

**Opent
kleine en grote oren**

Het muziekgezelschap Oorkaan maakt
theatrale concerten
voor kinderen tot en met 12 jaar

1. OORKAAN

Oorkaan is ruim vijftien jaar geleden ontstaan in de Kleine Zaal van het Concertgebouw Amsterdam. In 2013 was Oorkaan genomineerd voor de Amsterdamprijs en werd door de jury beschreven als een ondernemende organisatie die het landschap van de discipline jeugdmuziek heeft weten te veranderen. Vanaf 2017 bouwt Oorkaan voort op deze zeer stevige basis en succesvolle geschiedenis.

1.1. MISSIE EN HOOFDDOELSTELLING

OORKAAN opent kleine en grote oren

Muziek schept ruimte voor verbeelding en verwondering. Oorkaan wil voor zoveel mogelijk kinderen tot en met 12 jaar en voor hun begeleiders deuren openen om deze oneindige wereld van muziek te ontdekken en ervan te genieten. Dit doet Oorkaan door theatrale concerten in zinnenprikkelende en verrassende vormen te presenteren, die het luister- en verbeeldingsvermogen van het kind stimuleren. Oorkaan focust daarbij op de canon van het klassieke mondiale muziekrepertoire van toen en nu. Zo draagt Oorkaan bij aan een brede muzikale bagage van vele kinderen in Nederland en daarbuiten.

1.2 KERNACTIVITEITEN

I) CREATIE

De theatrale concerten voor kinderen komen tot stand onder de artistieke leiding van regisseur Caecilia Thunnissen. Zij regisseert Oorkaan-producties en nodigt topmusici en interessante makers uit om bij Oorkaan te maken en spelen. Zij begeleidt hen artistiek-inhoudelijk vanaf de conceptontwikkeling tot en met de première. Het maakproces en de tournees worden productioneel en technisch ondersteund door het Oorkaan-team. Oorkaan verkoopt de producties aan (concert)podia, scholen en festivals in binnen- en buitenland, verzorgt de publiciteitscampagnes en ondersteunt de podia actief bij hun publiekswerving.

II) RESEARCH & DEVELOPMENT VAN TALENT

In de werkplaats, de Research & Development afdeling van Oorkaan, worden regisseurs, choreografen en ontwerpers gecoacht die vanuit muziek, met alleen musici als spelers op een podium en voor een jong publiek willen maken. Zij werken onder begeleiding van ervaren makers en/of musici toe naar een presentatie voor kinderen.

In de werkplaats worden musici getraind, die willen leren hoe je je als performer op een podium manifesteren kan. Want spelen in een theatraal concert voor kinderen vraagt meer van een musicus dan alleen het op professioneel niveau kunnen bespelen van een instrument. Daar is ontwikkeling van het brede pallet aan muzische kwaliteiten voor nodig.

Voor een kijkje in de **Werkplaats Talentontwikkeling** met het jonge Ebonit Saxofoon Kwartet onder leiding van regisseur Jochem Stavenuiter dubbelklik op de YouTube-link https://youtu.be/IT97T_gcFZc

Ebonit Saxofoonkwartet in de werkplaats van Oorkaan

III) EDUCATIE

Rondom de producties ontwikkelt Oorkaan spannende educatieprogramma's en activiteiten die als randprogrammering aan de (concert)podia, voor in de huiskamer aan het jonge publiek en als lesmateriaal voor in de klas worden aangeboden. Het educatieprogramma is gericht op het kind én op de begeleider (leerkrachten en (groot)ouders) en verbindt hen op actieve wijze met de muziek, de musici en de instrumenten. Oorkaan wil beiden inspireren om de kracht van pure muziek te ervaren.

2. SIGNATUUR, ARTISTIEKE UITGANGSPUNTEN EN BESCHRIJVING ACTIVITEITEN

Voor de komende kunstenplanperiode is gekozen voor verdere ontwikkeling van het genre jeugdmuziek door focus en verdieping. Focus op muziek en op kwaliteit. Verdieping samen met makers en musici die eerder succesvol bij Oorkaan gemaakt en gespeeld hebben.

2.1. SIGNATUUR

Oorkaan ziet het als haar taak een podiumkunstvorm voor kinderen te maken waarbij muziek centraal staat. Daarmee levert zij een bijdrage aan het genre jeugdmuziek. Dankzij de grote verscheidenheid én hoeveelheid aan producties die Oorkaan de afgelopen jaren heeft gemaakt, is het spectrum van het genre jeugdmuziek verkend: van concertante tot muziek-theatraal.

Een paar hoogtepunten uit het repertoire van Oorkaan waarin de muziek en de musici de hoofdrol spelen:

Cellostorm

https://youtu.be/_J08hkEyBw0

De Suleika's en het Mysterie van de Gevoelige Snaar

<https://youtu.be/sn0Be1-9WRA>

Glimp

<https://youtu.be/tIT2yHFeSck>

Enkele Reis Mars

<https://youtu.be/k1DkZzx7bnA>

Cellostorm
met Cello8ctet Amsterdam

Enkele Reis Mars
met Calefax

De Suleika's en het Mysterie van de Gevoelige Snaar
met Trio Suleika

De hoeveelheid en verscheidenheid aan producties maakten het mogelijk om de werkwijze van Oorkaan onder de loep te nemen en een aantal artistieke uitgangspunten voor het maakproces te definiëren.

Deze uitgangspunten samen vormen de Oorkaan-methode: een unieke werkwijze om vanuit en met muziek en musici, theateraal materiaal te maken dat aansluit bij de belevingswereld van het kind.

2.2 DE OORKAAN-METHODE

De Oorkaan-methode bestaat uit de volgende artistieke uitgangspunten:

- De gekozen muziek is het startpunt voor musici en regisseur/choreograaf om op de vloer theateraal materiaal te maken;
- Het gesproken, geprojecteerde of gezongen betekenis-dragende woord is zo goed als afwezig;
- Op het podium staan alleen musici. Deze musici spelen de muziek uit het hoofd en hebben uitzonderlijke en fysieke spelkwaliteiten. Zij zijn niet alleen als musicus pur sang, maar ook als performer op het toneel aanwezig;
- Er wordt gezocht naar fantasierijke manieren om het instrument in te zetten als rekwisiet, als decorstuk of om er soundscapes of geluiden mee te creëren die de fantasie van de jonge luisteraar prikkelen;
- Theatrale middelen als decor, kostuums, rekwisieten, licht en video-projectie worden waar nodig ingezet om de muziek en dat wat de muziek vertelt, te ondersteunen, te contrasteren, te bevragen, open te breken, zichtbaar te maken of anderszins;
- De voorstelling kan dicht bij de concertante vorm blijven, maar mag daar ook zeker van afwijken, zolang de vorm maar niet voor de muziek gaat staan;
- Humor is welkom.

Oorkaan maakt geen muziektheater, geen theater, geen dans, geen opera. Oorkaan maakt concerten in een theatrale vorm. Qu'on sert théâtrale... Concert théâtral... Theatrale concerten...

Alleen in coproducties met een theater-, dans- of muziektheatergezelschappen staan er ook dansers, acteurs, zangers, vertellers of andere niet-instrumentalisten op het podium. Dan kan bijvoorbeeld een kinderboek, een vooraf bedachte anekdote of een buitenmuzikaal thema het uitgangspunt zijn. Oorkaan brengt in deze coproducties musici met spelkwaliteiten (de totaalperformer) in.

2.3 KERNTTEAM

De komende vier jaar zullen een aantal makers en musici geprogrammeerd worden die eerder succesvolle producties bij Oorkaan gemaakt hebben. Zij vormen de ruggengraat van Oorkaan. Dit kernteam bestaat onder anderen uit regisseurs Dagmar Slagmolen en Jochem Stavenuiter, cellist Pepijn Meeuws van Trio Suleika, Calefax, het Cello8ctet Amsterdam en theatervormgever Dieuweke van Reij. Daaromheen worden nieuwe ensembles, musici, makers en vormgevers uitgenodigd hun eerste stappen in het maken en spelen voor een jong publiek te zetten en volgens de Oorkaan-methode te maken. Het kernteam fungeert tevens als artistieke raad en zal ook betrokken worden in de werkplaats van Oorkaan om hun ervaring en kennis aan andere talentvolle makers en spelers door te geven en hen te inspireren.

2.4 ARTISTIEKE PROGRAMMERING 2017 – 2020

Oorkaan onderscheidt in de nieuwe kunstenplanperiode twee soorten programma's:

- Qu'on sert théâtrale
- Sturm und Drang

Qu'on sert théâtrale

Dit programma presenteert de kernproducties van Oorkaan, die rijp zijn om 'geserveerd' te worden. Deze theatrale concerten in de herkenbare Oorkaan-stijl gaan in première in en op tournee langs de (inter)nationale (concert)podia. Oorkaan maakt per seizoen 2 a 3 nieuwe producties en neemt 2 a 3 bestaande producties in reprises. Om nieuwe invloeden in het artistieke proces binnen te laten, organisatorische kennis en kunde uit te wisselen en nieuw publiek aan te boren, is het streven elk seizoen één coproductie met een ander gezelschap aan te gaan.

Sturm und Drang

In de luwte van Oorkaan ontstaat een stormprogrammering: kleine producties met grote impact, in korte tijd gemaakt door aanstormend jong en oud talent, gemaakt vanuit de actualiteit en/of de maatschappelijke noodzaak, vanuit het experiment, op zoek naar nieuwe concertformats voor jonge oren. Gespeeld voor nieuw publiek dat we actief opzoeken, of voor het vaste publiek dat we het onverwachte presenteren. Voor deze stormprogrammering creëren we ruimte vrij voor het nog onbekende.

2.5 BESCHRIJVING ACTIVITEITEN

2.5.1 WERKWIJZE: de Oorkaan-methode

Bij alle producties wordt de Oorkaan-methode als werkwijze gehanteerd. Deze methode zal door verschillende makers en musici op hun *eigenzinnige wijze* toegepast worden.

2.5.2 ACTIVITEITENOVERZICHT 2017 & 2018

2017

0. BACH 6+

Première kleine/middenzaal januari 2017 || Coproductie met Zonzo Compagnie (BE)

Muziek	J.S. Bach – Sonate nr. 1 voor viool solo
Spel	Barokviolist (audities in maart 2016)
Regie	Wouter van Looy
Dramaturgie	Caecilia Thunnissen
Arrangement	Piet-Jan van Rossum

We openen het jaar 2017 met een buitenlandse première op 21 januari in het Concertgebouw Brugge in België. Hoofdproducent van deze Europese coproductie is Zonzo Compagnie uit Antwerpen. De andere twee partners zijn ICA Sevilla (ES) en Concertgebouw Brugge (BE). Uitgangspunt voor deze multi-mediale productie is de 1e Sonate voor viool solo van J.S. Bach.

De coproductie met Zonzo Compagnie wordt vanuit een gedeelde missie met een grote vanzelfsprekendheid geconcretiseerd. Ook Zonzo Compagnie wil de rijkdom van de muzikwereld op een avontuurlijke manier toegankelijk maken voor kinderen. Hun grens-verruimend muziekfestival voor kinderen wordt sinds 2010 onder de naam *Big Bang* geprogrammeerd in een netwerk van wereldsteden. Oorkaan speelde eerder met *Glimp* op dit festival in L'Opera de Lille (FR) en in deSingel te Antwerpen (BE).

Planning

Maart 2016	Audities barokviolist te Brussel en Amsterdam (bij Oorkaan)
Okt/Dec 2016 en Jan 2017	Repetities
21 januari 2017	Première Concertgebouw Brugge (BE)
Aansluitend 2017	Internationale tournee
Najaar 2017- voorjaar 2018	Nederlandse tournee
Verwachte speellijst Nederland	15

1. HET STRIJKKWARTET VAN MENEER SAX 6+

Première kleine/middenzaal februari 2017

Muziek	Strijkkwartetten van o.a. Ligeti en Sjostakovitsj
Spel	Ebonit Saxofoonkwartet
Regie	Jochem Stavenuiter
Dramaturgie	Marijn van der Jagt
Decor	Hester Jolink

Hoe klinkt sax?

Soms voelt Meneer Sax zich eenzaam zonder enige reden.

Soms wil Meneer Sax juist alleen zijn, maar laat de groep hem niet alleen.

Soms kan Meneer Sax huilen van blijdschap of juist boos worden van iets leuks.

Waarom is dit allemaal zo?

Het strijkkwartet van Meneer Sax gaat over een marcherende fanfare die niet kan stoppen en strijkkwartetmuziek blijft spelen op hun vier saxofoons. Het rijke klassieke strijkkwartetrepertoire geeft alle gelegenheid tot vrolijke eenzaamheid, hopeloos nieuwsgierig zijn, gelukkige boosheid en andere vreemde gevoelens die zo maar ineens op kunnen duiken.

Wat eraan vooraf ging

Regisseur Jochem Stavenuiter (Bambie/NNT) maakte eerder bij Oorkaan met Trio Suleika de succesvolle productie *De Suleika's en het mysterie van de gevoelige snaar*. Het Ebonit Saxofoonkwartet is een jong, sprankelend ensemble dat een nieuwe kleur toevoegt aan de Nederlandse muziekcultuur. In oktober 2015 won het Ebonit Kwartet de eerste prijs op het "Who's Next Kamermuziek Concours" in Almere en in diezelfde maand werden zij geselecteerd om in seizoen 16-17 door Nederland te toeren als laureaat van het concours "Dutch Classical Talent". Al in juni 2015 nodigde Oorkaan het Ebonit en Jochem uit om in een werkplaats met elkaar kennis te maken. Jochem trainde de jonge musici in basale mime speltechnieken en liet hen improviseren met en zonder instrument. Begin september 2015 volgde een tweede fase, waarna werd besloten een volwaardige productie te maken. Het Ebonit studeert als eerste saxofoonkwartet aan de Nederlandse Strijkkwartet Academie, een uitzonderlijk feit waar de keuze voor het strijkkwartetrepertoire uit volgde. Jochem plaatst de musici in de context van de fanfare, welke haaks op dit repertoire staat en direct een interessant conflict oplevert.

Planning

Najaar 2016 Trainingsdagen in speltechnieken o.l.v. Jochem Stavenuiter
Januari – februari 2017 Repetities

Voorlopige speellijst

12-02-2017	Utrecht – TivoliVredenburg Première
13-02-2017	Utrecht – TivoliVredenburg (2 schoolconcerten)
16-02-2017	Amsterdam – Muziekgebouw aan 't IJ (school)
26-03-2017	Antwerpen – deSingel (BE)
31-03-2017	Leiden – Stadsgehoorzaal Leiden
02-04-2017	Dordrecht – Schouwburg Kunstmin
09-04-2017	Haarlem – Philharmonie
17-04-2017	Eindhoven – Muziekgebouw Eindhoven
23-04-2017	Amsterdam – Het Concertgebouw
30-04-2017	Den Haag – Nieuwe Kerk
07-05-2017	Enschede – Wilminktheater
14-05-2017	Rotterdam – De Doelen
n.t.b.	Luxemburg – Philharmonie (LU)

2. LAAT ME MET RUST! 5+

Première grote zaal maart 2017 || Coproductie met NedPhO/NKO

Muziek	A. Dvořák - Serenade voor strijkers. Aangevuld met contrasterend repertoire
Spel	24 strijkers van het Nederlands Kamerorkest
Regie	Caecilia Thunnissen
Vormgeving	Jan Boiten

Hoe klinkt een serenade?

Huppelen over het strand. Klimmen in de hoogste boom. Lekker schommelen in de zon. Zo mooi zou het leven altijd moeten zijn! Maar wat als je niet zo blij bent? Liever in een donker hoekje zit en met niemand wil praten. Dan moet iedereen uit je buurt blijven en vooral geen grappen maken om je op te vrolijken. Laat staan dat ze je een aai over je bol geven. Je bent toch geen kind meer!

Werkwijze

"Serenade voor Strijkers" wordt in november 2016 door het NKO in een concert voor volwassenen gespeeld, waardoor de musici het nog vers in hun vingers hebben als ze het vier maanden later weer spelen. Regisseur Caecilia Thunnissen selecteert samen met Gordan Nolic, artistiek leider van het NKO, muziek die contrasteert met de lichtvoetige muziek van Dvořák. Om ruimte te geven aan dat contrast en de mis-en-scène wordt de partituur van Dvořák middels (de)constructie opengebrouwen waar nodig. Een strijkkwintet uit het NKO wordt getraind in de Oorkaan-methode. Zij leren de muziek uit het hoofd, zodat zij los van hun muzieklessenaar geregisseerd kunnen worden. Met deze kern van vijf musici wordt op de vloer gemaakt en een ruimtelijke regie en interactie uitgedacht. Daar stappen in de laatste dagen voor de première de andere 19 musici van het strijkorkest in. In december 2015 creëerde Caecilia Thunnissen samen met scenograaf Jan Boiten de succesvolle concertante uitvoering van Wagners *Lohengrin* met het Koninklijk Concertgebouworkest in het Concertgebouw.

Omdat niet het hele NKO de muziek uit hun hoofd zullen kennen, gaat dit duo voor deze NKO coproductie een orkestopstelling uitdenken die ruimte biedt voor beweging en spel van alle musici.

Planning

Najaar 2016	Conceptontwikkeling
December 2016 – februari 2017	Trainingsdagen voor 5 NKO musici
Februari 2017 – maart 2017	Repetities

Voorlopige speellijst

19 maart 2017	Utrecht -Tivoli Vredenburg Première
20 maart 2017	Utrecht – TivoliVredenburg (2 schoolconcerten)
26 maart 2017	Amsterdam – Muziekgebouw aan 't IJ (2 concerten)
Najaar 2017- voorjaar 2018	Vervolg tournee

Deze samenwerking tussen het NedPhO/NKO en Oorkaan is in december 2015 vanuit de AMA tot stand gekomen, waardoor de speellijst in het seizoen 16/17 minimaal is. De voorstelling wordt in september 2016 aangeboden voor het seizoen 17-18. We verwachten in dat seizoen ca. 10 keer te spelen.

3. BEETHOVEN – STRIJKKWARTET 132 (*werktitel*)

Première kleine/middenzaal september 2017

Muziek	L. van Beethoven - Strijkkwartet nr. 132 van
Spel	Dudok Strijkkwartet
Concept	Caecilia Thunnissen/Rosabel Huguet/Dudok Kwartet
Choreografie	Rosabel Huguet
Dramaturgie	Caecilia Thunnissen

Begin december nodigde Caecilia Thunnissen het Dudok Strijkkwartet en choreografe Rosabel Huguet¹ uit met als opdracht volgens de Oorkaan-methode vanuit 1 muziekstuk – namelijk Beethovens strijkkwartet 132 - een theateraal concert voor kinderen te maken. Onderstaande schets is het resultaat van het onderzoek in deze werkplaats.

A group of travelers finds an empty house, dark, full of silence and they decide to transform it into their refuge... But, why did they start their journey? And what can a piece of music tell us? It's Beethoven's score that shapes the show, and we mold it like a medium, like a sculptor shapes stone or a painter uses color. There are no sensations without movement, whose dance shows, repeats, rethinks and reinvents forms. Instruments playing truths that, otherwise, would remain hidden.

(by Rosabel Huguet)

Planning

Voorjaar 2017	Bewegings- en danstraining van de musici door Rosabel Huguet
Zomer/Najaar 2017	Repetities
Half september 2017	Première
Aansluitend t/m juni 2018	Tournee van ca. 20 concerten in Nederland en daarbuiten.

REPRISES/DOORSPELERS 1e HELFT 2017

1. *Hoge Noo(d)t* – met Wishful Singing
2. *PomPomPom* – coproductie met Podium Mozaïek

Onderstaande producties staan doorlopend op het repertoire voor het buitenland.

3. *Cellostorm* – met Cello8ctet Amsterdam
4. *Glimp* – met Lotte van Dijck, Tony Overwater en Rob Kloet
5. *Gebroeders Kist* – met Percossa

REPRISES/DOORSPELERS 2e HELFT 2017

1. *De Suleika's en het Mysterie van de Gevoelige Snaar* – met Trio Suleika
2. *Laat me met rust!* – met strijkers van NKO
3. *Bach* – met Zonzo Compagnie (Nederlandse première)

¹ Danseres en choreografe Rosabel Huguet werkt o.a. met Sacha Waltz, Radial System Berlin, Romeo Castellucci en was assistent bij *A human Requiem* van Jochen Sandig.

2018

1. OTTOMAN (*werktitel*) 4+

Première kleine/middenzaal in januari 2018

Repertoire **mondiale niet Westerse klassieke repertoire**
Spel **Ensemble Judique**
Concept **Caecilia Thunnissen en Dominique Vleeshouwers**

Concept

Met ritme als uitgangspunt, slaan we een brug tussen het niet-Westerse en Westerse klassieke muziekrepertoire. De vraag die wij ons stellen is waar de invloed van het Ottomaanse Rijk terug te horen is in de muziek uit de Balkan, Noord-Afrika en het Midden-Oosten en waar de verbinding te maken is met de klassieke Westerse muziek. Dominique Vleeshouwers, slagwerker van Ensemble Judique, is begenadigd bespeler van trommels uit de hele wereld. Een componist/arrangeur wordt aangetrokken om muziek te schrijven die het brede palet van dit mondiale muziekrepertoire weet te versmelten tot een uur muziek dat tot de verbeelding van het jonge publiek spreekt. Het actuele verhaal van deze muziek zullen de musici van Ensemble Judique, onder leiding van een regisseur, middels spel, interactie en beeld in een theateraal concert vormgeven. Een theateraal concert waarbij we ritmisch vertrekken en melodisch aankomen.

Ensemble Judique

Een theateraal concert met Ensemble Judique, bestaande uit Dominique Vleeshouwer (slagwerk), Julia Weeda (viool) en Jesse Faber (klarinet). Ze noemen zichzelf muzikaal vertellers: "Muziek is de beste verteller. Sommige verhalen zijn niet in woorden uit te drukken en kunnen alleen de juiste kleur en emotie krijgen wanneer zij worden verteld door muziek. Judique vertelt zulke verhalen." Dominique is de winnaar van de eerste prijs, persprijs en publieksprijs van de *TROMP international percussion competition* 2014. Hij studeerde cum laude af met de voorstelling 'Kindsoldaat' en won de AHK eindwerkprijs. Hij soleerde bij het Askol|Schönberg ensemble en speelde op kamermuziekfestivals als het IKFU. Dominique geeft les aan de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam in het team van Percussion Friends. Zijn ervaring met traditionele volksmuziek neemt hij vaak mee in concertprogramma's die hij ontwikkelt.

Planning

Vóór september 2016	Conceptontwikkeling en trainingsdagen
Oktober 2016 – oktober 2017	Trainingsdagen musici en ontwikkeling compositie/arrangementen
November 2017 – januari 2018	Repetities
Januari 2018	Première in Podium Mozaïek Amsterdam
Voorjaar 2018	Tournee van ca. 20 voorstellingen

2. CONCERT VOOR EEN HANDSCHOEN (*werktitel*) 6+

Première kleine/middenzaal in maart 2018

Repertoire **Gustav Mahler – "Der Abschied"/Das Lied von der Erde**
Spel **Thomas Myrmel – trombone/P5*, Diamanda Dramm – viool, Dorine Schoon – hobo**
Regie **Jos van Kan**
Arrangement **Thomas Myrmel**
Kostuum **Dorien de Jonge**

Een interactief elektro-akoestisch concert voor een handschoen, een viool en twee blaasinstrumenten.

Uitgangspunten en werkwijze

Start van deze productie was Thomas Myrmels P5-Glove, een interactieve handschoen die door beweging van de hand door ruimte en van de vijf vingers, live gespeelde muziek kan manipuleren. Thomas arrangeert Mahlers "Lied von der Erde/Abschied" voor drie akoestische instrumenten en de P5-glove. In mei 2016 wordt een eerste trainingsweek ingericht waar Thomas al een paar bewerkingen voor zal maken. Met regisseur Jos van Kan worden de (on)mogelijkheden van de combinatie van deze drie instrumenten in relatie tot de muziek en de handschoen onderzocht.

Scenisch staat de hand centraal: de hand als object, de handen als manipulator/bespeler van het instrument, als manipulator van de klank/muziek en van (het lichaam van) de ander. De diverse constellaties van drie musici worden onderzocht: 1 musicert/2 spelen, 2 musiceren/1 speelt, alle 3 musiceren.

Planning

10 - 16 mei 2016	Conceptontwikkeling en trainingsdagen
Najaar 2017	Tweede traject van trainingsdagen
Februari - maart 2018	Repetities
Half maart 2018	Première
Maart - december 2018	Tournee van ca. 20 voorstellingen

3. DE CELLOKRIJGERS (*werktitel*) 8+

Première grote zaal in oktober 2018 || coproductie met Cello8ctet en Cello Biënnale Amsterdam

Muziek	Giovanni Sollima - <i>Violoncelles, vibrez!</i> 11' Michael Harrison - <i>Just ancient loops</i> 24' n.t.b. derde werk
Concept	Caecilia Thunnissen en het Cello8ctet Amsterdam
Spel	Cello8ctet Amsterdam
Choreografie	n.t.b.
Gevechtchoreografie	Jeroen Lopes Cardozo
Eindregie	Dagmar Slagmolen
Dramaturgie	Caecilia Thunnissen

Na het (inter)nationale succes van *Cellostorm* (nominatie YAMA Award en YEAH Award) met het Cello8ctet in regie van Dagmar Slagmolen, volgt een tweede Oorkaan-productie, dit keer voor de grote zaal. Het format van de productie is gebaseerd op dat van 'het concert' en van 'het dansprogramma'. In "De Cellokrijgers" staan drie uiteenlopende stukken op het programma die los naast elkaar staan en de verbeelding prikkelen. Tussendoor zijn korte pauzes om te kunnen hoesten, even in het programmaboekje te lezen en waarbinnen een eventueel changement van decor en kostuums plaatsvindt. Door de open stemverdeling en de diversiteit in complexiteit van de stemmen is er in deze werken veel ruimte voor beweging en spel: een "concert dansant".

Planning

Oktober - november 2017	Repetities en try-out
Eind oktober 2018	Première (mogelijk in de Cello Biënnale Amsterdam)
November 2018 - maart 2019	Tournee circa 12 voorstellingen in Nederland en daarbuiten.

REPRISES/DOORSPELERS 1e HELFT 2018

1. *De Suleika's en het Mysterie van de Gevoelige Snaar* - met Trio Suleika
2. *Laat me met rust!* - met strijkers van NKO
3. *Bach* - met Zonzo Compagnie

REPRISES/DOORSPELERS 2^e HELFT 2018

4. *Het Strijkkwartet van Meneer Sax* - met Ebonit Saxofoonkwartet

STURM & DRANG

Fast Forward internationale coproductie

Een project binnen het Fast Forward programma met regisseur Dagmar Slagmolen. Op het moment van schrijven worden de mogelijkheden onderzocht voor een coproductie met Rikskonsertene Noorwegen, de Noorse overheidsorganisatie voor live concerten voor kinderen. Planning en inhoud nader in te vullen en uit te werken in maart en april 2016.

Zomerstorm (*werktitel*)

Oorkaan heeft in haar bestaan nog geen specifieke festivalproductie gemaakt. De vraag is ons echter al vaak gesteld. Omdat dit inzet op publieksverruiming, houden we onze ogen en oren open voor een mogelijk geschikt idee dat langs waait.

2.5.2 ACTIVITEITENOVERZICHT 2019 & 2020

The Power of Music (*werktitel*)

Muziek **o.a. Beethoven, Shostakovich, Stravinsky, Bach, Mozart, Dowland**
Spel **Calefax**
Regie **Caecilia Thunnissen**

The Power of Music gaat over de ongelooflijke krachten die muziek bezit: te verenigen (volksliederen), te protesteren, ergens in op te gaan of lief te hebben. Om mensen te laten dansen en verder alles te kunnen vergeten. Bij deze productie 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.

Aantal uitvoeringen: ca. 15 concerten verspreid over 2019 en 2020.

NedPhO (coproductie)

Muziek Symfonisch repertoire
Ensemble NedPhO symfonische bezetting
Aantal 15 Grote Zaal

Licht (*werktitel*) (coproductie)

Muziek Schumann strijkkwartet
Ensemble Ragazze Strijkkwartet
Choreografie Amos Ben Tal
Aantal 20

Mondiale muziek

Muziek mondiaal niet westers repertoire
Spel Ensemble met niet westerse instrumenten
Aantal 20

Oorkaan & Cello Biënnale Amsterdam (coproductie)

Spel o.a. cellist Pepijn Meeuws
Aantal 20

Publiciteitsbeeld *Enkele Reis Mars* met Calefax

Kwatta & Oorkaan

Kwatta heeft Oorkaan benaderd om in een van hun vier producties uit de serie "Familie Feuilleton" te coproduceren.

Oorkaan & Silbersee

Oorkaan en Silbersee hebben de wederzijdse intentie om in 2019 of 2020 samen te werken.

Pepijn Meeuws in
De Suleika's en het Mysterie van de Gevoelige Snaar
met Trio Suleika

3. PLAATS IN HET VELD

In het genre jeugdmuziek is Oorkaan toonaangevend en een niet weg te denken partner in het (inter)nationale podiumkunstenveld.

3.1 STEEN IN DE VIJVER

De diversiteit aan ensembles, musici en makers die tot nu toe bij Oorkaan gemaakt en gespeeld hebben, heeft voor het gewenste steen-in-de-vijver-effect gezorgd. Steeds meer ensembles en musici maken inmiddels ook buiten Oorkaan mooie muziekvoorstellingen voor kinderen, wat een gezond en bloeiend krachtenveld heeft opgeleverd. De innovatieve Oorkaan-methode sijpelt ook langzaam door in het volwassen circuit: één van vaste regisseurs van Oorkaan, Dagmar Slagmolen, gaat los van Oorkaan met het Cello8ctet Amsterdam een drieluik voor volwassenen maken.

3.2 OORKAAN NATIONAAL

- Oorkaan is vaste leverancier van vele **(concert)podia**, waaronder TivoliVredenburg Utrecht, Philharmonie Haarlem, Muziekgebouw Eindhoven, De Doelen Rotterdam, Wilminktheater Enschede en Zeeuwse Concertzaal Middelburg.
- Oorkaan is partner in de **Alliantie Podium Mozaïek** in het bereiken van nieuw publiek met intercultureel aanbod.
- Oorkaan is één van de initiatiefnemers van de **Alliantie Muziekeducatie Amsterdam** bestaande uit Het Koninklijk Concertgebouw, De Nationale Opera en Ballet, NedPhO/NKO, Muziekgebouw aan 't IJ, Bimhuis en Oorkaan. Samen met het onderwijs wordt een muziekeducatieprogramma samengesteld dat een aanvulling is op de muziekleerlijnen waarbij podiumbezoek een vaste plaats inneemt.
- In het verlengde van de AMA hebben het **NedPhO/NKO** en Oorkaan een convenant voor structurele samenwerking over meerdere jaren afgesloten in het coproduceren van twee grote zaal producties.
- De samenwerking met de **Cello Biënnale Amsterdam** in het meerjarige educatieve project voor basisscholen *De Bestorming* zal worden uitgebreid met artistieke coproducties voor 2018 en 2020.
- Oorkaan is partner van o.a. het **Junior GrachtenFestival** en het **Conservatorium van Amsterdam** in het ontwikkelen van uitvoerend talent.

PomPomPom voor 1,5 tot 3 jaar
in Podium Mozaïek (Amsterdam)

3.3 OORKAAN INTERNATIONAAL

Diverse producties stonden de afgelopen jaren in de internationale schijnwerpers. *De Muziekfabriek* won in 2012 de Duitse 'Junge Ohren' prijs. *Cellostorm* werd twee maal genomineerd: voor de 'YAMA award 2013' en de 'YEAH award 2015'. In september jl. ontving *Glimp* in Zagreb de twee felbegeerde internationale YAMA Awards voor 'Best Production of the Year 2015' en 'Best Small Ensemble'.

Glimp met Lotte van Dijk, Tony Overwater, Rob Kloet

Cellostorm in een uitverkochte Kölner Philharmonie/feb '16

Oorkaan is trots als culturele ambassadeur voor Nederland op te treden en bouwt deze rol gestaag uit via internationale samenwerkingsverbanden en tournees.

- De taal-loze succesproducties toeren langs vaste partners in met name Duitsland en de Benelux, waaronder Kölner Philharmonie, Elbphilharmonie Hamburg, deSingel Antwerpen, Festspielhaus Baden-Baden, Philharmonie Luxembourg, KinderKinderfestival Hamburg, Concertgebouw Brugge.
- **Hemark Culture** is een belangrijke promotor van podiumkunsten in China. De tournee van *Trommelvuur* in 2016 is het begin van een meerjarige samenwerking.
- In 2017 staat een Europese coproductie met **Zonzo Compagnie** (BE) op de planning en in het **Big Bang Festival** van Zonzo toeren Oorkaanproducties door Europa.
- Een coproductie met **Rikskonsertene**, de Noorse overheidsorganisatie voor live concerten voor kinderen, wordt onderzocht in het kader van het Fast Forward programma.
- Sinds IPAY 2015 heeft Oorkaan een gerenommeerde agent voor **Noord-Amerika, Kids' Entertainment**. *The Box Brothers* (De Gebroeders Kist) toert in april/mei 2016 door de Verenigde Staten en Canada.

4. ONDERNEMERSCHAP

4.1 BEDRIJFSVOERING EN FINANCIERING

4.1.1 TOPPRESTATIE

Kijkend naar de achterliggende periode staan gedrevenheid en passie centraal. De output van Oorkaan groeide daardoor in de afgelopen jaren, met een piek in 2014. Toen bood Oorkaan 16 verschillende muziekvoorstellingen aan, werden vier werkplaatsen geproduceerd, 281 voorstellingen gespeeld in binnen- en buitenland en verzorgde 183 workshops op scholen in heel Nederland. Dit alles werd in 2014 gerealiseerd door een team van slechts 10 medewerkers (loondienst en zzp) die samen 6,2 fte bezetten. Ondanks de buitengewoon efficiënte en effectieve inzet, verhouden de aantallen activiteiten zich niet tot de bescheiden bezetting: parttimers werken bijna fulltime en fulltimers werken meer dan verantwoord is. In het komende kunstenplan zal Oorkaan meer budget moeten alloceren aan medewerkers om een duurzame organisatie te kunnen waarborgen. Dit betekent enerzijds dat we de ambitie hebben de salarissen bij te stellen tot aan een realistisch en redelijk niveau. Anderzijds willen we de bezetting uitbreiden zodat lange overbelastingen niet meer voor zullen komen. De productiebudgetten waren ook niet altijd toereikend om alle artistieke plannen te verwezenlijken en tegelijkertijd een billijke beloning² voor de geleverde prestaties van de regisseurs, ontwerpers, technici en musici te bieden. Oorkaan zal als werkgever en opdrachtgever zich meer rekenschap geven van duurzaam ondernemerschap en hoopt hierbij een bondgenoot te vinden in de subsidie.

4.1.2 MINDER PRODUCEREN

Als partner van de subsidie komt Oorkaan zelf ook met deeloplossingen om deze disbalans op te heffen: omdat gebleken is dat de grote keuzevrijheid aan verschillende producties niet bleek aan te sluiten op de behoefte van onze afnemers³, zullen wij vanaf 2017 minder gaan produceren zodat we meer budget aan de te creëren producties kunnen toewijzen en de honoraria van musici en technici op tournee kunnen verhogen.

4.1.3 VERSTEVIGEN VAN HET OORKAAN-TEAM

Om alle plannen en ambities te kunnen verwezenlijken, wordt het Oorkaan-team verstevigd. Met de komst van de nieuwe artistiek directeur begin 2015, is de samenstelling van en de dynamiek in het team al veranderd: de organisatie is in transitie. Er wordt geïnvesteerd in de verbetering van de interne processen opdat er nog efficiënter gewerkt kan worden. Zo is onlangs het online planningssysteem 'Yes-plan' geïmplementeerd. De financiële administratie wordt geoptimaliseerd, zodat er vanuit financiële rapportages beslissingen genomen en waar nodig bijgestuurd kan worden. De organisatiestructuur wordt afgestemd op de bedrijfsprocessen en de functie- en competentieprofielen worden aangescherpt, zodat een gezonder personeelsbeleid en een uitgebalanceerd beloningssysteem uitgevoerd kan worden.

4.1.4 UITKOOPSOMMEN

De kostprijs per uitvoering zijn in de meeste gevallen hoger dan de uitkoopsom, bij schoolvoorstellingen zijn de kosten vaak het dubbele van de opbrengsten. Oorkaan gaat het prijsbeleid voor uitkoopsommen doorlichten en uitzoeken in welke mate de kostprijs van de uitvoeringen daarin doorberekend kan worden. Er wordt een duidelijk plafond voor het aantal te spelen voorstellingen per productie bepaald. Om grotere bezettingen kostendekkend te maken en te kunnen blijven spelen voor scholen, gaat Oorkaan heel gericht op die component sponsoren, donateurs en fondsen werven. Een minimum van 100 concerten per jaar is een garantie die we durven af te geven.

4.1.5 VERBREDE VAN DE FINANCIERINGSMIX

De Eigen Inkomsten Quote (EIQ) van Oorkaan is een indicator van het cultureel ondernemerschap van haar team en de marktwaarde van haar artistieke producties. De EIQ van Oorkaan lag de afgelopen jaren op een gemiddelde van 43 %. Met de professionaliseringslag van de interne organisatie hebben we het vertrouwen dat dit gemiddelde in de komende kunstenplanperiode zal groeien naar een minimum van 45%. De eigen inkomsten van Oorkaan bestaan op dit moment uit uitkoopsommen en verkoop van workshops, uit co-productiebijdragen en uit particuliere fondsen. Wij zien financiering door particuliere fondsen echter niet als het ware ondernemerschap. Met de wijzigingen in de financierings-systeematiek bij het Fonds Podiumkunsten verwachten wij bovendien dat de druk op de aanvragen bij particuliere fondsen

² Volgens het SER rapport Arbeidsverkenning (d.d. 22-01-2016) ligt het gemiddelde jaarinkomen van musici (vaak ZZP) onder het minimum loon.

³ Hier trad het fenomeen "de afnemende meeropbrengst van de toenemende keuzevrijheid" op.

de komende vier jaar zal toenemen. Tegelijkertijd hebben deze fondsen juist aangegeven selectiever te zullen zijn bij de honorering van aanvragen. Wij zetten daarom al vanaf 2016 intensief in op het verbreden van de bestaande financieringsmix: in februari 2016 is een tijdelijk projectteam '*business development en relatiebeheer*' ingericht. Doel van dit projectteam is om voor de start van het nieuwe seizoen 2016/2017 een SMART geformuleerd plan van aanpak plus de middelen voor de uitvoering ervan te hebben, zodat op korte en middellange lange termijn een nieuwe stabiele financieringsstroom is gerealiseerd.

4.1.6 CULTURAL GOVERNANCE CODE & CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Bestuur en directie van Oorkaan volgen de Cultural Governance Code. Oorkaan is een kleine organisatie met een man/vrouw verhouding van ca. 1:3. De achtergronden en loopbaanprofielen van de medewerkers zijn een goede afspiegeling van wat men doorgaans in de kunstensector aantreft. De nieuwe directie is zich bewust van het belang van vastlegging van kennis en ervaring voor de handhaving van kwaliteit en de borging van de bedrijfsvoortgang. Daarom wordt gewerkt aan de verbetering van de vastlegging daarvan in informatiesystemen. Omdat er bij Oorkaan eerder sprake was van consolidatie dan uitbreiding van het personeelsbestand, is diversificatie sinds de lancering van de Code Culturele Diversiteit niet opportuun geweest. Oorkaan zoekt echter naar meer culturele diversiteit door middel van diversificatie van de programmering (e.g. mondiale repertoire) en samenwerking waarbinnen culturele diversiteit een prominente rol krijgt (e.g. Podium Mozaïek. Zie ook § 4.4.2). Tot slot onderhoudt Oorkaan direct contact met BINOQ/Atana om culturele diversiteit ook in gevallen van bestuursopvolging handen en voeten te geven.

4.2 PUBLIEK EN BRANDING

OORKAAN wil zoveel mogelijk kleine en grote oren openen voor de wondere wereld van muziek. Door te focussen op de canon van het klassieke mondiale muziekrepertoire van toen en nu, draagt Oorkaan bij aan een brede muzikale bagage van kinderen in Nederland en daarbuiten.

4.2.1 PUBLIEKSONDERZOEK

In 2013 en 2014 had Oorkaan een gemiddelde van 42.500 bezoekers per jaar met een bezettingsgraad van gemiddeld 75%. In Amsterdam lag die zelfs op 95%. Het gaat dus goed met het publieksbereik van Oorkaan en deze lijn willen we ook na 2016 doortrekken. Oorkaan heeft daarbij de ambitie om de merkbeleving te verstevigen en de publieksbinding (herhaalbezoek) te vergroten. Daarom zijn we bij de vrije voorstellingen in september 2015 het "*Continu Bezoekers Onderzoek*" van Hendrik Beerda gestart om te onderzoeken wat de merkbeleving en samenstelling van ons publiek is.

Uit het onderzoek komt naar voren dat onze bezoekers veel waardering hebben voor de bezochte productie: ze geven een gemiddelde van 8,4 en benoemen aspecten als hoge kwaliteit, creatief, gedurfd, uniek, muzikaal en speels. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de kans op herhaalbezoek hoog wordt ingeschat en de bezoeker de intentie heeft veel personen over het bezoek te informeren (84% van de bezoekers informeert 2-9 personen). Ook blijkt uit het onderzoek dat niet iedereen wist een Oorkaan-productie bezocht te hebben. Gezien deze positieve resultaten zijn de mogelijkheden kansrijk om de merkbekendheid en de zichtbaarheid van Oorkaan te vergroten, het publiek aan ons te binden (herhaalbezoek) en nieuw publiek via-via te werven. We zijn reeds begonnen deze mogelijkheden te benutten.

4.2.2 BRANDING

Een eerste stap daarin is het merk Oorkaan opnieuw te positioneren en ook vorm te geven. De huidige vormgeving dateert van 2009. Na zeven jaar, en met de hernieuwde focus in het artistieke beleid, achten wij het voor de juiste positionering noodzakelijk om de huisstijl te herijken. Belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe huisstijl zijn dat (a) het kind de toeschouwer is en (b) dat muziek de hoofdrol speelt. Samen met Festina, een jong en innovatief communicatie- en ontwerpbureau, wordt reeds gewerkt aan een nieuwe huisstijl en merkpositionering. De nieuwe huisstijl zal voor het einde van dit seizoen geïntroduceerd worden.

4.2.3 OORKAAN ALS GEZELSCHAP

Door programmeurs/zalen wordt Oorkaan als een 'keurmerk' voor goed, kwalitatief muziekaanbod voor kinderen ervaren. Toch verschijnt vaak alleen de naam van het ensemble in hun publicitaire uitingen en blijkt het professionele veld het lastig te vinden om Oorkaan te plaatsen. Daarbij wordt Oorkaan door

makers en musici vaak gezien als productiehuis dat hen faciliteert in hun artistieke plannen, wat niet strookt met de rol die Oorkaan eigenlijk vervult. Dit vraagt om verheldering: door toepassing van de unieke Oorkaan-methode en de nieuwe artistiek directeur die zelf ook Oorkaan-producties zal gaan regisseren, kiezen wij ervoor Oorkaan nu te positioneren als *gezelschap*. Vanuit de artistieke signatuur en het kernteam van makers, musici en vormgevers dat eerder is genoemd, kan het merk Oorkaan uitgebouwd worden en een herkenbaarder 'gezicht' krijgen.

Publiek in en rondom de Kleine Zaal van het Concertgebouw Amsterdam, waar Oorkaan 15 jaar geleden ontstaan is.

4.2.4 DOELGROEPEN EN BENADERING

De primaire doelgroep van Oorkaan zijn kinderen van 1,5 t/m 12 jaar.

Van het publiek dat de kinderen begeleid, is 87% vrouw (moeders en oma's) en 13% man, 70% tussen de 31-55 jaar oud (de ouders of hele jonge grootouders) en heeft een hoog opleidingsniveau genoten.

Middels het Mozaic systeem heeft Oorkaan een goed beeld van overige en verbindende interesses van de doelgroep.

Oorkaan richt zich in haar communicatie in eerste instantie op de ouders die de keuzes maken en de kaartjes kopen. Deze doelgroep is online zeer actief. Oorkaan heeft haar online marketing de afgelopen 2,5 jaar flink uitgebreid. Media-partners van Oorkaan zijn Kidsproof en de Cultuurbarbaartjes, die gericht in kaart brengen wat er te doen is met kinderen en hierdoor een groot bereik hebben onder ouders. Oorkaan is online zeer goed vindbaar en staat in diverse zoekmachines bovenaan. Oorkaan is actief met Facebook advertising (gemiddeld 5000 tot 15000 views), Google Adwords, online adverteren, blogs en vele culturele uitgaanswebsites en (online) kindermarketingplatforms gericht op de hele familie.

De afgelopen jaren is er een toename van grootouders die hun kleinkinderen naar een Oorkaanproductie meenemen. Veel ouderen zijn opgegroeid met klassieke muziek en vinden het belangrijk dat hun kleinkinderen hier ook mee in aanraking komen. Dit is dan ook een belangrijke secundaire doelgroep. Hier liggen ook kansen voor Oorkaan om donateurs te vinden.

4.2.5 CULTURELE DIVERSITEIT

Oorkaan bereikt via de schoolvoorstellingen duizenden kinderen per jaar die van huis uit niet of niet zo snel een bezoek zullen brengen aan één van de (concert)podia waar Oorkaan speelt. Het publiek bij de vrije voorstellingen is echter nog niet een afspiegeling van de diversiteit aan culturen in Nederland. Daarom investeert Oorkaan in het ontwikkelen en verbeteren van haar marketingstrategieën en -activiteiten in samenwerking met de Alliantie Podium Mozaïek.

4.2.6 AUDIOVISUEEL ONLINE

Oorkaan acht het binnen de publiciteitscampagnes al langer ontoereikend om na de première uitsluitend een trailer van de voorstelling te maken. Oorkaan stuurt nu idealiter al bij de start van de verkoop aan de (concert)podia en de scholen zogenaamde 'teasers': teasers zijn wervende, aantrekkelijke korte filmpjes van één halve tot anderhalve minuut die iets over de productie prijsgeven. Daarnaast zal er voor de diverse social media kanalen meer promotionele audiovisuele content over Oorkaan en de producties gemaakt worden. Hiervoor zal in de nieuwe kunstenplanperiode meer budget vrijgemaakt worden.

4.2.7 DE OORKAAN-BELEVING

Festivals zijn enorm in trek, want men wil meer dan alleen naar een voorstelling: het publiek wil er een leuke dag van maken en kiest voor uitjes waar meerdere activiteiten worden aangeboden. Oorkaan speelt hierop in door steeds vaker educatieve randprogrammering te ontwikkelen en aan te bieden aan de (concert)podia. Door inhoud, verdieping en beleving te koppelen beklijft het Oorkaan-bezoek bij het kind en wordt de binding met Oorkaan vergroot.

Oorkaan heeft bij *De PindakaasPrins* (beeld hiernaast) een pilot uitgevoerd om educatie en marketing aan elkaar te koppelen. daarvoor www.depindakaasprins.nl.

4.2.8 VRIENDJES VAN OORKAAN

Momenteel heeft Oorkaan tegen de 1000 vriendjes. Kinderen die naar de Oorkaan-voorstelling komen, kunnen ter plekke vriendje worden. Ze krijgen een Oorkaan-pas en kunnen hiermee aan diverse vriendjesacties deelnemen. Daarvoor moet een kind haar NAW-gegevens afgeven en wordt o.a. gevraagd naar hobby's, of ze een instrument bespelen en hoe ze Oorkaan hebben leren kennen. Zo vergroot Oorkaan via de 'Vriendjes' kennis over haar achterban en verhoogt het de publieksbinding. Het streven is om in 2020 het aantal vriendjes te hebben verdubbeld.

De PindakaasPrins in De Philharmonie Haarlem met Holland Baroque en Orkater

5. SPREIDING

Oorkaan bespeelt podia in binnen- en buitenland. De erkenning voor de kwaliteit van het artistieke product dat Oorkaan keer op keer realiseert, maakt ook dat de interesse in Oorkaanproducties zich verspreidt en dat nieuwe podia Oorkaan weten te vinden. Oorkaanproducties zijn daarom goed vertegenwoordigd in de programmering door heel Nederland en daarbuiten. Daarbij is er wel sprake van differentiatie in de doelstellingen waarmee Oorkaan zich richt op haar vestigingsplaats en de Randstad, de regio en het buitenland.

In de vestigingsplaats en de randstad ligt een accent op de samenwerking met onze lokale partners die gericht is op het delen van kennis, het werven en behouden van gemeenschappelijke doelgroepen, en een efficiënte marketing en facilitaire realisatie van producties.

Buiten de lokale partners onderhoudt Oorkaan goede relaties met vaste afnemers door heel Nederland. Op deze manier weet Oorkaan zich verzekerd van een goede landelijke spreiding van haar producties. Deze spreiding wordt nog fijnmaziger door de vele educatieactiviteiten en schoolvoorstellingen die Oorkaan realiseert in de regio's rondom de podia.

De samenwerking met onze co-productiepartners leidt ook tot verdere spreiding: elk van onze co-productiepartners heeft zijn eigen verzorgingsgebied. Middels de co-productie deelt Oorkaan mee in een

betere toegankelijkheid van die gebieden en realiseert daarmee een sterke penetratie van de markt in de volle breedte. Voorbeeld hiervan is de co-productie met Het Houten Huis (regio Noord) en Nordland Visual Theatre (Noorwegen) en met Ulrike Quade Company (NL), Ljubljana Puppet Theatre (Slovenië) en met philharmonie zuid-nederland (regio Zuid).

6. BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

In het veld is een grote behoefte aan de talentontwikkelingsactiviteiten van Oorkaan. Oorkaan heeft zich inmiddels bewezen als hét trainings- en ontwikkelcentrum voor musici en als coach voor makers in het genre jeugdmuziek. Musici, kamermuziekensembles, orkesten, regisseurs, opleidingsinstituten, festivals en jeugdtheatergezelschappen zoeken daarom Oorkaan voor deze expertise op.

6.1 ACTIVITEITEN TALENTONTWIKKELING 2017 – 2020

De talentontwikkeling van Oorkaan kent twee activiteiten:

I Spel- en bewegingstraining van musici

Musici leren van regisseurs, choreografen, mimespelers bij Oorkaan hoe je kunt interacteren, incasseren, reageren, focus geven, door de ruimte kunt bewegen en communiceren met het jonge publiek terwijl je musiceert. Ze leren hoe ze zich als performer op het podium kunnen manifesteren, met en zonder instrument, wel en niet muziek spelend. Hun muzische kwaliteiten komen vervolgens door een beter ontwikkeld en uitgebreider arsenaal aan uitvoeringsvaardigheden op een hoger plan te staan.

II Coaching van makers in de Oorkaan-methode

In de werkplaats maken regisseurs kennis met de Oorkaan-methode. Het blijkt niet eenvoudig voor theatermakers muziek als uitgangspunt te nemen bij het maken van een nieuwe productie, ook al willen ze dit graag. Bovendien is het regisseren van musici in plaats van acteurs of dansers een vak apart. Ook op het gebied van de belevingswereld van kinderen en hoe zij reageren tijdens een concert, is veel te leren. Hierin worden theatermakers bij Oorkaan gecoacht.

6.2 TRAINERS EN COACHES

Het kernteam van Oorkaan zal de trainingen geven en nieuwe makers coachen in de Oorkaan-methode. Ook worden externe trainers aangetrokken, zoals (e.g.) Katrien van Beurden, Jeroen Lopez Cardoso, Anne-Fé de Boer en Gerindo Kartadinata. Afhankelijk van het type instrument worden ervaren Oorkaan-musici betrokken om jonge musici te inspireren uit hun comfortzone te musiceren en performen.

6.3 SPELEN VOOR EEN JONG PUBLIEK

Om te ervaren hoe kinderen eerlijk en onbevangen hun beleving terugkoppelen, nodigen we altijd kinderen uit om deel uit te maken van het werkproces in de studio van Oorkaan of in de theaterzaal van Podium Mozaïek (alliantiepartner van Oorkaan).

6.4 FOLLOW UP

Uit een succesvol werkplaats-traject kan een productie voor het programma “Sturm und Drang” of voor het programma “Qu’ou s’ert théâtrale” voortvloeien, maar dat moet niet.

6.5 VOLUME

Per seizoen is er financiële ruimte voor circa veertig trainingsdagen voor tien musici en twee tot vier werkplaatsen voor makers die kennis willen maken met de Oorkaan-methode. Hoeveel trainingsdagen en werkplaatsen er uiteindelijk gegeven kunnen worden, is afhankelijk van de onderzoeksvragen, de ontwikkelbehoeften en het aantal musici.

6.6 VOORBEELDEN

- Het videoverslag van de “Werkplaats Talentontwikkeling” werd al aan het begin van dit plan vermeld: https://youtu.be/IT97T_gcFZc
- In december 2015 nodigde Oorkaan het Dudok Strijkkwartet uit in de werkplaats voor speltraining door Caecilia Thunnissen en bewegingstraining door choreografe Rosabel Huguet. Voor Rosabel Huguet was het een eerste kennismaking met de Oorkaan-methode.
- Dagmar Slagmolen volgde een individueel coachingstraject waarbij de verbreding van haar muzikale kennis en expertise centraal stond. Zij kreeg les in arrangeren van componist Leonard Evers en bij de regie van “Meneer Tobias...” werkt zij samen met componist Peter Vigh in het vinden van ruimte voor spel in zijn compositie. Dit coachingstraject krijgt een vervolg in het Fast Forward programma.
- Laureaten van de Dutch Classical Talent (DCT) als Remy van Kesteren, Nora Fischer en Tobias Borsboom werden bij Oorkaan getraind in hun performance kwaliteiten door Katrien van Beurden en Dagmar Slagmolen. Makers als Annechien Koerselman, Toon Kuijpers en Erik van der Horst konden in de werkplaats hun ideeën voor een muziekvoorstelling voor kinderen testen en ontwikkelen.
- Pianist Tobias Borsboom (winnaar DCT 2015) wordt door Dagmar Slagmolen geregisseerd in de nieuwe productie “Meneer Tobias en het Zwarte Monster” die op 30 juni 2016 in het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht van Janine Jansen in première gaat. Tobias krijgt daarnaast bewegingstraining van mimespeler Gerindo Kartadinata.

6.7 SAMENWERKINGSPARTNERS

De ontwikkeling van topmusici die meer willen dan alleen musiceren en het coachen van makers die interesse hebben om de Oorkaan-methode aan te leren, is een rol die Oorkaan ook door anderen krijgt toebedeeld.

• Conservatorium van Amsterdam

Het Conservatorium van Amsterdam heeft Oorkaan gevraagd mogelijkheden te creëren om kennis te maken met het spelen en maken voor een jong publiek, bijvoorbeeld door conservatoriumstudenten in een werkplaatssetting te plaatsen; zij worden dan door Oorkaan-makers getraind in speltechnieken nodig voor de Oorkaan-methode en ervaren hoe het is om voor jong publiek te spelen. Daarnaast betreft Oorkaan conservatoriumstudenten bij het ontwikkelen en begeleiden van educatieve activiteiten. De jonge musici krijgen de kans om als instrumentalist samen met de workshopleiders van Oorkaan workshops op scholen te geven.

• Biënnale Academie

Het jonge cellotalent van de Biënnale Academie kan een plaats verwerven in de werkplaats van Oorkaan en/of trainingen krijgen in speltechniek en het spelen voor een jong publiek. Hoe dit vorm gaat krijgen, zal rondom de Cello Biënnale in oktober 2016 verder besproken en uitgewerkt worden.

• Pitches binnen het Junior Grachtenfestival

Met ingang van 2017 voegt het Grachtenfestival binnen het Pitchprogramma voor jonge musici en ensembles een extra pitch-mogelijkheid toe: een optreden op het Junior Grachtenfestival. Oorkaan neemt zitting in de jury en beslist mee wie de prijs ontvangt: een uitvoering tijdens het festival plus een werkplaatsweek bij Oorkaan in periode tussen februari en het festival in augustus. Zij krijgen training van een Oorkaan regisseur/choreograaf/mimespeler en van ervaren Oorkaan-musici, een training die de kwaliteit van de uiteindelijke voorstelling in het Junior Grachtenfestival ten goede zal komen.

6.8 OPEN INSCHRIJVINGEN WORKSHOPDAGEN

Doel is niet dat Oorkaan een opleidingsinstituut pur sang wordt: de activiteiten zullen altijd gericht blijven op toepassing van de Oorkaan-methode en het ontwikkelen van makers en musici die de potentie hebben in de nabije toekomst bij Oorkaan ook zelf te maken of te spelen. Wel zijn er plannen in het kader van het cultureel ondernemerschap om open trainingdagen aan geïnteresseerde musici aan te bieden die tegen betaling deel kunnen nemen aan workshopdagen. Dit zal dan minimaal een kostendekkende activiteit worden met een bescheiden verdienmodel.

7. TOELICHTING OP DE BEGROTING, KENGETALLEN EN DEKKINGSPLAN

De ingediende begroting is gebaseerd op de afgelopen drie jaren. De wijzigingen ten opzicht van de huidige exploitatie zijn:

Stijging baten:

- De FPK subsidie blijft ongeveer gelijk en is berekend op 20 voorstellingen in zalen vanaf 401 stoelen met een EIQ van 45% en 60 voorstellingen in zalen tot 400 stoelen met een EIQ van 40%.
- Daarnaast opteren wij voor de talentontwikkelingsbijdrage van 20% over de subsidie voor de reguliere activiteiten.
- De toekenning van de aangevraagde publieke subsidie bij het AFK, met een verhoging van €45.000 t.o.v. dit kunstenplan, is nog onzeker daar de besluitvorming nog niet is afgerond, daarbij aangetekend dat er in Amsterdam sprake is van een overschot aan aanvragen ten opzichte van de beschikbare middelen.
- Stijging van de directe opbrengsten. Na het bereiken van het bepaalde plafond (max. aantal te verkopen voorstellingen tegen gesubsidieerd tarief) kunnen voorstellingen voor minimaal de kostprijs gekocht worden door de podia.
- De ambitie voor sponsoropbrengsten staat op € 75.000 voor het eerste jaar, met een groei naar €100.000,-. Dit is hoog en die uitdaging gaan wij aan, gezien Oorkaans kern, muziek voor kinderen en educatie, op dit moment bij politiek en de media in de schijnwerpers staat.

Daling baten:

Daling van €19.500 uit private fondsen is een conservatieve inschatting. Voor de seizoenen 2013/2014, 2014/2015 en 2015/2016 was onder meer sprake van een meerjarige impulssubsidie ten behoeve van educatie van het VSB Fonds.

Stijging Lasten:

- Beheerslasten personeel met € 50.000 waarvan € 30.000 gereserveerd voor sponsor/particuliere fondsenwerving en € 20.000 voor reparatie salarisniveau en uitbreiding FTE van het Oorkaan team.
- Beheerslasten materieel met € 11.000 waarvan € 7.000 bedoeld is voor kosten fondsenwerving/marketing voor o.a. vriendjes en € 4.000 nodig is voor achterstallig inventaris.
- Activiteitenlasten totaal een € 147.000 hoger voor reparatie honoraria musici, makers en ontwerpers, aanpassing materiaalkosten producties en de Sturm&Drang programmering.
- Ook stijging van educatiebudget van € 16.376 compensatie voor de lage uitkoopsommen van schoolvoorstellingen, het uitbreiden van de marketing-educatieve activiteiten als randprogrammering bij vrije voorstellingen (de Oorkaan-beleving) en het organiseren van vervoer van schoolkinderen voor moeilijke locaties.

Amsterdam, 29 februari 2016