

1) Missie en hoofddoelstelling

Jazz in Motion is de artistieke basis van twee vooraanstaande Nederlandse musici; saxofonist Yuri Honing, en drummer Joost Lijbaart. In hun samenwerking die terug gaat tot 1985 inspireren en ondersteunen zij elkaar muzikaal en zakelijk binnen langdurige samenwerkingsverbanden die zich kenmerken door een uniek eigen geluid gecombineerd met een niet aflatende ondernemingsdrang. De stichting is in het leven geroepen om de nationale en internationale muzikale ambities van bovengenoemde musici te realiseren. De stichting organiseert concerten en produkties die opvallen door kwalitatief zeer hoogstaande oorspronkelijke muziek met een sterke internationale uitstraling. (<http://cultuurtop100.nrc.nl/>).

In hoeverre zijn uw missie, hoofddoelstelling en kernactiviteiten nu anders dan vier jaar geleden?

Welke ontwikkelingen zijn hierop van invloed geweest?

Jazz in Motion heeft zich in twintig jaar tijd ontwikkeld van een organisatie met een onbeperkt blikveld en activiteiten op allerlei gebieden, zoals wereldmuziek, jazz, educatie en albumreleases tot een organisatie met een veel helderder focus die zich richt op minder verschillende activiteiten en meer op diepgang en kwaliteit.

Doordat het culturele veld totaal is veranderd in de afgelopen jaren voelt Jazz in Motion zich geroepen zich te richten op de culturele noodzaak kwaliteitsmuziek te produceren voor een breed publiek, breed in een verbindende zin. Hierbij dient tegelijkertijd opgemerkt te worden dat er een valse gelijkstelling kan zijn tussen toegankelijk en commercieel; er is een noodzaak topkwaliteit te leveren en dit eist fulltime toewijding. Zonder subsidie is dit niet mogelijk, ook niet met een publiek zo breed als Jazz in Motion bereikt. Export blijft essentieel als je werkt in een relatief klein land als Nederland en de nu aangesloten groepen hebben een onberispelijke internationale reputatie die de heftige competitie in Europa en ver daarbuiten aankunnen. De missie van Jazz in Motion is dan ook om met een beperkt aantal groepen de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren naar internationale maatstaven.

Terugblik

Jazz in Motion vormde tot 2012 de artistieke basis van Yuri Honing, Joost Lijbaart en Tony Overwater. De afgelopen 4 jaar zijn de muzikale activiteiten van Tony Overwater meer los komen te staan ten opzichte van de muzikale activiteiten van Yuri Honing en Joost Lijbaart. Daarom hebben zij besloten om hun organisatorische band te verbreken. Dit in tegenstelling tot hun vriendschappelijke en muzikale band. De oorzaak hiervan is een natuurlijk muzikaal verloop waarbij het belang en prioriteiten van de verschillende groepen centraal stond.

Jazz in Motion richt zich nu op twee belangrijke hoofdgroepen die de essentie vormen van de organisatie. Het Yuri Honing Acoustic Quartet en de groep Batik. Dit om de muziek een kans te geven nog meer te verdiepen en te groeien, een nog meer persoonlijke signatuur te krijgen en zo onze (inter)nationale positie te verbeteren. Een verbindende factor in beide groepen is pianist Wolfert Brederode met wie Lijbaart al sinds 2005 een duo heeft. Zowel het Yuri Honing Acoustic Quartet als Batik zijn de afgelopen 4 jaar zowel nationaal als internationaal bijzonder actief gebleken (zie speellijst). Hiernaast zullen Honing en Lijbaart samenwerkingsverbanden aangaan met een meer projectmatig karakter.

2) Artistieke uitgangspunten

Honing en Lijbaart behoren beiden tot een belangrijke stroming en generatie in de Nederlandse Jazzmuziek; de lichting musici die als eerste na de richtingenstrijd tussen improvisatie- en traditionele jazzmusici een succesvolle, genre-overstijgende hedendaagse Jazzstroming ontwikkelde en die internationaal hoog in aanzien staat. Kenmerkend voor deze stroming is het omarmen van zowel improvisatiemuziek, jazz, pop, klassieke muziek en wereldmuziek en dit te smeden tot een nieuwe vorm van jazz waarbij stijlen vanuit de binnenkant worden benaderd. Lijbaart en Honing zijn twee belangrijke in het oog springende exponenten van deze generatie.

Voorbeelden uit het verleden hiervan waren het album Star Tracks van het Yuri Honing trio (hitalbum uit 1996 met uitsluitend popsongs), Honings duo met pianiste Nora Mulder (eerste instrumentale versie van Schubert's Winterreise), Phase Five (samenwerking met Popmusici) de groepen Oriënt Express (samenwerking met Arabische musici), Wired Paradise (instrumentale rock) en de met een Edison bekroonde opname met de inmiddels overleden pianolegende Paul Bley (en verder met Gary Peacock

en Paul Motian). De hoge mate van samenwerking tussen hen, zowel muzikaal als zakelijk, de eigenheid en hun niet aflatende creatiedrift en ondernemingslust heeft al geleid tot een Boy Edgar Prijs, een Edison, een gouden CD en talloze andere prijzen en nominaties. Nationaal en internationaal geprezen, reizen zij al meer dan 25 jaar de wereld rond en vormen een belangrijk cultureel exportproduct voor de Jazz in Nederland.

Yuri Honing Acoustic Quartet

Artistieke omschrijving

Sinds 2008 leidt Yuri Honing het Yuri Honing Acoustic Quartet, een groep die vanaf 2012 de belangrijkste groep is van Honing en waarbinnen hij als componist en solist optimaal functioneert. (met Wolfert Brederode, Gulli Gudmundsson en Joost Lijbaart). Honing werkt door de complexiteit van het repertoire niet met vervangers.

De vele liefdes die Honing heeft gekend startte met Oude muziek (Pergolesi, Purcell, Monteverdi, Handel & Bach), Jazz (Lester Young, Duke Ellington, John Coltrane, Dewey Redman, Wayne Shorter en Jan Gabarek), Arabische muziek (Oum Kalthoum, Mohamed Abdel Wahab en Fairuz) en eindigde met Pop en Rock idolen (Iggy Pop, Johnny Cash, David Bowie, Nick Cave e.v.a.). Door zich voortdurend te richten op de sterke kanten van de diverse disciplines ontwikkelde Honing een unieke sound en taal waarbij hij langzamerhand van virtuoos saxofonist doorontwikkelde tot een instrumentalist die zich welhaast een vocalist kan noemen (* kop VK interview). De composities van Honing vormen het sculptuur van zijn universum waarbij de vele invloeden zo diep zijn verwerkt dat ze nog nauwelijks te separeren zijn (* VK 2012: 'True is een van de mooiste Nederlandse jazzcomposities'). Tegelijkertijd vond Honing het zijn grootste uitdaging om concessieloze muziek van onberispelijke kwaliteit en onderscheidingsvermogen te communiceren aan een zo breed mogelijk internationaal publiek (*kop Parool, NRC top 100), waarbij zijn albums steeds sterker gelinked werden met beeldende kunst en literatuur (* Joost Zwagerman's libretto voor Desire).

De groep onderscheidt zich door een buitengewone discipline aan de dag te leggen waarbij opvallend is hoe dicht de musici bij de achtergrond van Honing staan. Allen hebben behalve een klassieke, ook een jazz en pop achtergrond en de indrukwekkende instrumentbeheersing wordt uitsluitend dienstbaar ingezet.

Het is Honings streven om in de komende jaren nieuwe platformen te ontwikkelen die met name het Europees Panorama in historisch en futuristisch perspectief plaatsen met gebruikmaking van de unieke sound die de groep de afgelopen jaren zo zorgvuldig heeft ontwikkeld. Na het hoogst succesvolle album *Desire* (*vijf sterren recensie en album van het jaar - Parool, best verkochte Nederlandse jazzalbum 2015 - Concerto, Jazzcenter) dat *verlangen* als thema heeft gaat Honings zoektocht verder naar andere diepe bronnen van het menselijk bestaan: *Heldendom*, *Germania* (Goldbrun) en *Dutch Noir*.

Ook zal de groep een samenwerking aangaan met het Nederlands Blazers Ensemble rond de ontdekking van Hubert de Blanck, een van oorsprong Rotterdamse componist die in Havana het eerste conservatorium van Cuba heeft opgezet en een indrukwekkend repertoire achterlaat dat tot nu toe nooit goed is bestudeerd en uitgevoerd. Dit is met name zo interessant omdat er, voor een Cubaanse omgeving, betrekkelijk weinig elementen uit de Latin traditie zijn terug te vinden.

Verder staat er een plan klaar voor samenwerking met de inmiddels internationaal doorgebroken dirigent Vincent de Kort die vorig jaar sensationeel succes had in St Petersburg, om recent repertoire van Honing serieus te laten orchestreren en een aantal concerten te doen met de philharmonie Zuid-Nederland voorheen Brabants Symfonie Orkest en Limburgs Symfonie orkest) in samenwerking met het kwartet.

Tot slot blijft de wederzijdse waardering tussen Honing en 's lands beste blokfluitist Erik Bosgraaf groot. Na de herinterpretatie van Bach's Brandenburgse concerten op het album *Terminus* (Brilliant Classics - **** Tim Sprangers, Volkskrant) zoeken Bosgraaf en Honing in combinatie met slagwerker Lijbaart verder in het repertoire van Monteverdi. Hierbij staat een samenwerking gepland met koor (Monteverdi festival, Amersfoort). Naast een heruitgave van *Terminus* op vinyl zal ook dit project opgenomen en uitgegeven worden door Brilliant Classics. Bosgraaf en Honing hebben een oor voor klankethiek en hoewel de bezetting van sopraansaxofoon, blokfluit en slagwerk ontoegankelijk lijkt, zijn de reacties van het publiek, dat in groten getale op deze concerten afkomt, uitermate positief.

Honing's jaarlijkse muziekfestijn Winterreise, ('een oudejaars conference in noten samengevat' – Parool) al acht edities in de Grote zaal van Paradiso, zal wederom een onbegrensd beeld blijven geven van zijn muzikale interesse en palet en, zoals ieder jaar, zorgen voor beroering en verrassing met

onverwachte samenwerkingsverbanden voor een publiek tussen de 18 en 88 jaar. Honing werkt in samenwerking met Paradiso aan een vervolg vanaf 2017.

Batik

Joost Lijbaart werkt al sinds 2005 samen met pianist Wolfert Brederode en richtte samen met hem in 2012 de groep Batik op; een groep die deels voortvloeide uit zijn duo met Brederode. In 2014 werd het album *Headland* gereleased. Lijbaart zocht een samenwerking met de wereldberoemde Nederlandse kunstenaar Claudy Jongstra voor de cover van het album dat uitermate goed werd ontvangen(****De Volkskrant en AD). De groep bouwt verder op het idee van het duo ('samen vormen ze als het ware een nieuw instrument', P.F. Thomése 2006): het laten samensmelten van de verschillende instrumenten tot één geheel. Net als bij het werk van Jongstra worden veel lagen over elkaar gelegd waardoor er een nieuwe manier van collectief improviseren ontstaat. (Trouw: 'Het kwartet Batik brengt een nieuwe opvatting van jazz ten gehore'). De muziek is uitermate beeldend en past perfect bij Lijbaarts unieke manier van spelen waar naast ritme veel plaats is voor kleur en ruimte. Batik, dat samen met het Yuri Honing Acoustic Quartet de twee kerngroepen vormt van *Jazz in Motion* en waarbinnen Brederode een sterk verbindende rol speelt, zal volgend jaar een nieuw album uitbrengen gevolgd door optredens in binnen- en buitenland.

Under the surface

Under the surface is een project van Joost Lijbaart. In 2017 zal hij een nieuw eigen album opnemen met een aantal jonge musici waaronder gitarist Bram Stadhouders en één van zijn vaste speelpartners Wolfert Brederode. Het album zal sterk gericht zijn op improvisaties die voortkomen uit Lijbaarts open manier van spelen met veel aandacht voor ruimte en klank. Het idee en de behoefte om een sterk vrij benaderd album op te nemen en concerten te geven met een groep jonge musici zonder vaste composities bestond al veel langer bij Lijbaart waarbij de muziek 'achter de muziek' wordt onderzocht (wat gebeurt er als vormen worden ontleed, binnenstebuiten gekeerd of het moment wordt gezocht 'voordat' de muziek zelf is ontstaan). Lijbaart zal een aantal duo's met Brederode opnemen maar ook de dialoog aangaan met zichzelf en binnen duo, trio en kwartetbezettingen met verschillende jonge musici. Lijbaart heeft in 2015 al veel geëxperimenteerd met dit format, er is al een proefopname gemaakt waarbij er is samengewerkt met Rhapsody sound and vision in Hilversum waarvan een deel zal worden uitgebracht

voor het high-end label Sound Liaison. In 2016 zal het muzikale idee verder worden uitgewerkt en staat er een CD opname gepland, gevolgd door een serie presentatieconcerten. Vervolgens zal er een ‘pool’ van musici uit de jongere generatie om Lijbaart worden gevormd waarbij verder zal worden geëxperimenteerd met verschillende improvisatievormen.

Werkwijze en productie

Yuri Honing is als bandleider verantwoordelijk voor de logistiek, repetities, het schrijven van nieuw repertoire en het artistiek richting geven van het Yuri Honing Acoustic Quartet. Lijbaart heeft deze rol binnen de groep Batik. Toch zijn de invloeden van de andere bandleiden in het Yuri Honing Acoustic Quartet zwaarwegend. Pianist Wolfert Brederode en drummer Joost Lijbaart met wie Honing al meer dan 30 jaar samenwerkt zijn tevens essentieel voor het groepsgekluid. Het ontwikkelen van de muziek en de planning van repetities komen tot stand in overleg met elkaar. Met Batik wordt projectmatig gewerkt aan repertoire waarbij Lijbaart en Brederode in 2016 nieuwe muziek zullen schrijven voor het nieuwe album dat in 2017 zal uitkomen.

Verkoop en beoogd speelplan

Omdat Honing voortdurend zijn publiek verbreedt en vergroot en tegelijkertijd het jazzcircuit kreunt en steunt onder de huidige tijdsgeest staat er een grote theatertournee geboekt in Nederland in de eerste drie maanden van 2017. Op het moment van dit schrijven staan er reeds 25 concerten. Onder de titel ‘Het verlangen van Honing’ start de tournee in Januari 2017. De verwachting is dat Honing in de komende jaren dan ook met regelmaat te horen zijn in de Nederlands theaters naast zijn aanzienlijke activiteiten in het jazzcircuit binnen en buiten de landsgrenzen.

Joost Lijbaart zal zowel het Yuri Honing Acoustic Quartet als Batik in het podiumcircuit verkopen. Zijn 30-jarige ervaring als boeker en zijn enorme internationale netwerk staan garant voor voldoende boekingen in het gestelde circuit. Voor de CD-productie ‘Under the Surface’ zal Lijbaart een aanvraag indienen bij het Sena Muziek Produktiefonds en zal er een crowdfunding worden gestart. Verkoop van de concerten is geheel in eigen hand.

De verkoop van het project met het Nederlands Blazers Ensemble zal in overleg gaan met de betreffende organisatie.

Doelgroepen

In Nederland is de doelgroep midden en hoog opgeleid publiek in de leeftijd tussen de 25-65 jaar. Dat de muziek een steeds groter wordende groep vrouwen aanspreekt is een positief aspect. Internationaal zullen we, omdat de groep in zo veel verschillende landen optreedt ook veel jongeren bereiken. Veel festivals zijn voor lokaal publiek toegankelijk waarbij wij spelen voor mensen tussen de 8 en 80 jaar uit alle lagen van de bevolking. In veel landen is het normaal dat bezoekers van muziek festivals minder genre-gericht zijn dan in Nederland. Festivals hebben een multi-disciplinaire programmering wat een grote verscheidenheid aan bezoekers trekt. Veel grote buitenevenementen trekken door het open en toegankelijke karakter ook gezinnen aan. Tijdens workshops in het buitenland wordt ook veel gewerkt met kinderen, vluchtelingen en studenten.

Het publiek dat de concerten van Batik bezoekt is divers en extraordinaar. Mensen die gewoonlijk niet snel met moderne jazz in aanraking komen zijn door het toegankelijke en beeldende karakter van de groep verrast. In het reguliere clubcircuit richten wij ons naast het gangbare jazzpubliek meer op jongeren en studenten. Daarbij vinden ook enkele concerten plaats op poppodia. Door de samenwerking met Jongstra is er bovendien een opening gecreëerd in het museum circuit (o.m. het Fries museum). Voor de komende jaren willen we onze doelgroepen sterk verbreden. Dit betekent in Nederland dat we ons onder andere door de op handen zijnde theatertournee naast ons gangbare publiek ook zullen richten tot een algemener publiek dat minder affiniteit heeft met jazzmuziek.

Internationaal wil Jazz in Motion zich sterk richten op de Europese en Japanse markt en de daarbij behorende doelgroepen. Zowel in Europa en Japan staan de festivals veel dichterbij een jonger en meer op popmuziek gericht publiek. Meer concerten in dit segment leidt tot een vergroting van onze doelgroepen door vele jongeren die op deze festivals afkomen waardoor er een op de toekomst gerichte achterban ontstaat.

Marketing Nederland

De marketing rond het Yuri Honing Acoustic Quartet in Nederland is sterk ontwikkeld mede dankzij Honing's uitstekende relatie met de media. Hij is een veel terugkerende gast bij TV programma's zoals DWDD, Podium Witteman en Vrije Geluiden en er is goed contact met de schrijvende pers waardoor nieuwe produkties makkelijk onder de aandacht kunnen worden

gebracht. Voor de nieuwe CD-release theatertournee van de groep in de periode 2017 en 2018 in Nederland zal er een uitgebreid marketingplan komen waarbij alle nationale schrijvende pers en landelijke media zullen worden benaderd. Er komen posters, flyers en het programma gaat mee in alle publiciteit van de theaters zelf. De premiere zal op 21 januari 2017 in de Kleine Komedie te Amsterdam zijn.

Om de fanbase nog meer uit te breiden gebruiken we tijdens de concerten vrijwilligers die namen en e-mail adressen verzamelen. Naast de platenwinkels, Itunes en Spotify wordt ook met speciale acties de muziek onder de aandacht gebracht zoals het publiceren van tour-blog en video's en veel gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter. Belangrijke concerten krijgen extra aandacht d.m.v. advertenties (digitaal en analoog) en interviews.

Ook zal Jazz in Motion vanaf 2017 vier maal per jaar een papieren en digitale nieuwsbrief versturen naar haar fanbase. Hierbij valt nog op te merken dat vrijwel alle zalen op dit moment uitverkocht zijn.

Verder is een sterk extra punt ook in Batik de status van Wolfert Brederode, die als enige Nederlander een platencontract bij het beroemde label ECM heeft. Bovendien versterkt zijn netwerk de marketing en promotie van zowel de concerten van het Yuri Honing Acoustic Quartet als Batik.

Naast alle standaard marketing en promotie die door de podia zelf zal worden uitgevoerd voor het project 'Under the Surface' van Lijbaart zal ook het netwerk van de deelnemende jonge musici zelf worden benut waarbij veelvuldig gebruik zal worden gemaakt van alle moderne sociale media. Daarnaast richten we ons met dit project ook direct op de (inter)nationale high-end markt vanwege de opnamen die reeds zijn gemaakt en worden gedistribueerd door Rhapasody en Sound Liaison. Deze marketing zal al in 2016 zijn ingezet voor de werkelijke CD-opname in 2016 en presentatieconcerten in 2017.

Marketing Buitenland

Marketing in het buitenland gaat deels via externe promotors die we in het verleden hebben ingehuurd voor belangrijke concerten in o.a. Londen, Berlijn en Tokyo, deels door de podia en festivals zelf en waar mogelijk benaderen wij zelf actief de pers (all about jazz, down beat, jazz podium, jazz thing) en werken we met advertenties in deze bladen.

Planning

In principe spelen het Yuri Honing Acoustic Quartet en Batik het gehele jaar. Afhankelijk van bepaalde festival-boeking en tournees in het buitenland wordt per jaar een planning gemaakt. Voor de nieuwe albumrelease van het Yuri Honing Acoustic Quartet is een speciale periode gereserveerd van Januari tot en met Maart 2017 in Nederland gevolgd door internationale tournees. Het kwartet heeft na 5 jaar elke jaar in Azië te zijn geweest vaste grond onder de voeten in China, Japan, Zuid-Korea en India en is de afgelopen jaren elk jaar in Oktober en November in deze landen geweest voor optredens op diverse festivals. Wij zullen dit de komende 4 jaar gaan intensiveren. Voor Japan hebben wij inmiddels een uitgebreid netwerk van promotors.

Planning 'Under the Surface'

2016 uitwerking muzikaal plan en financiering voor de CD opname.

2017 – 2018 eerste concerten in Nederland

2019 – 2020 uitwerking en meerdere concerten met verschillende musici uit de jongste generatie.

Beschrijving op hoofdlijnen van de activiteiten in de periode 2019-2020

De grootste uitdaging in 2019-20 is de productie van Honing's eerste opera, Goldbrun.

Wat niet alleen een muzikaal maar ook visueel spektakel belooft te worden is een opera over heldendom. Deze tijd van verwarring, feitelijk het nieuwe interbellum, zwakke politieke leiders, terreur en vluchtelingenstromen vraagt om een antwoord vanuit de kunsten. Deels geïnspireerd op Germania (w.o. Richard Wagner en zijn leerling Richard Strauss) en Griekse mythologie werkt Honing aan een dramatisch werk met vele verwijzingen naar de geschiedenis van Centraal Europa en de oorspronkelijke verhalen van de gebroeders Grimm en H.C. Andersen.

In een setting van ensemble en groot orkest, met de saxofoon als leidende stem zal onder leiding van dirigent Vincent de Kort en met hulp van orkestrator Wolfert Brederode een lang gekoesterde droom in vervulling gaan.

Ook zal het internationale project Dutch Noir van start gaan: een nieuw album van het Yuri Honing Acoustic Quartet gecombineerd met installaties van jonge bijna doorgebroken kunstenaars over de duisterheid van alle tijden en Hollandse identiteit.

Op diverse lokaties in Amsterdam, Europa en Hong Kong zal het publiek kunnen kennismaken in drie dimensies wat Honing hierbij voor ogen heeft.

Een totaalervaring met verwarrende elementen en dwaalsporen, video art en natuurlijk heel veel muziek.

3. Plaats in het veld en bijdrage aan pluriformiteit

Exemplarisch voor Jazz in Motion zijn de langdurige samenwerkingsverbanden (niet alleen tussen Lijbaart en Honing) maar ook tussen alle andere groepsleden. Deze kasteelconstructie is zeldzaam in het jazz en geïmproviseerde muziek circuit. Reden hiervoor is de uitgesproken voorkeur van Jazz in Motion om altijd de diepte op te zoeken met top musici die bereid zijn zich te commiteren en ingesteld zijn op lange termijn projecten. Weinig Nederlandse musici hebben zo'n uniek en langdurig samenwerkings verband opgebouwd als Yuri Honing en Joost Lijbaart. Al 30 jaar lang staan zij garant voor een ongekend niveau. Hierbij is het opmerkelijk hoe vaak specifieke projecten navolging vinden door collegae zoals Oriënt Express, mix jazz en Arabische muziek, 2001, Wired Paradise, mix jazz en rock 2006, Duo Lijbaart / Brederode, piano-drums, 2005 en Desire, mix van jazz en renaissance muziek 2015).

Honing's unieke tenorgeluid is tot in de verste uithoeken van de wereld bekend, erkend en enig in zijn soort. (*'One of the most creative, fearless and alert saxophonists of the moment'* - The Times *) Voorbeelden de afgelopen 3 jaar van Lijbaart en Honing's onderscheidende vermogen waren o.a. de twee nieuwe albums van het Yuri Honing Acoustic Quartet True ('akoestische jazztaal van de 21e eeuw' – Jazzism 2012, 'One of today's trailblazers' Allaboutjazz over True) en de invloeden uit de renaissance muziek op het album Desire (2015, louter 4/5 sterren recensie's in alle landelijke dagbladen en uitgeroepen tot beste Nederlandse jazz album van 2015 – Parool December 2015).

Lijbaart maakte met zijn groep Batik in 2014 het album Headland dat door de nationale pers de hemel in werd geprezen (4/5 sterren Parool, Volkskrant, Trouw, Fries Dagblad).

Lijbaart werd naar aanleiding van zijn duo met Wolfert Brederode met recht een klanktovenaar genoemd (Trouw September 2006). Honing maakte in 2013 het baanbrekende album 'Terminus' met blokfluitist Erik Bosgraaf (winnaar Nederlandse muziekprijs 2013) waar invloeden van Bach's Brandenburgse concerten in combinatie met een elektrische grote bezetting werden omgesmeed tot volstrekt unieke muziek waarbij een genrekader onvindbaar is (****Volkskrant). Honing werd in het juryrapport van de Boy Edgar prijs 2012 een 'veroorzaker' genoemd. 'Een muzikant die niet alleen op een onderscheidende wijze concerten geeft of CD's maakt, maar dankzij wie ook nieuwe dingen ontstaan'. Honing en Lijbaart vormen zo een belangrijke schakel in de 'muziekketen' in Nederland. Door hun ervaring, achtergrond en compromiloze ondernemingsdrift zijn zij een voorbeeld voor veel jonge music en hebben de afgelopen 20 jaar een nieuwe standaard gezet voor veel andere musici. Zij vormen tevens een belangrijk boegbeeld van de Nederlandse cultuur, zowel in Nederland als daarbuiten. Met vele concerten in meer dan 90 landen zijn ze bijzonder zichtbaar in het nationale en internationale circuit. Zij treden op op uiteenlopende podia variërend van de podia in het reguliere jazz-circuit tot kerken, kamermuziek-podia en grote festivals en hebben internationaal vaste voet aan de grond gekregen. Weinig musici zijn zo persoonlijk en emotioneel en putten zo direct uit hun eigen leven en achtergrond als Honing, wat terug te zien is in de wereldwijde concertaanvragen, de publieke opkomst, recensies en waardering van collegae uit alle disciplines. ('Great music and a great band' – James Carter over Yuri Honing tijdens een gezamenlijke tournee door India).

Samenwerkingen/publieksbereik

De concerten van Jazz in Motion zijn uniek omdat kwalitatief hoogstaande muziek, enig in zijn soort, wordt gekoppeld aan toegankelijkheid en een enorm groot en divers publieksbereik. Vanaf de oprichting is men gaan kijken naar hoe er een bijdrage geleverd kon worden aan de hand van bestaande tradities in combinatie met nog niet bestaande tradities. Hierdoor werd en wordt niet alleen vernieuwende muziek geproduceerd maar worden tegelijkertijd nieuwe publieksgroepen aangeboord. Een goed voorbeeld hiervan is Orient Express; een samenwerking tussen Libanese en Irakese musici met het Yuri Honing Trio. Dit leverde niet alleen een unieke mix op van westerse en Arabische tradities maar ook concertseries in Nederland en het Midden Oosten, waarbij aangemerkt kan worden dat in het Midden Oosten de concerten over het algemeen plaatsvonden voor de lokale

bevolking. Ook wordt er altijd gekeken naar nieuwe podia, zowel in binnen- als in buitenland waarbij sprake is van een gezond ondernemersrisico; er worden concerten geboekt op plekken en met promotors die we nog niet kennen, soms is (een deel) van een tournee een investering die op de korte termijn niet zo veel oplevert maar op de langere termijn wel (o.a. Yuri Honings samenwerking met de Indiase zangeres Sumitra). Honing geeft jaarlijks een concert in de grote zaal van poptempel Paradiso onder de naam Winterreise. Met een programmering die zowel klassieke musici, Jazzmusici als de jongste generatie popmusici aan zich bindt, bereikt hij een bijbehorend publiek uit alle lagen van de bevolking. Jazz in Motion blijkt een trendsetter op diverse gebieden zoals de premières (instrumentale versie van Schuberts Winterreise), ongebruikelijke bezettingen (duo Lijbaart – Brederode en bewerkingen van Bachs Brandenburgse Concerten (Honings samenwerking met blokfluitist Erik Bosgraaf), Internationale samenwerkingen zoals Honing met pianist Craig Taborn), aansluiting met de jongste generatie popmusici (Honings Phase Five met onder andere Janne Schra, Leine en Sarah Bettens, en de samenwerking van Joost Lijbaart met o.a. de jonge gitarist Bram Stadhouders. Dit alles is niet onopgemerkt gebleven toen Honing in 2012 werd onderscheiden met de VPRO/Boy Edgar prijs.

4. Ondernemerschap

Waarborgen kennis, bedrijfsvoering en ondernemersrisico

Jazz in Motion onderscheidt zich van andere organisaties door een bredere kijk op het muziekveld, een goede verhouding tussen subsidieondersteuning en inkomsten, een groot publieksbereik, een grote hoeveelheid concerten – breed geprogrammeerd in heel Nederland. Jazz in Motion onderscheidt zich bovendien door haar internationale aanzien. Al 25 jaar toeren de groepen van Honing en Lijbaart over de hele wereld met veel succes. Het internationale netwerk dat JIM hiermee heeft opgebouwd in de wereld is enig in zijn soort, onomstreden en heeft de weg vrijgemaakt voor vele andere Nederlandse ensembles. Hierin valt op te merken dat Jazz in Motion altijd hoge ambities heeft en veel risico neemt om haar projecten te realiseren. Dit kunnen we staven met al onze speellijsten en dit citaat uit het Jury rapport van de Boy Edgar prijs 2012 over Yuri Honing. ‘De initiatieven die Honing heeft genomen in de afgelopen 20 jaar getuigen van zijn vermogen om ingewikkelde projecten te realiseren en daarmee ook succes en erkenning te oogsten. Voor zijn doorzettingsvermogen heeft de jury grote bewondering. Een kwaliteit die ook valt af te leiden aan de volharding

waarmee hij de wereld rondtoert en enorme afstanden overbrugt om maar overal – ook in minder aantrekkelijke omstandigheden - te kunnen optreden.’ Lijbaart en Honing hebben inmiddels in meer dan 90 landen opgetreden en door hun durf en ondernemingslust de weg vrij gemaakt voor vele Nederlandse groepen naar gebieden en landen die voorheen volstrekt gesloten waren. Een tweede voorbeeld van ondernemersrisico zijn de uiteenlopende projecten en groepen waar Lijbaart en Honing de afgelopen jaren leiding aan hebben gegeven. Hierin wordt nooit voor de ‘makkelijke weg’ gekozen maar wordt er altijd vanuit de noodzaak nieuwe scheppende waardevolle muziek te creëren gewerkt. Of dit nu gaat om de samenwerking met de Indiase zangeres Sumitra (2008, 2011, 2015), de samenwerkingen met musici uit andere disciplines (Nora Mulder, Erik Bosgraaf) of het uitbrengen van hoogwaardige albums waarvoor bijvoorbeeld in het geval van het album ‘True’ van het Yuri Honing Acoustic Quartet naar Berlijn moest worden afgereisd. Ook de succesvolle crowdfunding-actie van Lijbaart voor de financiering van het debuut album Headland van Batik is een voorbeeld van goed ondernemen.

De samenwerking tussen Honing en Lijbaart is een begrip geworden van standvastigheid, eigenheid, doorzettingsvermogen en zich steeds vernieuwend ondernemerschap. Kennis in de bedrijfsvoering is de afgelopen 25 jaar zorgvuldig opgebouwd en gearhiveerd door Lijbaart en Honing. Met recht kunnen zij als ondernemende musici bogen op een enorm, zelf opgebouwd, netwerk dat zich nog steeds uitbreidt en verdiept.

Financieringsmix

Jazz in Motion streeft er altijd naar een zo hoog mogelijke opbrengst te genereren met zo min mogelijk ondersteuning. Eigen inkomsten worden in eerste instantie gewonnen uit de uitkoopsommen van de geboekte concerten. Door de status van Lijbaart en Honing leveren de uitkoopsommen voldoende op voor de gages van de musici. Voor het buitenland geldt over het algemeen dat de ondersteuning gebruikt wordt voor reis- en eventueel extra verblijfskosten, daar subsidie zelden gebruikt wordt voor de gages; deze moeten betaald worden uit de uitkoopsommen die de podia bieden. Belangrijk hierbij is op te merken dat het internationale veld uitgaat van dit type ondersteuning, niet alleen bij Nederlandse groepen maar ook bij andere Europese en Amerikaanse aanbieders. Bij een financieringstekort wordt in eerste instantie gekeken of er bezuinigd kan worden op de kosten, daarna op de gages en wordt, indien nodig, contact opgenomen met de Nederlandse Ambassade, waar Jazz in Motion wereldwijd een uitstekende relatie mee

heeft. In sommige gevallen kunnen particuliere sponsors meehelpen. Bij het jaarlijkse Winterreise-festival zijn al meer dan eens particuliere bedrijven met succes benaderd voor noodzakelijke aanvullende ondersteuning (merkrechtskantoor KSMV, communicatie bureau TROI, pianobedrijf Clavis). Voor het festival Winterreise zijn verder diverse fondsen benaderd (VSB fonds, Fonds 21 (voorheen SNS Reaal), Prins Bernhard Cultuurfonds, AFK) en hebben genoemde fondsen in het verleden het festival met enige regelmaat ondersteund.

Visie op het werven van private middelen

Jazz in Motion werkt non-stop aan netwerkvergroting en probeert bedrijven te verbinden aan de uitgangspunten van onze muziek en initiatieven. Hierbij wordt net als in de Gouden Eeuw nauw samengewerkt tussen het bedrijfsleven en de Kunsten. De afgelopen jaren heeft Jazz in Motion laten zien dat het mogelijk is particuliere bedrijven aan ons te verbinden en in de komende jaren zullen wij op deze voet verder gaan. Hierbij moet vermeld worden dat private middelen niet altijd in geld worden vertaald maar soms ook in diensten. (KLM, Qatar Airways, Cuppaz). Voor de komende jaren gaan we meer inzetten op lange termijn verbintenissen met zowel grote internationale bedrijven (Deloitte) als kleinere, soms zelfs lokale ondernemingen. (Siliconezone, Hong Kong).

Kostenbesparing

Om kosten te besparen heeft Jazz in Motion op dit moment geen kantoor, noch vaste medewerkers en het huidige bestuur zet zich onbezoldigd in. Jazz in Motion werkt met een zo klein mogelijke vaste personeelsbezetting, voor administratieve en productionele ondersteuning (die Honing en Lijbaart de afgelopen 4 jaar zelf hebben gedaan) en zoekt per situatie contact met specialisten op het gebied van marketing, boekingen, vormgeving of anderszins. Zo kan er op maat hulp worden ingekocht en kan er steeds gebruik worden gemaakt van de meest actuele en toegespitste ondersteuning. Er wordt heel hard gewerkt met oog voor de minimalisering van de onkosten. De afgelopen 4 jaar heeft Jazz in Motion het zonder subsidie moeten stellen. Dit betekende dat Yuri Honing en Joost Lijbaart naast hun activiteiten als musici veel tijd hebben moeten besteden aan concertaquisitie, administratie, marketing en promotie. Gezien de speellijst van de afgelopen 4 jaar is dit wonderwel gelukt maar alleen omdat bovengenoemde heren buitensporig hard hebben gewerkt voor opmerkelijk weinig inkomen. Het toekennen van de subsidie betekent dat wij ons (nog)

meer kunnen richten op verdieping van de muziek, nieuwe speelmogelijkheden en samenwerkingsverbanden. Ten overvloede kunnen we vermelden dat Honing en Lijbaart ondanks alle successen van de afgelopen jaren geen uitzondering zijn op de uitkomsten van het onlangs gepubliceerde onderzoek van de Raad voor Cultuur over de inkomenspositie van kunstenaars in Nederland.

Governance Code Cultuur

Jazz in Motion is een 2 mans-bedrijf ondergebracht bij een stichting met een bestuur van 3 personen.

Code Culturele Diversiteit

Het bestuur van Jazz in Motion is tot stand gekomen op basis van beschikbaarheid, competentie en persoonlijke contacten. Hierbij hebben we niet gekeken naar afkomst, gender of anderszins en kunnen we vaststellen dat de samenstelling van Jazz in Motion afwijkt van de code culturele diversiteit. Wat betreft de activiteiten kunnen we vaststellen dat onze concerten overal ter wereld plaatsvinden voor mensen uit alle lagen van de bevolking zonder restricties voortkomend uit ras, afkomst, geslacht of inkomen. Daarnaast zijn samenwerkingsverbanden zoals met de Indiase zangeres Sumitra (2008, 2011, 2014) een schoolvoorbeeld van de Code. Naast haar opmerkelijke talent bleek zij bij de eerste ontmoeting al te moeten overleven in zeer slechte huiselijke omstandigheden (domestic violence). Door concerten met haar te organiseren werd het financieel mogelijk gemaakt om haar in samenwerking met de Indiase organisatie Virasat Foundation een appartement te faciliteren waar ze in alle veiligheid haar talenten verder kon ontwikkelen. Sumitra heeft inmiddels een glorieuze carrière weten op te bouwen. Ook hebben wij in het verleden veel opgetreden in Palestijnse vluchtelingenkampen in Syrië (dit was vóór de burgeroorlog) en laten geen mogelijkheid onbenut om tijdens onze tournees extra (en soms ook gratis) concerten en workshops te geven aan kansarme kinderen (onder andere muziekschool in Soweto, Zuid Afrika 2015, weeshuis in Batumi, Georgië 2013 en achterstandswijken in St Cruz en la Paz, Bolivia).

4b Publieksbenadering

Op dit moment wordt wereldwijd opgetreden in het zogenaamde A-circuit; dat wil zeggen clubs en zalen vergelijkbaar met het Bimhuis en festivals

zoals het North Sea Jazz festival. Door het circuit waarin wij spelen betekent dit voor de clubs kleine en middelgrote zalen en voor de festivals grote zalen. Verder wordt er tijdens tournees ook in kleinere zalen opgetreden. De komende jaren zullen we de focus in Nederland naast het reguliere circuit sterk houden op het theater circuit waar we in het voorjaar van 2017 een uitgebreide theater tournee zullen doen. Voor het buitenland zullen we ons voornamelijk richten op de grotere Europese en Aziatische festivals. De belangrijkste strategie hiervoor is het reeds opgebouwde netwerk van zalen en programmeurs waarmee Jazz in Motion wereldwijd een uitstekende relatie heeft opgebouwd. Dit netwerk breidt zich nog immer uit en biedt voldoende mogelijkheden voor de toekomst.

Honing en Lijbaart nemen hun publiek serieus. Niet alleen door goed te spelen, maar ook door zichzelf met aandacht te presenteren aan een zo breed mogelijk publiek. Jazz in Motion realiseert zich terdege dat het publiek de basis vormt voor haar bestaansrecht en heeft een traditie hoog te houden goede muziek zo toegankelijk mogelijk te maken. Hoewel het publieksbereik van Jazz in Motion al erg groot is te noemen, is er natuurlijk altijd ruimte voor verbreding en vergroting. Met niet aflatende aandacht communiceert JIM op Facebook en Twitter, vaak ook op de avond van het concert zelf en een week daarvoor. Het publiciteitspakket dat naar elk podium wordt gestuurd, is met zorg samengesteld: professioneel beeldmateriaal – zowel foto als video – actuele perscitataten en recensies, biografie etcetera. Ook lukt het steeds beter radio- en tv- programma's te interesseren op cruciale momenten voor of tijdens een tournee of album-release. De belangrijkste verandering in de afgelopen vier jaar qua publiekssamenstelling is niet alleen een opvallende toename (bijna alle concerten raken uitverkocht) maar ook een toenemend percentage vrouwen (ongeveer 50% vrouwen en 50% mannen). Op belangrijke momenten, zoals Winterreise in Paradiso, wordt keer op keer gekeken of het prijsbeleid past op het streven de laagdrempeligheid zo groot mogelijk te houden en daarmee een zo groot en divers mogelijk publiek aan te trekken. Nieuw publiek wordt in Nederland vooral bereikt met de strategie om jaarlijks een omvangrijke theatertournee te doen waarbij een algemener publiek wordt bereikt dan in het toch wat elitaire en verouderde jazzcircuit. Buiten Nederland is het opvallend dat bij concerten een veel jonger publiek interesse blijkt te hebben. Ook met deze podia en festivals vindt intensieve communicatie plaats om de zalen vol te krijgen met een groot en divers publiek door prijsstelling (passende toegangsprijzen) en passend beeldmateriaal te sturen (in Europa kent onze marketing een ander gezicht dan in bijvoorbeeld Azië).

Door het koppelen van de Facebook en Twitter accounts wordt een groeiend aantal internationale ‘followers’ (meer dan 10.000) nauwgezet op de hoogte gehouden en de groep meest betrouwbare en invloedrijke contacten (de zogenaamde top 100) voorzien van de nieuwste albums en laatste nieuwtjes, waarbij keer op keer wordt gekeken of het kan helpen een samenwerkingsverband aan te gaan met plaatselijke musici, bijvoorbeeld een jam, een voorprogramma of workshops die soms tot doel hebben een vooral jonger publiek naar de zalen te trekken. Hierbij wordt ook gekeken of er samenwerkingen met bedrijven kunnen bijdragen in deze. Dat lukt vaak: in het verleden hebben banken (ING Zuid-Amerika), koffieproducenten (Cuppaz Hong Kong) en vliegmaatschappijen (Qatar Airways, KLM) al additionele hulp geboden om de concerten niet alleen beter bezocht te maken maar om ook elkaars promotienetwerk te versterken in beider belang. Het immense netwerk van JIM wordt goed en met oprechte aandacht onderhouden. Niet alleen bedankjes na afloop van een tournee, maar op regelmatige basis contact zoeken om te kijken of we elkaar kunnen helpen, daarbij niet alleen uitgaand van zo snel mogelijk weer een concert te kunnen boeken, maar ook met een menselijke maat te zien of we iets kunnen teruggeven. Loyaliteit, trouw en commitment zijn sleutelwoorden voor JIM in het nationale en internationale circuit; de gunfactor is maar al te vaak de beslissende factor en een stevige basis genereert de beste toekomst.

Online zichtbaarheid

Doel is om de online zichtbaarheid van Jazz in Motion de komende jaren sterk te vergroten middels nieuwe websites, een on-line shop, Instagram, Tumblr en een veel hogere prioriteit bij Google. Het omvangrijke bereik van Twitter en Facebook zijn inmiddels gekoppeld. Daarnaast zullen Honing en Lijbaart regelmatig blogs publiceren. Door tijd- en geldgebrek is dit nog niet voldoende geoptimaliseerd. Inmiddels is er al veel meer samenwerking met jonge veelbelovende kunstenaars en filmmakers; twee animatievideo’s op basis van nieuw werk van Desire gemaakt door kunstenaar Mariecke van der Linden (www.marieckevanderlinden.com) en een prachtige interpretatie (sand art) van het werk Papillon door de Russische kunstenaar Daria Kotyukh. Middels een eigen youtube kanaal zullen wij de komende jaren naast goede live-registratie’s ook veel clips publiceren waarin de samenwerking met jonge kunstenaars wordt opgezocht.

5. Spreiding

De activiteiten van Yuri Honing en Joost Lijbaart zijn zeer zichtbaar in alle

delen van Nederland. Waar het de jazzpodia betreft zijn we aangewezen op het gangbare circuit in de Randstad maar ook in Groningen, Friesland, Limburg en Brabant zijn we te zien en te horen. Daarnaast zijn de groepen van Jazz in Motion ook een regelmatige gast op de zogenaamde provincie festivals (Woerden, Lelystad, Nieuwegein, Texel).

De keuze voor vestigingsplaats Amsterdam komt voort uit het feit dat zowel Honing als Lijbaart al lange tijd in Amsterdam woonachtig zijn en vanuit huis werken.

Het Yuri Honing Acoustic Quartet gaat in het seizoen 2017-2018 een zeer uitgebreide theater-tournee doen door Nederland waarbij we juist ook veel zullen optreden in theaters buiten de Randstad. Daarnaast is Honing een graag geziene gast als jurylid bij talentenconcoursen in de Provincie (onder andere Jazz in Duketown, Den Bosch, Meerjazz, Hoofddorp). Verder worden Honing en Lijbaart met toenemende regelmaat gevraagd lezingen over hun vak te geven (Honing: nacht van kunst en cultuur, Leiden 2015, grachtenfestival, Amsterdam 2015, Lijbaart: conservatoria van Groningen, Enschede, Tilburg, Arnhem en Den Haag).

Toelichting bij de begroting

Met het stopzetten van de structurele subsidie aan Jazz in Motion met ingang van 1 Januari 2013 zijn een aantal zaken veranderd binnen de organisatie.

Vaste medewerker Vicky van Galen-Last is ontslagen en Yuri Honing en Joost Lijbaart hebben zelf vanaf 2013 alle bureau werkzaamheden zoals marketing, boekingen, administratie en planning kosteloos moeten doen. Bij gebrek aan kantoorruimte vonden deze werkzaamheden plaats vanuit hun eigen huis.

Voor de komende 4 jaar hebben wij een medewerker begroot voor 3 dagen per week zodat Honing en Lijbaart zich meer kunnen richten op hun muziek. Hiervoor hebben we 1666 euro bruto per maand begroot (=20000 euro). Daarnaast 15000 euro voor het inhuren van een losse medewerker voor de administratie en boekhouding alsmede het laten maken van een jaarrekening, en 10000 euro voor de artistieke en zakelijke leiding. De losse medewerker en zakelijke en artistieke leiding zijn niet opgenomen in het fte dienstverband en werken geheel op factuurbasis.

Reden dat de overige inkomsten in 2013 (vraag 3b) hoger zijn dan in de jaren daarna komt omdat we in dat jaar de frictiekosten ontvingen om onze organisatie af te bouwen en kwam er een met terugwerkende kracht van 4 jaar btw teruggaaf. Dit is terug te vinden onder de post overige inkomsten waar verder btw teruggave, reissubsidie van het fonds podiumkunsten en bijdrages van diverse ambassades staan.

Omdat we per spelende groep waren aangewezen op het maximum van 2 aanvragen per jaar en we veel meer internationale aanbiedingen krijgen zijn de reiskosten (activiteiten lasten materieel uitvoering) hoger begroot dan in voorgaande jaren.

Bij activiteitenlasten materieel voorbereiding (vraag 4a) zijn we uitgegaan van 3 nieuwe produkties per jaar die elk 10 betaalde repetities nodig hebben a 104 euro per persoon per repetitie voor een totale groep van 4 mensen. Totaal 10000 euro. Dit bedrag is inclusief reiskosten.

De jaarcijfers laten vanaf 2013 een sterk stijgende lijn zien wat betreft de publieksinkomsten. Deze hadden we voor de komende 4 jaar hoger kunnen begroten, ook omdat met het toekennen van de subsidie er meer concerten zullen komen maar we hebben ervoor gekozen om geen subsidie aan te vragen voor alle concerten die we doen maar voor 45 concerten per jaar. Dit betekent dat de inkomsten voor de komende 4 jaar vrij zeker zijn.

Verder konden we de afgelopen jaar geen geld uitgeven aan marketing, website en systeembeheer, repetitie kosten en huur oefenruimtes. Dit is voor de komende 4 jaar wel begroot.

