

Stichting Amstel Saxofoonkwartet

Ondernemingsplan 2017-2020

Ondernemingsplan Amstel Quartet 2017-2020

1 - Korte typering van de organisatie

Het Amstel Quartet is een van de meest veelzijdige ensembles in de internationale kamermuziekscene - het kwartet is “het meest kleurrijke saxofoonkwartet ter wereld” genoemd. Hun flexibiliteit is niet alleen te danken aan hun virtuositeit, maar ook aan hun artistieke visie die alle grenzen overgaat; sterker nog, die geen grenzen kent. Hun voortrekkersrol beperkt zich niet tot het repertoire dat zij spelen, maar doordeseemt alle aspecten van wat ze doen: de programmering, de manier van spelen, (inter-) nationale profilering, pr, keuze van de speellocaties en presentatie, waarbij de hoogste kwaliteit van de uitvoeringen vooraan staat en altijd wordt gezocht naar een originele aanpak. Een saxofoonkwartet dat in de relatief kleine wereld van de klassieke saxofoon veel aandacht krijgt, maar daarnaast en vooral in de rest van de wereld faam geniet als grensoverschrijdend kamermuziekensemble, met altijd bijzondere concerten.

Kameleontisch en gepassioneerd, zo zou je de vier saxofonisten van het Amstel Quartet het best kunnen omschrijven. Want of het nou om oude muziek gaat of de allernieuwste klanken, om popmuziek, jazz, klassiek of wereldmuziek — als je het Amstel Quartet hoort spelen, vervagen de scheidslijnen tussen al die genres. Technische beperkingen lijken niet te bestaan en muzikale grenzen zijn er vooral om te overschrijden. Of het nu samen met een rapper is, de verjaardag van Philip Glass in een interdisciplinaire thema-avond, hedendaagse avant-gardistische muziek of een Franse chansonavond, het ensemble geeft zich helemaal en zoekt de gemene deler in al deze activiteiten tijdens het spelen op: passie en kwaliteit.

Het Amstel Quartet is stijlvol, hip, toegankelijk, zonder casual te zijn - wetende dat het publiek komt om iets bijzonders mee te maken, of dat nu een klassiek programma is of een multimedia voorstelling. De aankleding van de musici, de vormgeving van de website, video materiaal: uit alles spreekt naast de muzikale topkwaliteit tevens de aandacht voor het visuele.

Ook internationaal is het kwartet actief. Een gewonnen concours in 2005 gaf het kwartet de eerste overeenkomst met een agent in de VS. Inmiddels wordt het kwartet internationaal vertegenwoordigd door gerenommeerde managementbureaus in de VS/Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Duitstalige markt. Daarnaast realiseert het kwartet zelf en/of met andere partners internationale concerten elders, zoals afgelopen jaren in Aruba, Bonaire, Italië, Zweden, Rusland (Siberië en Moskou), Luxemburg, Turkije, Kroatië, Ierland en China.

Via internet zijn de activiteiten van het Amstel Quartet wereldwijd te volgen via platforms als YouTube (waar een aantal registraties van het kwartet meer dan 100.000 keer bekeken zijn), Spotify en Facebook. Het zijn belangrijke kanalen om een internationaal publiek constant te betrekken bij nieuwe muziek, experimenten, en de regelmatig verschijnende studio-opnames.

Met nieuw digitaal pr materiaal en gerichtere verkoop in een aantrekkelijk economisch klimaat verwacht het AQ de komende periode meer concerten te kunnen realiseren. Na herstel van

ziekte, waardoor in 2015 veel met invallers is gewerkt en minder concerten zijn gerealiseerd, is het AQ weer terug in de vertrouwde vaste bezetting.

2. Artistieke uitgangspunten, signatuur en beschrijving activiteiten

In de komende jaren wil het Amstel Quartet (AQ) zijn vleugels nóg verder uitslaan. Het kwartet wil meer aspecten van de ontwikkeling en uitvoering van programma's zelf onder controle houden, in plaats van die aan programmeurs en externe producenten over te laten. De keuzes die het kwartet zelf maakt, voor componisten, samenwerkingen met makers uit andere disciplines, en de manier waarop het publiek bij het maakproces en het resultaat betrokken wordt, zullen meer dan voorheen richtinggevend zijn. Op productioneel vlak gaat het kwartet verder professionaliseren waarbij een productie leider op free lance basis wordt ingehuurd voor coördinatie en praktische uitvoering, en een zakelijk leider voor het stroomlijnen van de financiën en het aanboren van extra geldstromen.

De verkoop van de programma's geschiedt via onze managements in Nederland, Duitsland, UK, Canada / VS, zie verder onderdeel 4a (bedrijfsvoering).

De muzikale ambities van AQ hebben altijd op verschillende vlakken gelegen: oude muziek, nieuwe muziek, minimal music, muziektheater, popmuziek, jazz. De komende jaren zal dat niet anders zijn.

Hedendaagse muziek is niet weg te denken uit de programma's van AQ - en niet alleen in de programma's rond premières, maar ook in andere concerten; AQ streeft ernaar om nieuwe stukken regelmatig op de lessenaars te zetten (of uit het hoofd te blijven spelen). Dankzij AQ is er in de afgelopen jaren een groot nieuw repertoire voor saxofoonkwartet bijgekomen. Repertoire dat wordt geproduceerd door componisten uit de internationale hedendaagse muziekwereld, maar ook door componisten uit andere hoeken zoals de wereldmuziek en de jazz. Veel van deze werken zijn nu standaardrepertoire voor saxofoonkwartetten over de hele wereld.

De werken die voor AQ worden geschreven worden altijd gemaakt in nauwe samenwerking met de musici. Elke partij is op maat gemaakt voor de saxofonisten en buit al hun sterke kanten zoveel mogelijk uit. Zo wordt elk stuk een persoonlijk artistiek document. In de komende jaren zoekt het kwartet naar mogelijkheden om het nieuwe repertoire verder uit te breiden met composities van aansprekende namen. Als componisten voor saxofoon gaan schrijven, zien we vaak een stijlbreuk met hun eerdere werk; zie bijvoorbeeld Debussy (die elementen van volksmuziek in zijn saxofoonstukken stopte), Glazunov (doorgecomponeerde werken), Denisov (jazz). Het kwartet is nieuwsgierig hoe bewonderde componisten, die nog niet of weinig voor saxofoons hebben geschreven, dit zouden aanpakken. Op de wensenlijst, in willekeurige volgorde: Alexander Knaifel, Alexander Raskatov, Bronius Kutavičius, Fazil Say, Franghiz Ali-Zadeh, George Benjamin, Krzysztof Penderecki, Michel van der Aa, Nico Muhly, Pēteris Vasks, Wolfgang Rihm.

In samenwerkingen met vernieuwende (theater)makers neemt AQ de volle ruimte. Het publiek wordt meegenomen, naar een virtuele wereld of de stad in, naar New-Yorkse lofts of een Zen-attitude. Het kwartet speelt uit het hoofd en creëert zo geen fysieke belemmeringen om het publiek volledig mee te slepen in bijzondere ervaringen.

In de 'solo' programma's laat AQ zich van alle kanten zien, met nieuwe muziek en hoogtepunten uit het saxofoonkwartetrepertoire, en daarnaast natuurlijk arrangementen van muziek uit alle eeuwen, van grote symfonische klassieke werken tot uitstapjes naar andere muzieksoorten. De musici van het kwartet maken veel arrangementen zelf, of laten die speciaal maken. Na de recente rage rond Glass en het verjaarsjaar van Pärt is het nu weer tijd voor verdieping, in nieuwe programma's rond minimal music waarin de virtuositeit van AQ ten volle wordt uitgebuit. Oude muziek van Sweelinck zal op het programma staan, net als 20e-eeuwse hoogtepunten voor sax4tet, nieuwe arrangementen van o.a. Simeon Ten Holt, symfonische 19e-eeuwse muziek, en veel meer.

Het aantal speelbeurten per programma is in dit stadium nog niet aan te geven, omdat in het circuit waarin het AQ zich beweegt over het algemeen niet heel ver van tevoren wordt geprogrammeerd. Ook wil het AQ flexibel in kunnen spelen op mogelijkheden die zich voordoen.

De meeste programma's zullen worden gespeeld op kleine en middelgrote podia, tenzij anders aangegeven bij het betreffende programma.

2017

Glass on the Beach

In 2017 wordt Glass 80 jaar, een gebeurtenis die wereldwijd wordt gevierd met speciale concerten en festivals rond zijn muziek. *Glass On The Beach* is een Nederlandse bijdrage aan de festiviteiten rond de tachtigjarige *eminence grise*. In een licht geënceneerde voorstelling, in de sfeer van Philip Glass' vroegere loft-concerten, willen we het beste werk van Glass laten horen, gecombineerd met nieuw werk van componist en Glass-liefhebber Anthony Fiumara.

De voorstelling *Glass on the Beach* zal gaan om de muziek, maar ook zeker om de ruimte: een performance-achtig pop-up-concert, waarin genres en kunstvormen naadloos in elkaar overliepen. Het nieuwe werk van Fiumara wordt geschreven voor Amstel Quartet, toetsen en tape, waarbij beats een belangrijke rol innemen. Een DJ-set maakt ter plekke remixes tussen de verschillende onderdelen van de performance, waardoor het concert het karakter krijgt van een aaneengesloten, doorgecomponeerde avond.

Glass on the Beach zal worden uitgevoerd op alternatieve locaties, zoals oude loodsen, clubs en verlaten kantoorpanden. De zaal zal zo ingedeeld worden dat het publiek zich vrij voelt om heen en weer te lopen zonder de muziek te storen. De regie is in handen van Jorinde Keesmaat,

bekend door haar mise-en-espace van verschillende muziekproducties.

www.anthonyfiumara.com

www.jorindekeesmaat.nl

Incantatie IV – Simeon ten Holt

Rondane Kwartet & Amstel Quartet

Een samenwerking tussen het Rondane Kwartet (vier vleugels) en het Amstel Quartet. Het Rondane Kwartet heeft in het najaar van 2015 Incantatie IV op cd gezet. Dit werk is het meest monumentale en complexe werk dat Ten Holt voor vier vleugels heeft gecomponeerd. Het kwartet houdt zich zo strikt als mogelijk aan de uitvoeringspraktijk die de meester in gedachten had. Bij Incantatie IV echter is geoorloofd instrumentarium toe te voegen. Volgens het Rondane Kwartet passen de kleur en techniek van het Amstel Quartet het beste bij het stuk en de speelwijze van de pianisten. De kleuren en lange dynamische lijnen van de saxofoon zijn een lyrische tegenhanger van de toetsinstrumenten. De toevoeging van het saxofoonkwartet zorgt voor een compleet nieuwe uitvoering, uiteraard geheel in de stijl van de componist.

Ruim vóór onze kennismaking met het Rondane Kwartet waren we al fan van de muziek van Ten Holt. We hebben al geruime tijd tevergeefs naar een mogelijkheid gezocht om zijn muziek te spelen. Met deze samenwerking met het Rondane Kwartet gaat onze droom in vervulling.

Het grootse werk staat gepland voor voorjaar 2017 in De Duif Amsterdam, tijdens een ‘mini festival’ waar het Rondane Kwartet ook Canto Ostinato zal spelen. Wij hopen dit verder ten gehore te brengen in de Philharmonie Haarlem, Filharmonie Luxembourg, Dak van Werkhoven en andere locaties in Nederland en Europa.

<http://www.rondanekwartet.nl>

Natte Noten – the sequel

Onze jaarlijks terugkerende concertserie met nieuwe muziek voor saxofoonkwartet in Splendor, Amsterdam. Inmiddels schreef een keur aan componisten nieuwe noten voor ons bijna twintigjarige ensemble. Met de nieuwe serie ‘sequels’ kijken we niet alleen vooruit met de nieuwste composities maar grijpen we ook terug naar Golden Oldies die ten onrechte weinig gespeeld worden, waarvan een groot deel speciaal voor het AQ geschreven: werken die recent ontstonden én het recht hebben om zich tot klassiekers te ontwikkelen. Wij geven het publiek dé kans om kennis te maken met de saxcanon van morgen!

Locatie: Splendor Amsterdam

Sax avec Elan deux point zero !

Philippe Elan & Amstel Quartet

Ontroerende Franse chansons en aangrijpende verhalen, samen met chansonnier Philippe Elan. Elan begon zijn muzikale loopbaan ooit op de saxofoon bij de plaatselijke fanfare, maar hem werd al snel duidelijk dat zingen zijn passie was - een permanente haat-liefdeverhouding met de saxofoon was geboren. Het is geen toeval dat hij graag met het Amstel Quartet wilde samenwerken: zij weten als geen ander wat zingen is. En de chansons van Brel, Aznavour en Piaf lijken hen op het lijf geschreven.

In 2017 willen we een vervolg op dit programma maken. We duiken wederom in het Franse chanson repertoire en kijken naast grootheden als Jacques Brel, Charles Aznavour, Edith Piaf ook naar minder bekende chansons van Claude Nougaro, Joe Dassin en anderen.

www.philippe-elan.com

Hidden Cities

In *Hidden Cities* hebben componist en muziektheatermaker Falk Hübner, sopraan Klaartje van Veldhoven en AQ elkaar gevonden. Geboren uit de fascinatie voor elkaars werk en manier van werken op gebieden van muzikale, stilistische en interdisciplinaire cross-overs, gaan we een avontuurlijk muziektheater-game-project op locatie en in de openbare ruimte ontwikkelen.

We nemen het publiek mee in een muziektheatraal spel: we verleiden het publiek om in de stad van de uitvoering op zoek te gaan naar “verborgen plekken” in de omgeving van het theater.

Verstopte plekken, verstopte geschiedenis zelf te ontdekken, te ontsluiten, en in deze zoektocht zelf keuzes maken. Welke verhalen kunnen ontdekt worden? Hoe spelen verschillende middelen een rol bij verschillende verhalen: geluid, omgeving, zang, liederen, gesproken teksten, beelden, opgenomen documentaire-materiaal?

Zo willen we een werk creëren dat zich niet in de theaterzaal afspeelt, maar er omheen: het kan zich in ruimtes in een theater om de zaal zelf afspelen, maar nog belangrijker, in diverse verspreide locaties om het theater heen. Dat kan in café's zijn, hoekjes in kerken, kleine verstopte plekken, op specifieke plekken op straat, in de openbare ruimte, enz., waar zich muziektheatrale performances en scenes afspelen. In deze scenes kunnen dingen ontdekt worden: het verleden van een plek, de verborgen cultuur van een plek, een rol die een plek in het verleden heeft gehad. De scenes verschillen in lengte, theatraal concept, soort van muziek, etc.

Het spannende in deze opzet is een enorme mobiliteit van het publiek, de totaalverhalen worden letterlijk mobiel. Maar dit wordt zeker ook van de uitvoerders gevraagd, die niet

kunnen voorspellen waar het publiek zich heen gaat begeven. Zo nemen we het publiek mee in een 21e-eeuwse zoektocht naar niet eerder met elkaar verbonden plekken, naar een hernieuwde blik naar de eigen stad.

www.hubnerfalk.com

www.klaartjevanveldhoven.nl

2018

Maximally Minimal

Minimal music is een genre waar het Amstel Quartet, mede door hun passie voor dit idioom, in excelleert met loepzuivere uitvoeringen en vaak ook nog uit het hoofd. In frequente samenwerkingen met dans en theater werd om die reden vaak minimal music repertoire gebruikt, zoals inprojecten met de Groep van Steen, Dogtroep, en het Public Dance Theatre in NY. Veel van deze voor het kwartet gecomponeerde werken zijn inmiddels wereldwijd overgenomen door andere saxofoonkwartetten, en horen nu bij het ‘ vaste ’ repertoire. Met name *May* en *June* van Michael Torke zijn een hit geworden in de saxofoonkwartettenwereld.

Top Secret!

Top Secret! is een muziektheatrale voorstelling met video die een apocalyptische thrillerachtige ervaring bij het publiek zal veroorzaken. Met muziek van Renske Vrolijk en regie van Annechien Koerselman.

Door de muziek en de performance van het kwartet wordt de vieze en ook bedreigende wereld achter de digitale kermis die ons leven tegenwoordig is, geopenbaard. Daarin gaan we verder dan alleen een realiteitsschets. Het wordt eerder een apocalyptische thrillerachtige ervaring, die op veel punten overeenstemming blijkt te hebben met de wereld van 1984 van George Orwell en het inmiddels zo verguisde Stasi regime.

De video levert in deze muzikale performance een associatieve vertellaag. Hier ziet men in eerste instantie met vreugde en verwondering waartoe de digitale wereld allemaal in staat is. De meest nutteloze maar grappige details komt men van ons te weten. Langzaam slaat de stemming echter om en blijkt hoe al die schijnbare onzinkennis zich tegen ons keert. En terwijl de toeschouwer in eerste instantie slechts getuige is, wordt hij gedurende de performance eveneens slachtoffer van de digitale fuik. Ook zijn leven ligt ten slotte al lang en breed op straat en zo is ieder individu eenvoudig traceerbaar.

“Ik zie voor me hoe het Amstel Quartet als het ware gescreend wordt door (virtuele) douanepoortjes. Net als bij de douane op Schiphol blijft een virtueel alter ego van de musici op de videoschermen achter. In het begin is de sfeer komisch, uitgelaten bijna. Nieuwe aanbiedingen vliegen de heren om de oren - geheel afgestemd op wat reeds van de heren

bekend is. Met een muisknop geaccordeerd, en daardoor komen we amusante en ogenschijnlijk onbelangrijke zaken over Remco, Olivier, Bas en Ties te weten.

Maar men weet meer. De onbekende ander legt namelijk verbanden. Men weet wellicht alles al. Nee, men weet zeker alles al. Big Data gaat namelijk veel verder dan indoctrinatie van de burger via reclame. De mobiele(n) (tenzij in een koelkast of batterijloos) zijn af luisterapparatuur, die de overheid net als laptops op afstand kan bedienen. De telefoon of laptop uitzetten verandert daar niets aan. Alleen de batterij eruit halen heeft effect.”

www.annechienkoerselman.nl

www.rvsmile.com/nl

Sweelinck aan de Amstel

Met trots spelen wij al jaren de muziek van 's Neerlands beste componist aller tijden: Sweelinck. In binnen- en buitenland, in concertzalen en kerken proberen we een belangrijk deel van de Nederlandse muziekgeschiedenis met ons mee te nemen en te delen met anderen.

Tegenwoordig zijn het voornamelijk orgelliefhebbers die de kans krijgen om zich in kerken, waar orgels zijn, te verlekken aan Sweelinck's muziek. Wij geven een veel breder publiek de kans om de muziek van de 'Orpheus van Amsterdam' live mee te maken; niet alleen in kerken, maar ook in concertzalen en alle andere denkbare speelplekken (zo speelden wij al eens zijn versie van het in zijn tijd populaire liedje 'Malle Symen' al lopend over de wallen).

Naast werken (o.a. fantasia's, psalmen) waarin de polyfonie door vier onafhankelijke spelers perfect tot zijn recht komt, gaan we ook werken in kleinere bezetting spelen. Deze arrangementen worden becommentarieerd door herinterpretaties plus naar de 21e eeuw vertaalde versies van Sweelinck's muziek van componisten van nu zoals Louis Andriessen, David Dramm, Allan Segall en Remy van Kesteren.

2019

CLASSIC?

Akwasi en het Amstel Quartet

CLASSIC? is een concert van rapper en theatermaker Akwasi en het Amstel Quartet; een zoektocht naar een nieuw Vaderlands muziklandschap. Een internationaal eclectische mix van hiphop, jazz, wereldmuziek en klassieke kamermuziek.

Het project met Akwasi en Amstel is een concert van anderhalf uur. Een uur originele muziek, een kwartier oudere nummers van Akwasi gearrangeerd voor de bezetting en een kwartier

muziek door het kwartet.

Hiphop en klassiek: “Classic”, een veelgebruikte term in de wereld van hiphop. Tegelijkertijd ook niet te verwarren met het genre. Het uitgangspunt is het maken van “classics”. Hiervoor duiken Akwasi en het Amstel Quartet in het repertoire van hun favoriete artiesten als Kanye West, Bach, Jay-Z, Bram Vermeulen, Tupac, Fela Kuti, Jacques Brel, John Coltrane, Ray Charles, Philip Glass en natuurlijk nog veel meer. Zo ontstaat er een muzikale wereldreis vanuit Amsterdam naar Frankrijk, Engeland en belanden we op een bepaald moment zelfs in Ghana waar Akwasi’s roots liggen om vervolgens via de Amerika’s terug te keren naar onze thuisbasis. Meewerkende componisten/arrangeurs o.a. David Dramm, Tini Thomsen, Maarten van Norden, Maarten Ornstein, Guillermo Lago, Pascal Schumacher, Jorrit Dijkstra, Michael Torke, Merlijn Twaalfhoven, Ian Wilson. In een vroeg stadium laten we de componisten de mogelijkheden verkennen in een aantal repetitiesessies.

Het concert zal summier geregisseerd worden, en fotografie (geprojecteerd) speelt daarin een begeleidende rol. De musici zullen om beurten de rol van gastheer op zich nemen, en elkaar interviewen: Wat zijn je drijfveren? Hoe ging de voorbereiding? Waar liepen we tegenaan, wat is onze passie, hoe vonden we elkaar?

Akwasi Owusu Ansah (Amsterdam, 1988) is in eerste instantie bekend als rapper van de hiphopformatie Zwart Licht maar voltooide in 2012 zijn studie aan de Toneelacademie Maastricht en is naast artiest ook theatermaker.

<http://akwasi.net/>

Classical Zen

Muziek van Cage, Buxtehude, Tallis, Riley en Tüür.

Met de verstilde muziek van John Cage, de klanken uit het verleden van Thomas Tallis en Dietrich Buxtehude en de imponerende klankkathedralen van de Estse componist Erkki-Sven Tüür creëren we een meditatieve sfeer die uiteindelijk uitmunt in de levensenergie van de swingende tonen van minimal-sjamaan Terry Riley.

Het publiek wordt uitgenodigd om letterlijk een andere luisterhouding aan te nemen. We creëren een relaxte sfeer door de stoelen te vervangen door comfortabele ligmaten en banken - voor zover de zaal en de infrastructuur het toelaat - en gebruiken een lichtplan dat de sfeer van het concert versterkt.

2020

Amstel Quartet & Residentie Orkest

Sommige van de mooiste muziek voor saxofoonkwartet is geschreven voor de op het eerste

gezicht onwaarschijnlijke combinatie met symfonieorkest. Normaal gesproken dubbel solisten (een violist, een hoboïst, een pianist) de instrumenten in het orkest - maar de saxofoons voegen echt iets toe, als een extra orkestsectie die alle kans krijgt om te schitteren.

Twee van onze grootste componisten van de vorige eeuw, Tristan Keuris en Otto Ketting, schreven magistrale muziek voor deze combinatie - stukken die inmiddels tot het pantheon behoren, maar veel te weinig te horen zijn. Robin de Raaff schreef recentelijk een stuk dat eigenlijk heel melodisch is, maar toch doorborduurt op het avantgardistische expressionisme van zijn voorgangers. Verder op het programma: nieuw werk van Michael Torke en Concerto for saxophones van Philip Glass.

Speelcircuit: middelgrote concertzalen

Le Saxophone Romantique

Muziek van Franck, Glazunov, Brahms, Creston, Webern, Thomas de Hartmann

“Een instrument met een klank die lijkt op een strijkinstrument, maar met meer kracht en intensiteit.” Zo omschreef Adolphe Sax in 1846 de saxofoon, het instrument dat hij net had uitgevonden. Het instrument zou in de eeuw daarna uitgroeien tot de meest veelzijdige en expressieve onder de blazers. In Le Saxophone Romantique nemen we ons publiek mee op reis door pastorale landschappen, melancholieke weides en kolkende rivieren. Verleidelijke Europese romantiek, met een vleugje Americana.

De Holland-Amerika Lijn

Minimal music van Glass, Andriessen, Fiumara, Riley, McPhee

Al sinds het einde van de negentiende eeuw vervoerde de Holland-Amerika Lijn gelukszoekers van Amsterdam naar New York. Ook muziek reisde mee over de oceaan en bestoof componisten aan beide oevers.

Gemeenschappelijke deler was misschien wel de rituele gamelanmuziek, die in de vorige eeuw uitmondde in de minimal music. Een muzikale boottocht langs de extatische patronen van Terry Riley en Philip Glass, via de hoekige Andriessen naar het nieuwe kwartet van Anthony Fiumara. Die bewerkte ook de Balinese muziek van Colin McPhee: een soort oerminimal uit de tijd van de stoomboot. Een *mer à boire* dus voor de minimal-fan!

3. Plaats in het veld

Het Amstel Quartet is een graag geziene (en genodigde) gast in de concertzalen in het gehele land. Een groot deel van de concerten initieert het kwartet zelf, van productie tot publieksbereik. Hierbij werkt het samen met podia, festivals, collega-musici, makers uit andere

disciplines, en media. Het kwartet neemt risico's en weet publiek te vinden dat meegaat in de experimenten.

Vaak zijn de concerten interactief; op maat gemaakt voor de locatie en het publiek gebruikt het Amstel Quartet de hele ruimte. Al spelend verkennen de saxofonisten de zaal of brengen ze serenades aan individuele luisteraars. Op deze manier doorbreekt het kwartet de traditionele manier van kamermuziekspelen, verkleint het de drempel naar het publiek en geeft het de muziek een persoonlijk gezicht.

Terwijl de saxofonisten al heel veel muziek uit het hoofd spelen, zijn zij de laatste jaren steeds vrijer geworden om het klassieke notenschrift los te laten en collectief te improviseren. Dit vindt zijn weerslag in de manier waarop gemusiceerd wordt: die is spannender en levendiger geworden.

Het AQ is inmiddels (inter-)nationaal leidend in het ontwikkelen van nieuwe programma's en nieuw repertoire, dat veelal in opdracht van AQ wordt ontwikkeld. Het kwartet is hyperflexibel qua presentatie: spelen in een concertzaal, op het dak van een gebouw, in een restaurant, in een roeibootje, op een zandvlakte, fabriekshal, alles kan. AQ heeft daarmee een trouw, enthousiast en betrokken publiek opgebouwd, wat blijkt uit het hoge bereik van digitale uitingen van AQ en de vele herdrukken van de goed verkochte CD's.

Tijdens de ontwikkeling van nieuwe programma's kan het Amstel Quartet rekenen op een vaste schare fans die graag als 'test publiek' naar try-outs komt. Mede door de respons van deze trouwe groep, waarvan velen het kwartet al sinds de vroege jaren volgen, is het kwartet in staat inhoudelijk vernieuwingen in een vroeg stadium te testen en bij te schaven.

Het Amstel Quartet is als enige Nederlands saxofoonkwartet heel actief in het buitenland. Zo gaat het AQ al sinds 2006 jaarlijks 1 of 2 keer naar de VS / Canada, presenteert het zich ook op de Duitstalige markt en in het Verenigd Koninkrijk via managementsbureau's ter plaatse. In het voorjaar van 2016 debuteert AQ met vijf concerten op een exclusieve cruise met hoogstaand cultureel aanbod langs India, Oman, Bahrain, Qatar en Dubai. Nieuwe stukken van toonaangevende componisten dragen bij aan de internationale renommé van AQ en zijn dus ook een prioriteit voor de komende jaren. Tegelijkertijd is AQ bij uitstek een ambassadeur voor Nederlandse muziek in het buitenland, door waar mogelijk (nieuw) Nederlands repertoire mee op reis te nemen.

Het AQ heeft daarmee het pioniersstokje overgenomen van voorganger het Aurelia Saxofoonkwartet van hun gezamenlijke docent Arno Bornkamp. Zo is het AQ een voorbeeld en boegbeeld voor de blaascultuur in Nederland en voor opkomende saxofoonkwartetten wereldwijd.

“A kick-ass group, the Amstel Quartet plays my music like no other quartet in the world. They restored my faith in humanity!” (Michael Torke, 2012)

4. Ondernemerschap

4a. Bedrijfsvoering en financiering

Het Amstel Quartet heeft zich georganiseerd in een stichting en een maatschap. De maatschap is opgericht om de onderneming te drijven, de verdeling van honoraria te regelen, en om diverse risico's af te dekken. De middelen om de onderneming mee te drijven zoals de muziekbibliotheek, cd voorraad, kleding en eventuele gezamenlijke intellectuele eigendommen vallen ook onder de maatschap. De stichting is de rechtspersoon via welke projecten worden geproduceerd en subsidies worden aangevraagd en afgerekend, en ondersteunt op die manier de maatschap.

De vier leden van het kwartet vormen samen de artistieke leiding. AQ werkt met free lance producenten die op projectbasis de grotere projecten onder hun hoede zullen nemen, van eerste opzet tot afrekeningen. Indien structurele subsidie wordt toegekend wil AQ een zakelijk leider en een medewerker pr en educatie inhuren op basis van opdrachtovereenkomsten voor in totaal 0,4 FTE. De administratie wordt gedaan door stichting ASK.

Het bestuur bestaat uit Alouisia de Leeuw, Maureen Kamphuis en Jeffrey van Lakerveld. Het is onafhankelijk, onbezoldigd en breed samengesteld (bedrijfsleven, jurist en creatieve industrie/concept en media design). Het bestuur keurt vooraf het beleid goed, denkt kritisch mee en adviseert waar nodig, en keurt achteraf de jaarstukken goed, conform de code Cultural Governance. De Raad van Advies bestaat uit Ari Doeser, Gijs van der Grinten, Michael van Elshout en Johan Luijmes, en functioneert als klankbord voor artistieke keuzes. Het Comité van Aanbeveling van het AQ bestaat uit toonaangevende musici (Eugene Drucker, primarius Emerson Quartet) componisten (Michael Torke), Pierre-Louis Lorenz (Ambassadeur van Luxembur), Remy Franck (internationale muzikrecensent), Otto Tausk (dirigent).

AQ wordt in Nederland vertegenwoordigd door Stichting Kamermuziek Nederland, in goede samenwerking met de drie agenten in het buitenland: Marilyn Gilbert (met basis Toronto) vertegenwoordigt AQ in de VS en Canada; Esslinger Konzertagentur in Europa, met name in het Duitstalig gebied (Duitsland, Luxemburg, Zwitserland, Oostenrijk); en Derek Warby in het Verenigd Koninkrijk. Aangezien de uitkoopsommen in het buitenland gemiddeld aanzienlijk hoger liggen dan in Nederland, draagt de buitenlandse markt in belangrijke mate bij aan een stabiele inkomstenstroom.

Aan de uitgavenkant zijn realistische honoraria voor de musici voorzien, en daarnaast een bescheiden bedrag voor de (gezamenlijke) artistieke leiding.

Doordat het AQ al twintig jaar actief is in grotendeels dezelfde bezetting en de musici zelf al die jaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering, is de kennis niet afhankelijk van één medewerker maar stevig geborgd in de vier musici gezamenlijk.

4b Publieksbenadering

Het AQ bedient verschillende publieksgroepen samenhangend met de programma's en bijbehorende speellocaties als volgt:

- Concerten in de traditionele zalen: De wat oudere muzikliefhebber
- Concerten in theaters: De avontuurlijke luisteraar
- Concerten in kerken: De maatschappelijk betrokken cultuur minnende burger die een abonnement heeft op de lokale kamermuziek serie
- Concerten in het buitenland: behalve regulier publiek veel saxofonisten en saxofoon studenten/hobbyisten die niet in staat zijn naar NL te komen om ons te horen. Publiek dat nog nooit saxofoons klassieke muziek heeft horen spelen.
- Radio/tv: Potentieel publiek dat geen facebook vriend is, niet in Amsterdam woont. Vaak lokkertje naar een concert.

Concerten in standplaats Amsterdam worden goed bezocht door wat te omschrijven is als 'verschillende vaste publieken' afhankelijk van zaal en programma. De eigen serie van AQ, vroeger in Felix Meritis, wordt nu georganiseerd in Splendor: dat past als een jas, door de informele en toch zeer geconcentreerde sfeer tijdens de concerten gevolgd door geanimeerde nagesprekken over de muziek en de uitvoering.

De publieksopkomst buiten de Randstad hangt erg af van de context en is in die zin tamelijk onvoorspelbaar; bovendien zijn het daar met name de zalen die publiek werven. Via regelmatige acties op Radio 4 (zoals Spiegelzaal) en televisie kan het kwartet zijn programma's onder de aandacht brengen van een ouder publiek in het hele land. Voor de hedendaagse programma's weet AQ via digitale media een jonger publiek te winnen. In het buitenland speelt AQ meestal voor grote volle zalen.

AQ was vanaf het prille begin actief op internet, en in de afgelopen jaren heeft dat een enorme vlucht genomen. Het YouTube kanaal wordt zeer goed bekeken (een aantal films meer dan 100.000 keer) en voor zover na te gaan is AQ daarmee het best bekeken saxofoonkwartet ter wereld. In nauwe samenspraak met de buitenlandse agenten werd promotiemateriaal van hoge beeld- en geluidskwaliteit ontwikkeld dat nu te zien is op het Vimeo kanaal; het YouTube kanaal werd opgeschoond en oudere filmpjes met slechte (geluids)kwaliteit werden verwijderd.

Cd's worden goed verkocht; en ook de distributie via digitale weg is succesvol. Sinds 2014 wordt de digitale distributie (ook van reeds bestaande Amstel Quartet albums) verzorgd door www.fuga.com die de muziek aanbiedt op alle mogelijke platforms, en dat heeft resultaten opgeleverd. De tien meest gespeelde Amstel tracks die worden aangeboden op Spotify zijn in anderhalf jaar gemiddeld 8.000 keer afgespeeld; van iTunes zijn geen gegevens beschikbaar, maar een aantal tracks staan op de lijst van populairste klassieke muziek.

De digitale media zijn voor AQ de belangrijkste kanalen om het publiek te bereiken. AQ maakt incidenteel nog gedrukte flyers maar het overgrote deel van de communicatie loopt via internet en email. Veel zalen vragen niet meer om flyers/posters, maar maken hun eigen materiaal.

De website geeft in één oogopslag een indruk van de bezigheden van het kwartet: het nieuws,

aankomende concerten, laatst toegevoegde YouTube filmpje, en laatste twitter berichten zijn allemaal overzichtelijk gepresenteerd op de index pagina. Een nieuwe website is in ontwikkeling, waarin fotos en videomateriaal een nog prominentere rol krijgen. Het totaalbeeld is belangrijk, van de kleren van de musici (ontworpen door Aziz) tot het video materiaal. De huisstijl is al een tijd geleden ontwikkeld, maar werkt nog steeds goed: het diverse repertoire en de aard van programma's passen nog steeds goed bij de verschillende kleuren en vloeiende vormen van het logo.

De eigen publiciteitscampagnes zijn vooral gericht op de concerten in eigen beheer, de grotere projecten, releases van nieuwe opnames, en informatie rond internationale tournees.

- Digitale media :
- Website - bijna 9.000 (unieke) bezoeken per jaar. Streefcijfer in 2020 : 15.000.
- Email - vier tot zes keer per jaar een nieuwsbrief aan 4992 adressen in binnen- en buitenland
- Spotify - de tien best verkochte tracks hebben gezamenlijk 35.000 afspeelbeurten per jaar. (Alle uitgebrachte opnames zijn via Spotify af te luisteren, dus het totale aantal ligt veel hoger). Streefcijfer in 2020 : 100.000.
- YouTube - (informele) concertregistraties. 100.000 bezoekers per jaar. Streefcijfer in 2020 : 200.000
- Facebook - De facebook pagina wordt actief gebruikt voor het onder de aandacht brengen van concerten, cd's en media optredens maar ook voor berichten over dagelijkse bezigheden van het kwartet tijdens tournees.
- SoundCloud - wordt vooral gebruikt om concertopnames van nieuwe muziek online te zetten.
- Vimeo - het kanaal voor speciaal geproduceerde films in hoge resolutie, met name belangrijk voor het buitenland.

De Nederlandse omroepen nodigen AQ regelmatig uit voor optredens in goed bekeken en beluisterde radio- en tv-programma's - een belangrijke schakel in het contact met een groter publiek dat het kwartet wellicht nog niet goed kent. Deze uitnodigingen komen niet vanzelf : twee of drie keer per jaar benadert AQ zeer gericht pers en media met de aankondiging van een speciaal programma, voorstelling of tournee.

Hoewel het aanbod via digitale kanalen steeds belangrijker wordt, zal AQ ook de komende jaren cd's blijven produceren, uitgebracht onder het eigen label Amstel Records (gedistribueerd door Harmonia Mundi) of in samenwerking met andere partijen. Cd's blijven belangrijk als relatiegeschenk voor donateurs en voor concertbezoekers die met een tastbare herinnering naar huis willen. Voor de komende jaren staan opnames met minimal music (maximally minimal), Sweelinck, en Akwasi op het programma.

Cd's zullen in de toekomst steeds vaker vergezeld gaan van downloadcodes: om bijvoorbeeld extra tracks te downloaden, al of niet op studiokwaliteit, of om te verloten onder concertpubliek.

Digitaal is alle (zelf-uitgebrachte) muziek van het Amstel Quartet aanwezig op iTunes, Spotify,

CD Baby, Deezer, met behulp van het wereldwijd opererende fuga.com. Op deze manier wordt de muziek in één keer op diverse platforms gezet, en kan het juiste momentum worden gepakt.

Ieder jaar zal een nieuwe promotieclip gemaakt worden, die met name bedoeld is voor het buitenland. Projecten als Top Secret en Incantatie IV (zie verderop in deze tekst) zullen zich zeer goed lenen voor het maken van video teasers. Daarnaast maakt het kwartet concertregistraties, van korte clips tot langere films.

Amsterdam volgens Amstel Quartet - de app

In 2017 bestaat het Amstel Quartet 20 jaar. Hoewel jong van geest, heeft het ensemble al veel meegemaakt. Twintig jaar is een mooie leeftijd om terug te blikken op afgelopen jaren, met de “Amsterdam volgens Amstel Quartet” app, die zal draaien op Android en iOS.

De AQ app is opgebouwd rondom twintig plekken in Amsterdam die belangrijk, waardevol of bijzonder zijn geweest in het bestaan van het Amstel Quartet: de plek van het eerste openbare optreden, het Prinsengrachtconcert dat het kwartet in één keer landelijk bekend maakte onder het grote publiek, de IJsbreker, de Noorderkerk, de NDSM werf, en natuurlijk de twee grote Amsterdamse podia: het Muziekgebouw aan 't IJ en het Concertgebouw. Maar ook de woningen van de leden, de repetitie-plekken en de prachtige routes tussen de locaties die wij vaak mocht afleggen zijn een belangrijk element in het leven van het ensemble geweest.

De app bestaat uit twintig Amsterdamse belevingen. Tijdens een beleving zal je via het scherm van het apparaat (telefoon/tablet) virtueel aanwezig zijn op de betreffende plek door middel van een 360 graden panoramafoto.

Op de stoep voor het Conservatorium hotel bijvoorbeeld. Dit is de plek waar de vier leden zijn opgeleid. Als je het apparaat ronddraait zie je dat het prachtige gebouw vlakbij het Stedelijk Museum ligt, de tramhalte comfortabel voor de deur, maar de fietsen ontbreken: het is tegenwoordig omgebouwd tot hotel. Zodra de voordeur van het gebouw in beeld komt verschijnt de optie “Naar binnen” in beeld.

Binnen staan we in lokaal 123. Traditioneel gezien het saxofoonlokaal van het Sweelinck Conservatorium. Nu is het een winkeltje geworden voor hotelgasten. Op de achtergrond klinkt Prelude Fuga en Variatie, het allereerste arrangement dat Remco Jak maakte voor het kwartet, nog steeds een graag gehoord werk. Een galerij (traditionele) foto's van vroeger neemt je mee naar de laatste jaren van de 20e eeuw. Ze zijn geen spat veranderd!

5. Spreiding

Standplaats van het Amstel Quartet is Amsterdam (zoals besloten ligt in de naam), waar het AQ een nauwe band heeft met het publiek. Voor concerten in het land is het kwartet afhankelijk van programmeurs in het land. Deze boeken ons naar aanleiding van de jaarlijkse mailing, actief contact zoeken door ons en door landelijke radio en tv optredens. Hierdoor spelen we van Friesland en Groningen tot Limburg en Zeeland.

6. Talentontwikkeling

AQ heeft veel ervaring met educatie op basisscholen en in het voortgezet onderwijs - soms specifiek voor saxofonisten maar vaak ook juist voor kinderen die normaal gesproken niet naar concerten gaan. Interessant genoeg gebeurt dat tot nu toe voornamelijk in het buitenland - in de vorm van lecture concerts, masterclasses en workshops. Ook conservatoria en muziekacademies nodigen het kwartet regelmatig uit om hun kennis en expertise, over spelen, samenspelen, arrangeren en wat dies meer zij over te dragen aan jonge musici. Naar aanleiding van hun ervaringen in het buitenland wil AQ vergelijkbare activiteiten ontwikkelen, gekoppeld aan concerten in de regio. Dit vergt met name investering in mankracht.

Het AQ vraagt geen bijdrage aan voor talentontwikkeling.

7. Toelichting op begroting, dekkingsplan en kengetallen

AQ vraagt behalve de structurele subsidie bij het Fonds Podiumkunsten ook een bescheiden meerjarensubsidie aan bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst als aanvulling op de eigen inkomsten.

Meerjarensubsidie maakt het mogelijk om plannen op de langere termijn te maken, grotere multi-disciplinaire projecten te produceren, repertoire te laten schrijven en arrangeren, educatieve activiteiten te ontwikkelen en de publiciteit en marketing naar een hoger niveau te tillen. De personele beheerlasten blijven op een bescheiden niveau.

De materiële kosten betreffen vooral publiciteit (ontwerp, digitale platforms, advertenties) en registraties en videopromotiemateriaal (opnames, editen). Daarnaast is er een relatief hoog bedrag (EUR 15.000) gereserveerd voor reiskosten, vooral internationaal, wat gezien de internationale ambities en bijbehorende opbrengsten zeker realistisch is. De post voor repetitieruimte is laag omdat het AQ vanwege de verbondenheid aan Splendor daar zonder veel extra kosten kan repeteren. En om de overhead zo klein mogelijk te houden heeft het AQ we geen vaste kantoorlocatie. Wel wordt een opslagplek gehuurd voor de CD's, saxofoons, pr materiaal e.d.

Bij de voorbereidingskosten personeel zijn behalve repetities ook inbegrepen een bedrag van EURO voor de gezamenlijke artistieke leiding en een bedrag van EUR 8.000 voor composities.

Met betrekking tot het aan het FPK gevraagde bedrag per uitvoering van EUR 500,00: Het AQ speelt weliswaar voornamelijk maar niet uitsluitend op podia met een capaciteit tot 400 bezoekers. Maar omdat het *gemiddeld* aantal bezoekers over het algemeen niet de 400 overschrijdt, heeft het AQ ervoor gekozen alle uitvoeringen toe te rekenen naar het circuit tot 400 bezoekers.

De bezoekerscijfers van de jaren 2013-2015 zijn een zo nauwkeurig mogelijke schatting; met

het ontbreken van subsidies ontbrak ook de dringende noodzaak om deze specifieke cijfers gedetailleerd bij te houden.

Over de periode 2013-2015 blijken hernemingen en nieuwe producties soms door elkaar te lopen; vooral in het buitenland komt het voor dat programma's een combinatie zijn van nieuw en al eerder gespeeld werk.

Voor 2017-2020 zijn er uitdrukkelijk nieuwe programma's ontwikkeld die als compleet concept in de markt gezet kunnen worden.