de publieke subsidies vanaf 2017. We zien de toekomst echter met vertrouwen tegemoet, gezien onze stabiele groei op het gebied van ondernemerschap en onze eigen inkomsten.

Inkomsten

In lijn met de ontwikkeling in de jaren 2013-2016 verwachten wij dat de totale omzet verder zal stijgen.

Deze subsidieaanvraag is gebaseerd op een aantal van 75 concerten per jaar. Wij verwachten echter 80 tot 90 concerten per jaar te geven. Deze extra concerten verwachten we kostendekkend te kunnen realiseren, vandaar dat wij hiervoor geen subsidie aanvragen en deze extra concerten buiten beschouwing laten.

Desondanks is het gevraagde subsidiebedrag hoger dan in 2013-2016. Deze extra subsidie willen we primair investeren om onze ambities te realiseren op het gebied van:

- nieuwe artistieke samenwerkingen
- verbeteren van ons werkgeverschap
- nieuwe marketingstrategie gericht op publieksverbreding en branding
- het vergroten van onze Europese speelmarkt

Met het verwezenlijken van deze ambities verwachten wij ook weer extra eigen inkomsten te genereren:

- uit de samenwerkingen vloeit een flinke groei aan inkomsten uit coproducties voort
- met grotere publieksaantallen en meer Europese concerten genereren we meer publieksinkomsten

Kosten

Goed werkgeverschap: in de huidige begroting hebben we voorzien in een jaarlijkse arbeidsvoorwaardenkostenstijging van 2% per jaar en in een pensioentoeslag van 5%. Er is extra budget begroot om de honoraria van de musici te verhogen tot een meer marktconform niveau.

Marketing: ons nieuwe, uitvoerige marketingplan vraagt om een stevige investering. We verdubbelen dan ook ons marketingbudget t.o.v. ons beleidsplan 2013-2016.

Europese speelmarkt: voor het vergroten van onze Europese speelmarkt zullen we meer moeten investeren in buitenlandse agenten. Ook de buitenlandse reis- en verblijfkosten zullen stijgen.

Samenwerkingen: de kosten van de bijzondere samenwerkingsprojecten (zoals bijv. VAL van Calefax & Schweigman) hebben wij ondergebracht bij activiteitenlasten materieel. De kosten voor deze projecten zijn doorgaans hoog vanwege de grotere bezettingen en theatrale elementen (o.a. regie, vormgeving, techniek).

Educatie: Alle kosten (en baten) van onze activiteiten op het gebied van jeugdeducatie zijn in onze meerjarenbegroting verdisconteerd. Alle kosten voortvloeiend uit de master Calefax Rietkwintet worden gedekt door het Koninklijk Conservatorium.

Onze participatie aan de Ensemble Academie vraagt een extra investering, waartoe we een bijdrage talentontwikkeling aanvragen van 20K. (zie hoofdstuk VI)

Beheerlasten: ondanks de verhoging van de personeelslasten en lichte verhoging van huur (we delen m.i.v. 1 januari 2016 ook een vergaderruimte met Cappella Amsterdam en Asko|Schönberg) neemt het aandeel beheerlasten t.o.v. de realisatie 2013-2016 af van 21% naar 16%.