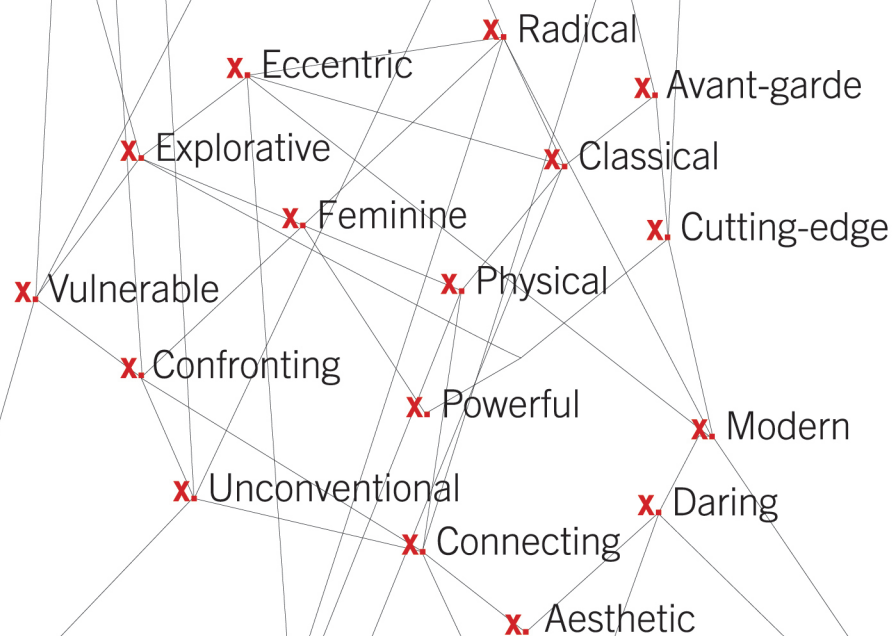

Tomoko Mukaiyama Foundation **x.**

Tomoko Mukaiyama Foundation

aanvraag meerjarige projectsubsidies
Fonds voor de Podiumkunsten
2017-2020

Hoofdstukindeling

1. De Tomoko Mukaiyama Foundation	1
missie	1
hoofddoelstellingen	1
kernactiviteiten	1
in- en externe ontwikkelingen	1
2. Artistiek plan	2
artistieke plannen, uitgangspunten en ambities 2017-2020	2
projectbeschrijvingen 2017-2018	2
La Mode	2
SUPER T-market	3
Belinda	4
I talked my heart asleep	4
Serie Stedelijk Museum Amsterdam	5
Multus #4	5
Noh, Kyōgen, Club Guy & Roni	6
Het heerlijk avondje	7
Pianist	8
Márta and György	8
Angry Birds	9
Recitals 2017-2020	10
2019 & 2020 in hoofdlijnen	10
De relatie tot eerdere activiteiten en onze missie	10
3. Plaats in het veld	11
4. Ondernemerschap	12
4a. Bedrijfsvoering en financiering	12
bedrijfsvoering	12
financieel beleid	12
private middelen	13
risicoanalyse	13
Governance Code Cultuur	13
Culturele Diversiteit	14
4b. Publieksbenadering	14
uitgangspunten	14
doelstellingen	14
marketinginstrumenten	15
speellocaties	16
5. Spreiding	16
6. Talentontwikkeling	16
activiteiten	16
de verhouding tot de reguliere activiteiten	17
ervaring met talentontwikkeling	18
verhouding tot andere talentontwikkelaars	18
inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing van de hoogte van de gevraagde bijdrage	18
7. Toelichting op begroting, dekkingsplan en kengetallen	18

1. De Tomoko Mukaiyama Foundation

De Tomoko Mukaiyama Foundation (TMF) ondersteunt het werk van pianiste en kunstenares Tomoko Mukaiyama. De organisatie wordt actief ondersteund door haar bestuur, deels afkomstig uit het culturele circuit, deels ondernemers, en een adviescommissie ter ondersteuning van het artistieke beleid met daarin onder meer Louis Andriessen, Tan Dun en Jirí Kilián. Het hechte team bestaat uit artistiek leidster Tomoko Mukaiyama, zakelijk leider Marten Oosthoek, producente Dominique Slegers, en productie- en researchassistente Marthe Koetsier. De stichting beschikt over een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland.

missie

TMF beoogt de – uiterste – grenzen en mogelijkheden van de rol van muziek in verbinding met andere kunstvormen en disciplines te verkennen, en draagt tegelijkertijd de sterke persoonlijke en theatrale expressie in zich van pianiste en kunstenares Tomoko Mukaiyama die haar publiek deelgenoot wil maken van haar zoektocht naar identiteit, vrouw-zijn en kunstenaarschap.

hoofddoelstellingen

TMF wil de komende vier jaar een wendbare instelling blijven die afwisselend de rol van laboratorium, productiekern of gezelschap vervult en die cross-disciplinair voorstellingen op hoog niveau bedenkt, initieert en realiseert. De complexiteit van de producties en de daarbij benodigde know how vereist bijna altijd samenwerking met andere partijen. TMF creëert stabiele basisvoorwaarden voor het slagen van haar missie en coproduceert regelmatig met grote, soms internationale partners. De voorbereidingen en de uitvoering hiervan nemen vaak vele jaren in beslag. Net als de door Tomoko vurig gewenste ontwikkeling van nieuwe podia voor experimentele muziek en jong talent, en het creëren van een culturele brugfunctie tussen Nederland en Japan.

kernactiviteiten

De kernactiviteiten van TMF bestaan uit het bedenken, initiëren, produceren en presenteren van muziekprogramma's waarbij het artistieke concept bepalend is voor de uiteindelijke vorm waarin dit gebeurt. Dit zijn vooral theatrale, cross-disciplinaire concerten, performances, voorstellingen of installaties waarbij beeldende kunst, architectuur, design, dans, theater, film en fotografie een belangrijke rol spelen. In kleinere context en op beperktere schaal, maar vanuit dezelfde intentie, blijft Tomoko als recitalpianiste voor TMF actief.

in- en externe ontwikkelingen

Tegen het einde van de huidige vierjarige periode van structurele financiële steun is er geen sprake van ingrijpende aanpassingen van missie, doelstellingen en kernactiviteiten maar wel van een verbreding daarvan. Er zijn twee nieuwe speerpunten. Nu de afgelopen jaren talloze speelplekken voor experimentele muziek zijn verdwenen dreigt een nieuwe generatie hiervan de dupe te worden. TMF wil daarom steun bieden aan de ontwikkeling van nieuwe podia voor jong talent. Ten tweede zal zij – met het oog op de Olympische Spelen in Tokyo 2020 en het enorme culturele programma daaromheen – een brugfunctie tussen Nederland en Japan vervullen.

Daarnaast zal Tomoko's zoektocht naar de kern van haar kunstenaarschap en identiteit de komende jaren tot subtiele verschuivingen gaan leiden. Zij heeft een punt bereikt waar haar positie als maker, regisseur of bedenker soms wedijvert met die van pianist/performer. Een enkele keer resulteert dit in haar fysieke afwezigheid in de voorstelling. De ene keer om als regisseur overzicht te houden en richting te geven aan de concepten en visie, en andere keren om anderen de kans te bieden zich te presenteren, zoals bij talentontwikkeling.

2. Artistiek plan

artistieke plannen, uitgangspunten en ambities 2017-2020

De activiteiten van de TMF worden gekenmerkt door de dubbelrol die Tomoko Mukaiyama speelt: enerzijds die van uitvoerend kunstenaar – de pianist/performer op het podium – en anderzijds die van initiator, artistiek leider, regisseur en ontwerper van uitdagende concepten en samenwerkingsverbanden. Het zwaartepunt van haar rol wisselt per project, terwijl de piano de rode lijn blijft in haar werk. Zij vertolkt repertoire van barok tot heden, en plaatst dat steeds weer in een nieuw perspectief; meestal door in dialoog te gaan met andere kunstvormen of disciplines, en altijd met een zeer persoonlijk, theateraal resultaat.

In haar projecten is altijd sprake van een spanningsveld, bijvoorbeeld tussen oud en nieuw repertoire, tussen traditionele en experimentele kunstvormen, tussen stilstand en beweging, en tussen musicus en componist. Dit aspect gaat hand in hand met de wens publiek deelgenoot te maken van haar zoektocht naar identiteit, vrouw-zijn en kunstenaarschap.

Binnen deze kaders leidt haar uitbundige artistieke ambitie tot een grote verscheidenheid aan activiteiten: kleinschalig muziektheater, recitals, een festival, nieuwe experimentele presentatieformules die regelmatig vorm krijgen in coproducties – van grote internationale tot kleine intieme – die vaak een veelvoud aan disciplines, kunstenaars en nationaliteiten samenbrengen, zoals dans, architectuur, film en Noh theater.

TMF heeft vertrouwen in het voortzetten van de door haar ingeslagen wegen. Naast het continueren van bestaande en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden heeft TMF twee speerpunten benoemd voor de komende periode:

- Steun bieden bij het ontwikkelen van nieuwe podia voor experimentele muziek en jong talent (zie Talentontwikkeling)
- Het vervullen van een culturele brugfunctie tussen Nederland en Japan. TMF zal haar talloze, waardevolle contacten in Japan actief inzetten om de culturele uitwisseling tussen beide landen te intensiveren.

Tot slot is een derde, eerder genoemd aspect van belang dat óók een ambitie genoemd mag worden. Tomoko zal zich in enkele projecten uitdrukkelijker manifesteren als curator of regisseur, en de rol van performer/musicus aan anderen overlaten.

projectbeschrijvingen 2017-2018

La Mode

dialogoog met de modewereld in zes episodes

coproductie: TMF, Spellbound Contemporary Ballet (Italië),
National Taichung Theater (Taiwan),
i.s.m. festival Transart (Italië) en festival Dance New Air (Japan)
speelperiode: 11 september 2016 – 31 december 2017

beoogd aantal voorstellingen: 11

circuit: grote zaal

duur: 1'30", zonder pauze

#dans #muziek #architectuur #Toyo Ito #mode #Taiwan

#brugfunctie Japan-NL

+project+ La Mode wordt de openingsvoorstelling van het prestigieuze nieuwe opera- en theaterhuis in Taichung, Taiwan. Daartoe kwam, onder leiding van TMF, een ongekennde internationale samenwerking tot stand tussen de van oorsprong Servische kostuumontwerpster

Slavna Martinovic, de Nederlands-Cypriotische componist Yannis Kyriakides, de Italiaanse choreograaf Mauro Astolfi, de Servische choreografe Dunja Jovic, de Duitse lichtontwerpster Tanja Ruehl, de Japanse architect van dit nieuwe operahuis, Toyo Ito, textielontwerpster Yoko Ando én Tomoko Mukaiyama als verbindende factor en regisseur.

De multidisciplinaire voorstelling in zes delen met tien dansers, een piano en een architectonische installatie is allesbehalve een modeshow. Uitgangspunt is een antropologische benadering van de modewereld, een onderzoek naar haar geschiedenis, sociologie en rituelen. Mode is immers een moderne religie; een fascinerende en onontkoombare vorm van expressie, kracht en schoonheid. Tegelijkertijd is mode ook een gevaarlijke en kwetsbare vorm van communicatie, vol stereotype ideeën en codes. Tomoko werpt in de voorstelling niet alleen een kritische blik op consumentisme, materialisme en fetisjisme maar verdiept zich ook in de raakvlakken tussen publiek en privé, de ik en de ander, realiteit en fantasie, en mannelijkheid en vrouwelijkheid. Haar piano intermezzo's verbinden de episodes.

+werkwijze+ TMF speelt een leidend/coördinerende rol op artistiek, zakelijk en verkoop gebied. De voorstelling wordt in Rome en Bolzano tijdens een viertal repetitieperiodes, verspreid tussen januari en september 2016 gemonteerd. Een groot Japanse kledingmerk, BIGI, doneert kleding voor de dansers.

+doelgroepen+ Voor een gemengd, zeer internationaal cultureel publiek, professionals uit podiumkunsten, design en beeldende kunst, dans, muziek, architectuur.

+verkoop+ TMF

+speelplan+ 1x september 2016 – Transart, Bolzano, Italië;

2x oktober 2016 – National Taichung Theater, Taichung, Taiwan;

3x oktober 2016 – Spiral Hall, Dance New Air Festival, Tokyo, Japan

1x juli 2017 – Julidans, Amsterdam; 2x november 2017 – November Music*, Den Bosch;

1 of 2x september 2017 – Gaudeamus Muziekweek*, Utrecht. *intentieverklaring

SUPER T-market

concertante pop-up markt voor jonge kunstenaars en ontwerpers

coproductie: TMF en Stichting Stadsherstel Cultureel

cultureel partner: Gerrit Rietveld Academie

speelperiode: 2017-2020

beoogd aantal voorstellingen: 8

speelcircuit: groot

duur: ca. 3 uur incl. inloop, voor-, hoofd- en naprogramma

#Talentontwikkeling #cross-disciplinair #nieuw podium #open call #event

+project+ SUPER T-market is een innovatieve formule, gebaseerd op het concept *art & consumerism*. Tomoko deelt tijdens deze avondvullende evenementen het podium, publiek en faciliteiten met een nieuwe generatie kunstenaars, musici en designers.

Zie verder: Talentontwikkeling.

+doelgroepen+ Het netwerk van TMF, de deelnemers en Stadsherstel: een cultureel veelkleurig, nieuwsgierig en gretig publiek, én collega's, vrienden, kennissen en familie.

+verkoop+ nvt

+speelplan+ 2x per jaar (voor- en najaar), in De Duif, Amsterdam

Belinda

fearless danstheater voor de clubscene

producent: TMF

speelperiode: januari 2017 (reprise)

circuit: clubscene, afterparty (dans)festivals (klein)

duur: 20 minuten

#clubscene #dans #theater #mode #gender #Chopin
#Pergolesi

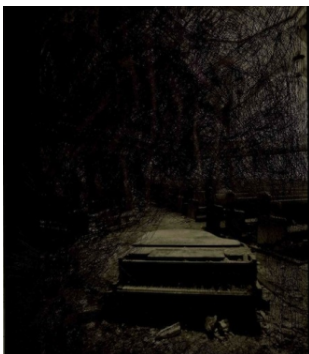
+project+ Belinda is een geheim karakter van Mitchell-lee van Rooij, voormalig danser bij het Scapino Ballet. Ze verschijnt op het podium als een tegenovergestelde persoonlijkheid van Mitchell: uitbundig, kleurrijk, rebels, zonder verwachtingen en met de ambitie om een glitter & glamour popster te worden. We weten niet of ze een man of vrouw is: haar gender is niet van belang. Belinda durft te doen, durft te zijn en los te laten zonder de vooroordelen, routines en codes van onze maatschappij. Belinda vertolkt onze geheime wens om stoutmoedig even heel iemand anders te zijn. Concept en regie Tomoko Mukaiyama, met muziek van Chopin, Pergolesi en kostuums van Maison the Faux.

+werkwijze+ De oorspronkelijke korte surprise performance Belinda de la Fantastica voor de Amsterdamse clubscene (2015) wordt in 2017 een theater performance voor de clubscene en tijdens naprogramma's van festivals.

+verkoop+ TMF

+doelgroepen+ gayscene, jonge dansers, festivalpubliek, clubbers

+speelplan+ 2017: 2 NL uitvoeringen, 2 buitenlandse uitvoeringen: o.a. Abrons Arts Center/Queer New York International Arts Festival 2017

I talked my heart asleep

muziektheater met liederen van Franz Schubert en teksten van Fernando Pessoa

coproductie: TMF, De Helling en Centre Henri Pousseur (Luik).

speelperiode: eerste helft 2017

beoogd aantal voorstellingen: 11

circuit: kleine zaal

duur: ca. 1 uur, zonder pauze

#muziektheater #literatuur #Schubert #Pessoa #soundscape #intiem

+project+ *I talked my heart asleep* is een regel uit een gedicht van de Portugese schrijver Fernando Pessoa (1888-1935). Samen met mezzosopraan Gerrie de Vries maakt Tomoko een intiem muziektheaterstuk op liederen van Franz Schubert. Citaten uit de gedichten van Pessoa, meestal onuitgesproken in de voorstelling, vormen de rode draad. Ze zijn raadselachtig en gaan over grote thema's uit het leven: ouder worden, wachten, dood, eendes – maar ook hoop, acceptatie en vrouwelijke kracht.

Eén vleugel en twee half kapotte piano's staan verspreid op het podium. De piano's zijn bedolven onder fietsen, opgevisst uit de Amsterdamse gracht. Het publiek, niet meer dan 50 tot 100 bezoekers, zal verspreid in het decor zitten.

Een soundscape van de Belgische geluidskunstenaar Jean-Marc Sullon, geïnspireerd op Pessoa's thuisstad Lissabon, vermengt zich met de muziek.

+werkwijze+ TMF en De Helling coproduceren. De soundscape wordt gemaakt in de studio van Centre Henri Pousseur. Repetities vinden bij de twee uitvoerders, die tevens de regie verzorgen, thuis plaats. Daarna volgt een montageweek in het theater van de première.

+verkoop+ TMF en De Helling

+doelgroepen+ Netwerk TMF en De Helling; muziektheater, literair theater en nieuwe muziek publiek.

+speelplan+ eerste helft 2017: 8x in Nederland (3x Korzo en 5x Zonnehuis, Amsterdam) en 3x internationaal (België).

Serie Stedelijk Museum Amsterdam

nieuw podium voor experimentele muziek en jong talent

coproductie: TMF, Stedelijk Museum Amsterdam, Koninklijk Conservatorium (KC) en Nationaal Jeugd Orkest

speelperiode: 2017-2020

beoogd aantal voorstellingen: 16

circuit: middenzaal

duur: 50 minuten, zonder pauze

#nieuw podium #talentontwikkeling #experimentele muziek #museum #curator
#ondernemerschap #beeldende kunst

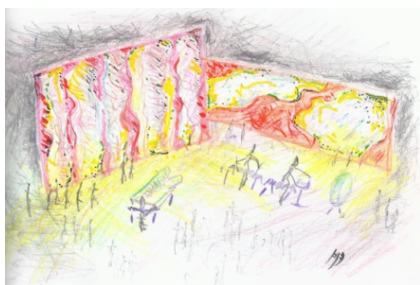
+project+ Tomoko Mukaiyama cureert en speelt incidenteel piano. Compositie en uitvoering door musici van het Nationaal Jeugd Orkest (NJO), en alumni en docenten van het KC.

Meer informatie: zie Talentontwikkeling

+verkoop+ nvt

+doelgroepen+ museumbezoeker, toeristen, TMF netwerk, studenten, culturele omnivoren.

+speelplan+ circa vier keer per jaar, zaterdagmiddagen.

Multus #4

kleur om te horen, muziek om te zien

coproductie: TMF, EYE Filmmuseum en Slagwerk Den Haag

speelperiode: eerste helft 2018

beoogd aantal voorstellingen: 3

circuit: kleine zaal (restaurant EYE)

duur: ca. 1 uur, zonder pauze

#installatie #film #maker #filmisch erfgoed #vrouwelijke componist #kleur #slagwerk

Tomoko Mukaiyama – *installatie met fragmenten en stills uit de vroegste kleurenfilms*

John Cage – *Amores* (1943) for percussion trio and prepared piano

Tristan Perich – *qsqsqsqsqqqqqqqqq* for 3 toy piano's and 3 speakers

Henry Cowell – *Pulse* (1939) for five players

John Luther Adams – *Red Arc/Blue Veil* (2001) for piano & percussion

Johanna Beyer – *March*

– IV

+project+ Multus (Latijn voor 'veel') #1 begon in Nederland en Japan met één piano. Sindsdien wordt elk volgend project een andere discipline toegevoegd en dijt het instrumentarium uit. Multus #4 is een vervolg op Multus #2: Dance on Piano, met twee piano's en een filminstallatie. EYE, waar dit programma in 2015 speelde heeft Tomoko uitgenodigd om onderzoek te doen in haar archief naar vroege films die zijn ingekleurd. Het museum wil het filmisch erfgoed voor het publiek levend houden. Onder begeleiding van piano, elektronische muziek en Slagwerk Den Haag (SDH) worden fragmenten uit deze vroegste, met zeer uiteenlopende technieken ingekleurde films uit de jaren 1910 in opgerekte, *slow motion* beweging op twee metershoge schermen geprojecteerd, met een abstract geheel tot gevolg. Naast twee nieuwe composities van Adams en Perich worden vier werken uit de eerste helft van de twintigste eeuw gespeeld, een periode waarin de muziek revolutionair veranderde. Bijzonder zijn de bijna vergeten werken van componiste Johanna Beyer, die hier als *interludes* klinken en wellicht nooit eerder in Nederland te horen zijn geweest.

+ werkwijze – Na onderzoek in het filmarchief, bewerkt Tomoko samen met een film editor van EYE de beelden. 3 dagen repetities volgen in de studio van SDH. Opbouw en de generale repetitie in EYE moeten binnen één dag plaatsvinden.

+verkoop+ TMF en SDH

+doelgroepen+ bezoekers EYE, film liefhebbers, nieuwe muziek

+ speelplan – 1x in EYE en mogelijk uitbreiding naar andere zalen.

Noh, Kyōgen, Club Guy & Roni

coproductie: TMF, Club Guy & Roni
speelperiode: 2016-2019 (workshops) & 2020 (uitvoeringen)

beoogd aantal voorstellingen: 30

circuit: kleine zaal, Lloyd Hotel, The Merchant House, Amsterdam

duur: ca. 1 uur, zonder pauze

#Noh #Japanse cultuur #650 jaar oud #traditie #de dood #brugfunctie Japan-NL

+project+ Traditie, primaire emoties, lineaire en ingetogen bewegingen die zo kenmerkend zijn voor het Noh theater wil Tomoko samenbrengen met Club Guy & Roni, een dansgezelschap dat juist bekend staat om zijn dynamische, expressieve, rauwe en organische dansstijl. Zowel Tomoko als Club Guy & Roni zoeken – elk op hun eigen manier – binnen hun werk naar grenzen van lichamelijkeheid. Het Groningse gezelschap creëert performances met hedendaagse onderwerpen waarbij zij via thema's als liefde, geweld en angst reflecteren op de maatschappij. Onderwerpen die ook in Tomoko's werk een rol spelen.

De vierde samenwerking met Club Guy & Roni geeft Tomoko een unieke twist mee. Zij nodigt Noh 'Waki' speler Noboru Yasuda uit om een jaarlijkse workshop in Groningen te geven en om – in 2020 – samen met Guy Weizman een nieuwe productie te choreograferen waarin hijzelf meespeelt, samen met drie dansers en Tomoko, die hier ook muziek voor zal schrijven. Met een geschiedenis van 650 jaar is Noh is een van de oudste vormen van theater ter wereld. Het verhaal, de regie, muziek, instrumenten, maskers en zelfs kostuums zijn nooit veranderd sinds het ontstaan van de theatervorm in de 14e eeuw. In het Noh theater dragen de spelers maskers om verschillende rollen weer te geven, emoties worden uitgedrukt met gestileerde, gecodeerde en conventionele gebaren, en geesten en fantomen zijn steeds terugkerende elementen. Dit enorme contrast met de mentaliteit van Club Guy & Roni zal tot een fascinerende voorstelling leiden.

TMF introduceert het Noh theater en de komische Kyōgen intermezzo's inhoudelijk in Nederland via de optredens, vertellingen en workshops van Yasuda, en neemt tegelijkertijd een aanloop naar het Japan Festival in 2020.

+werkwijze+ 2016-2019: jaarlijks een driedaagse Noh workshop door Yasuda en partners in Groningen voor dansers van Club Guy & Roni (en mogelijk ook kinderen). Er dient een diepgaand begrip te ontstaan voor elkaars culturen. TMF faciliteert de komst van Noboru die op zijn beurt een aanvraag indient bij de Japan Foundation en Japan ArtCouncil voor reiskosten en accommodatie. De voorbereiding, productie, verkoop en tournee van de Noh performance neemt CG&R voor zijn rekening.

+verkoop+ CG&R

+doelgroepen+ dans, TMF netwerk, Japanse cultuur geïnteresseerden, theater

+speelplan+ theatertournee in Nederland (20x) en buitenland (10x), exclusief workshops/presentaties

Het heerlijk avondje

concert tijdens het Sinterklaasweekende in de Amstelkerk

producent: TMF, met steun van Stichting Stadsherstel

Cultuur (Amstelkerk)

speelperiode: 2017-2020

beoogd aantal voorstellingen: 8

speelcircuit: kleine zaal

duur: ca. 1 uur, zonder pauze

#concert #familie #traditie #intiem #muzikaal cadeautje

+project+ Met Het Heerlijk Avondje wordt een nieuwe decembertraditie geschapen, een evenement dat – in bescheiden omvang – in de verte de geest van Klap op de Vuurpijl oproept. Onbekenden komen samen om muziek te ervaren in een periode van het jaar dat het samenzijn met familie en vrienden sociaal opgelegd wordt. Veel mensen voelen die band niet meer, of hebben zelf geen kinderen. Wat doen ze dan met de feestdagen? Tijdens een avond met experimentele muziek deelt Tomoko deze ervaring met haar publiek, in de intieme setting van de houten witte Amstelkerk. Daar nodigt ze ook muzikale vrienden bij uit, zoals musici van de serie uit het Stedelijk Museum of die van SUPER T-market. Ieder jaar speelt zij weer een nieuw programma op deze vertrouwde plek. Een pianorecital, maar dan met de verrassende invalshoeken die Tomoko kenmerken.

+werkwijze+ Concertprogramma samengesteld door Tomoko, waarbij ze musici uit eerdere programma's uitnodigt (highlights)

+verkoop+ TMF

+doelgroepen+ iedereen die een alternatief Sinterklaas viert

+speelplan+ jaarlijks, 2x in het Sinterklaasweekende, in de Amstelkerk

Pianist

installatie aan de Waddenzee, rondom het eilandleven

coproductie: TMF, Oerol Festival

speelperiode: 15 t/m 24 juni 2018

beoogd aantal voorstellingen: 30

circuit: locatietheater (midden)

duur: ca. 45 minuten

#installatie #Oerol #solo #Leeuwarden culturele hoofdstad

#vrouw-zijn #zee #wedergeboorte

+project+ De piano is altijd een verlengstuk van Tomoko's lichaam geweest. Ze groeide op achter de piano. Ze zag, en communiceerde met de wereld door middel van haar instrument. Het vrouw-zijn is een ander essentieel aspect van Tomoko's lichaam en kunst. Piano en vrouw-zijn spelen de dubbelhoofdrol in deze sleutelproductie. Een locatiespecifieke installatie in de natuur van Terschelling die dagelijks te beleven zal zijn tijdens het tiendaagse Oerol festival.

Op het strand van Terschelling, aan de Waddenzee staan dertien oude, kapotte vleugels/piano's. Sommigen zijn half verbrand of vallen uit elkaar. Geen enkele lijkt meer in staat om muziek voort te brengen. Ieder draagt zijn eigen verhaal van verlies in zich en wacht, hopen op wedergeboorte, tot het moment dat de zee haar verzwelgt. Deze wedergeboorte wordt door de komst van Tomoko, die nieuw eigen werk op één van de min of meer werkende piano's zal uitvoeren, vertolkt.

+werkwijze+ De installatie valt onder De Expeditie, met 20 projecten een vast onderdeel van het Oerol festival. Tijdens Oerol 2016 verblijft Tomoko acht dagen op Terschelling om in een duinpan circa 20 pianorecitals te spelen, én het eilandleven te verkennen voor het concept voor Pianist.

+verkoop+ nvt (locatiespecifiek)

+doelgroepen+ Oerolpubliek, culturele omnivoren, beeldende kunstliefhebbers en festivalgangers

+speelplan+ Tien dagen, drie performances per dag

Márta and György

muziektheatraal quatre-mains concert over componisten en musici

coproductie: Nieuw Amsterdams Peil & Gerard Bouwhuis

producent: TMF

speelperiode: 2018

beoogd aantal voorstellingen: 8

circuit: kleine zaal

duur: ca. 1'10", zonder pauze

#90 years old #composer #film #ensemble

György Kurtág – diverse werken

+project+ Márta and György is geïnspireerd op een recital dat Kurtág samen met zijn vrouw Márta in 2012 gaven. Een *happening* met veel onhandige, klungelige pauzes, waarin zij ruim de tijd namen hun muziek bij elkaar te zoeken. Hieruit ontstond het concept voor een

quatre-mains concert (met Gerard Bouwhuis) aangevuld met drie acteurs – van wie één zingend – en een vierkoppig Nieuw Amsterdams Peil o.l.v. Heleen Hulst. In de uitvoering staat het spanningsveld tussen de componist en het spel centraal. De speler moet altijd maar voldoen aan de eisen van de componist, en met hem gewerkt hebben om te snappen wat hij precies wil. Kurtág is bij uitstek een veeleisende componist, met specifieke ideeën en eisen over zijn composities en de uitvoeringen daarvan. Op zijn beurt weet de muzikant dat er zonder hem geen muziek is. Componist en de muzikant hebben elkaar nodig. De regie is in handen van Jeroen De Man met wie NAP eerder samenwerkte.

+werkwijze+ Tomoko bezoekt Kurtág en laat hem haar coachen bij het instuderen van zijn werk. Haar bezoek wordt gefilmd en de beelden gebruikt als onderdeel van de performance. In vijf sessies wordt met Jeroen De Man aan libretto en teksten gewerkt. Na vijf muzikale repetities volgt een montageweek in het theater.

+verkoop+ TMF en NAP.

+doelgroepen+ nieuwe muziek, cross-over, kamer- en ensemble muziek, muziektheater.

+speelplan+ 8 voorstellingen in Nederland

Angry Birds

dansvoorstelling met live muziek

coproductie: Club Guy & Roni, TMF

speelperiode: nazomer 2018

beoogd aantal voorstellingen: 30

circuit: kleine zaal

duur: ca. 1 uur, zonder pauze

#vader #brugfunctie NL-Japan #video #vrouw-zijn

Domenico Scarlatti – Sonata

J.S. Bach – Partita

Tomoko Mukaiyama – nieuw werk

+project+ Danseres Roni Haver en Tomoko onderzoeken het concept van de absente vaderfiguur in het leven van een volwassen vrouw in een performance met dans, theater en video. Op het toneel zijn alleen deze twee vrouwen aanwezig. Tomoko componeert, speelt piano en gaat fysieke interactie aan met de dansende Roni. Videoprojecties van één van de belangrijkste hedendaagse Japanse fotograaf Daisuke Yokota vormen het decor.

De vorm en het maakproces van de voorstelling is afgeleid van diens werk. Yokota's foto's ontstaan na zware bewerkingen, zowel met digitale als chemische middelen. Hij verwijdt elementen uit de foto zoals schaduwen of personen, waardoor de beelden een metamorfose ondergaan en worden ingedikt tot een abstract beeld. Deze verandering en missende elementen zijn een synoniem voor de thematiek van deze performance.

+werkwijze+ Tomoko componeert nieuw werk. Het instuderen neemt 2 maanden in beslag. Intensieve repetitie en montageperiode vinden plaats in de CG&R studio in Groningen met Roni, Daisuke en Tomoko. De voorbereiding, productie, verkoop en tournee van Angry Birds neemt CG&R voor zijn rekening.

+verkoop+ CG&R

+doelgroepen+ liefhebbers van dans, fotografie, videokunst, theater.

+speelplan+ theatertournee Nederland (20x) en buitenland (10x)

Recitals 2017-2020

Ook in de komende kunstenplanperiode zal Tomoko als recitalpianiste actief zijn, waarbij zij haar positie als breed georiënteerde kunstenaar op bescheidener schaal uitdraagt. Zij is in die rol flexibeler inzetbaar, onderhoudt en vergroot haar repertoire, en introduceert nieuw repertoire aan het publiek.

De reeds bestaande samenwerking met het Merida International Brass Festival in Mexico, waar zij jaarlijks terugkeert, krijgt ook de komende periode een vervolg. In Japan en in Nederland is zij regelmatig als solist actief.

2019 & 2020 in hoofdlijnen

In de periode 2019-2020 spelen de presentaties in het Stedelijk Museum, de events van Super T-Market en het jaarlijks terugkerende Heerlijk Avondje door. Daarnaast culmineert in 2020 het in 2016 te starten Noh, Kyōgen, Club Guy & Roni project in een reeks voorstellingen in binnen- en buitenland (zie boven).

Groots wordt de coproductie met het Nationale Ballet en Slagwerk Den Haag met zowel George Antheils beroemdste compositie als de gelijknamige – en oorspronkelijk als combinatie bedoelde – film van Fernand Léger, *Ballet Mécanique*. TMF en SDH gaan in een bewerking van componist Yannis Kyriakides ‘terug’ naar de oorspronkelijke versie waarin onder meer zestien pianola’s stonden voorgescreven, en voltooiën deze met digitale middelen. Anno 2019 is Antheils analoge industriële herrie veel minder angstaanjagend dan de – in de nieuwe versie alom aanwezige – digitale ‘noise’, die refereert naar één van onze grootste eigentijdse doemscenario’s. De originele film en muziek, en de live elektronische muziek worden samengebracht in een installatie van de Japanse aanstormende architect Tsuyoshi Tane en met een nieuwe choreografie van een door Ted Brandsen en Tomoko gekozen jonge talentvolle, zeer fysiek ingestelde choreograaf.

In 2020 vinden de Olympische Spelen plaats in Tokyo. TMF gaat een belangrijke rol spelen bij het door Tokyo geïnitieerde culturele uitwisselingsprogramma (met maar liefst 20.000 beoogde evenementen). De brugfunctie Nederland-Japan zal in 2020 een voorlopig hoogtepunt bereiken tijdens het Japans URA Festival (URA betekent tegenovergesteld, omgekeerd, of geheim in het Japans). Een weekeinde lang zullen Japanse experimentele muziek en dans, Noh theater en performances het Muziekgebouw aan ’t IJ en Korzo Den Haag op zijn kop zetten. Een bont programma dat gecombineerd wordt door een Japanse markt in de geest van SUPER T-market. Met onder meer Tomoko Mukaiyama, de Japanse noise vrouwenband Nisennenmondai, de jonge fotograaf Daisuke Yokota, musicus/beeldend kunstenaar Atsuhiko Ito, Noh speler Noboru Yasuda en Club Guy & Roni.

Tot slot zullen in 2019 verschillende kunst triënnales worden gehouden in Japan. Tomoko, die in het verleden door een groot aantal Japanse festivals is gevraagd installaties te maken, wil met hen samenwerken om een nieuwe installatie te maken met muziek, beeldende kunst en performance.

De relatie tot eerdere activiteiten en onze missie

De veelzijdigheid van de projecten én de ambities die eruit spreken vormen een logische voortzetting van de artistiek/productionele lijn van TMF. Eruit springen enkele onderdelen: SUPER T-market, de concertserie in het Stedelijk Museum, Het heerlijk avondje en het Japan festival. Dit zijn onderdelen die vallen onder de twee nieuwe speerpunten die door TMF verwoord zijn.

3. Plaats in het veld

Alle producties van het caleidoscopisch opererende TMF komen op basis van partnerschap tot stand. Door haar verlangen steeds verder te kijken dan de piano en de muziek is het aangaan van verbanden met derden niet alleen wens maar ook noodzaak. Het nastreven van hoge kwaliteit op alle vlakken van de productie vereist het nauw betrekken van specialisten in elk aspect van de uitvoering, specialisten die intern aanwezig zijn in coproducerende instellingen of extern door TMF worden betrokken. TMF doet dit met verve. Tomoko vervult hierbij telkens een initiërende rol, waarbij zij – in bijna alle gevallen – hoofdverantwoordelijke voor het concept is, een (co)producerende en in de communicatie sturende en uitvoerende rol speelt, én de belangrijkste bijdrage levert aan de artistieke staf en uitvoerende artiesten. Dit is tegelijkertijd een uitzonderlijk wapenfeit, omdat het budget waarover TMF beschikt (en om vraagt) relatief bescheiden is ten opzichte van de te realiseren projecten.

De combinatie van wendbaarheid en grotere vrijheid die een kleine organisatie eigen is met een weinig geremde artisticeit van een gedreven artistiek leidster, maakt haar aandeel in coproducties met juist de grotere –en daardoor soms wat logger opererende – instellingen zo waardevol. TMF is een partner die anders denkt, kijkt en luistert dan aan een discipline, genre of sector gebonden partijen. Zo stimuleert zij voortdurend de ontwikkeling van samenwerking en innovatie binnen de podiumkunsten. En via telkens nieuwe, cross-disciplinair en sector overschrijdende partnerschappen ontstaan uiterst oorspronkelijke projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de pluriformiteit in Nederland.

De belangrijkste verbanden van TMF met het veld:

- BIS-instellingen (Het Nationale Ballet, EYE Filmmuseum en 4x per jaar Stedelijk Museum*),
- FPK gesteunde partijen (Club Guy & Roni*, 2 producties, & Slagwerk Den Haag, 2 producties),
- een maatschappelijke partij (Stichting Stadsherstel Amsterdam*, 4x per jaar)
- onderwijsinstellingen (Koninklijk Conservatorium*, Gerrit Rietveld Academie*),
- zalen (Korzo, Muziekgebouw aan 't IJ)
- overige structureel opererende culturele partijen (Nationaal Jeugdorkest*, De Helling, Nieuw Amsterdams Peil en Oerol), en
- buitenlandse instellingen (Spellbound Contemporary Ballet (Italië), National Taichung Theater (Taiwan), festival Transart (Italië), festival Dance New Air (Japan), Centre Henri Pousseur en diverse Japanse festivals)

* substantieel partnerschap: een over meerdere jaren aangaan samenwerkingsverband; zie ook projectbeschrijvingen

De projecten krijgen uiteindelijk elk een eigen, unieke vorm. Zelfs een programma als Het Heerlijk Avondje, bedoeld als pianorecital, zal uiteindelijk hybride trekken vertonen, nadat Tomoko zich in de uiteindelijke inhoud heeft verdiept. Dit is nu al evident bij SUPER T-market, waar concert, kunstmarkt en performances elkaar in snel tempo afwisselen, of bij Multus #4 waar filmfragmenten een extra dimensie toevoegen aan de live gespeelde muziek. Andere producties zijn meer muziektheater (I talked my heart asleep) of dansvoorstellingen (Ballet Mécanique, CG&R), weer andere installaties (Oerol, Japanse festivals) of totaalwerken (La Mode).

Dat het karakter van de projecten van TMF tevens een veelkleurig publiek aantrekt volgt eveneens uit hun aard voort. Iedere productie trekt potentieel nieuwe groepen aan, waarbij het uitgedaagd wordt in contact te komen met andere kunstvormen dan die van hun eerste keuze.

4. Ondernemerschap

4a. Bedrijfsvoering en financiering

bedrijfsvoering

De Tomoko Mukaiyama Foundation (2007) is de stichting rondom artistiek leidster/pianiste/regisseur Tomoko Mukaiyama (0,9 fte). De afgelopen twee jaar is de – oorspronkelijk tweekoppige – **organisatie** om haar heen vernieuwd, uitgebreid en toegerust op de taken die haar staan te wachten. Tomoko vormt samen met zakelijk leider Marten Oosthoek (0,7fte) de dagelijkse leiding. Marten was eerder zakelijk leider van Dood Paard, Nieuw West/Marien Jongewaard, Truus Bronkhorst en Nicole Beutler en brengt zo een brede kennis van verschillende podiumsectoren met zich mee. Zij worden ondersteund door de zeer ervaren productieleidster Dominique Slegers (0,7 fte), voorheen werkzaam bij onder meer Holland Festival en Koninklijk Conservatorium, en productie- en researchassistente Marthe Koetsier (0,7 fte).

Samen met Tomoko zijn zij de bevlogen de ambassadeurs van TMF. Zij ontplooiën projecten en zetten deze in de markt. TMF beschikt over een sterk en uitgebreid netwerk. Kundige en bekwame adviseurs en bestuurders staan haar terzijde.

De boekhouding en het opstellen van de jaarrekeningen is sinds lang in de betrouwbare handen van extern medewerker Ellen Bijsterbosch. Voor techniek en – incidenteel – specifieke opdrachten en adviezen worden freelancers ingehuurd, onder wie in het bijzonder technicus Yutaka Endo (LUFTZUG).

TMF hanteert de in de sector geldende CAO. Daarmee neemt zij als werkgever verantwoordelijkheid ten aanzien van haar personeel en de mensen die op freelancebasis voor haar werken.

De stichting heeft een alert **bestuur** dat intensief contact onderhoudt met de zakelijke leiding. Het toezicht is scherp en de aanwezige kennis van de bestuurders, deels afkomstig uit het culturele circuit, deels ondernemers, vormt een belangrijke aanvulling op de vaardigheden en het netwerk van de kleine organisatiekern van TMF. Het bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar, waarbij het de financiële voortgang bespreekt en zich inzet om middels hun netwerk de stichting te steunen.

Bestuurssamenstelling:

1. Radboud Molijn (voorzitter) leidt verschillende ondernemingen met een zakelijke brugfunctie tussen Nederland en Japan,
2. Frank van der Weij, geluidsonwerper en muziekproducent,
3. Willem van Gogh, Ambassadeur voor het internationale netwerk van het Van Gogh Museum,
4. Saskia van Schaik, voormalig regisseur en documentairemaker bij de VPRO,
5. Rob van Schaik, financieel adviseur
6. Victor de Serière, jurist

Ter versterking van het artistieke beleid is een **adviescommissie** actief met daarin Louis Andriessen, Henk van der Meulen, Tan Dun en Jirí Kilián.

financieel beleid

Als gevolg van haar artistieke ontwikkeling worden de activiteiten van TMF frequenter, intensiever, omvangrijker en complexer, en spelen steeds vaker in grote zalen. Van het kernteam van TMF wordt verwacht deze groeiende druk op te vangen, terwijl er tegelijkertijd

langer gewerkt wordt met de steeds sterker bezette artistieke teams rondom Tomoko. Tegelijkertijd intensiveert de acquisitie, zowel nationaal als internationaal. Al deze factoren leiden tot hogere uitgaven. Bovendien staan de komende kunstenplanperiode jaarlijks 45 voorstellingen gepland, vijf meer dan in de lopende periode.

TMF vraagt daarom voor de komende vierjarige periode een hoger bedrag aan bij het Fonds voor de Podiumkunsten: € 217.200 inclusief 10% bijdrage talentontwikkeling. Voor het eerst wordt ook de vierjarige subsidie bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten aangevraagd: € 60.000.

Naast deze structurele subsidies kent TMF eigen inkomsten: omstreeks 33% van de totale baten betreft zij uit coproductiebijdragen, private fondsen, publieksinkomsten en (privé)donaties.

De werkwijze binnen het kleine team is kostenefficiënt. Huisvesting- en kantoorkosten zijn laag doordat TMF geen volledige kantoorinfrastructuur nodig heeft en ruimte op deeltijdbasis bij een andere instelling gebruikt. Het delen van kosten en faciliteiten bij coproducties en samenwerking, goed voor het merendeel van TMF's producties levert – ondanks dat óók de inkomsten vaak gedeeld worden – aanzienlijke besparingen op.

private middelen

In de huidige én de komende kunstenplanperiode werft TMF aanvullende fondsen, doorgaans voor specifieke onderdelen of aspecten van producties, zoals vooronderzoektrajecten, compositieopdrachten, innovatie, publieks- en marketingbeleid, nieuwe makers etcetera.

TMF spreidt risico's, bouwt voort aan de in 2011 opgerichte vriendenstichting en onderzoekt de mogelijkheden van mecenaat. Tomoko kan als specialist op dit gebied beschouwd worden. In november 2015 reisde zij mee naar Japan met een handelsdelegatie onder leiding van burgemeester Eberhard van der Laan. Zij hield er een lezing over kunstfinanciering door de overheid en vanuit private bronnen in Nederland. Een strategisch optreden dat bijdraagt aan de ambitie een rol te spelen in de vanuit Tokyo gesteunde evenementen in aanloop naar de Olympische Spelen in 2020.

risicoanalyse

TMF heeft geen bezittingen op basis van lange termijninvesteringen en geen werknemers in loondienst. Dit beperkt de risico's van langlopende verplichtingen.

Bij alle artistieke ondernemingen bestaat het risico dat een project mislukt in de voorbereiding of de uitvoering, door ziekte of anderszins. Dankzij de relatieve kleinschaligheid en het begrip voor elkaars rol en beperkte draagkracht in de sector worden hier meestal oplossingen voor gevonden, mits het uiterste is geprobeerd dit te voorkomen.

Een bijzonder geval is het grootste TMF project tot heden, La Mode. De financiering is voor een groot deel rond, maar nog niet helemaal. La Mode is een project met veel internationale partners die allen hun nek ver uitsteken. Bestuur en directie van TMF houden de vinger goed aan de pols en nemen indien nodig maatregelen, door te bezuinigen of nieuwe extra geldbronnen te vinden.

Governance Code Cultuur

In 2014 werd in een huishoudelijk reglement de verhouding tussen bestuur en directie vastgesteld. De stichting hanteert de code op alle belangrijke punten: diversiteit in het bestuur qua geslacht en leeftijd, een rooster van aftreden, een huishoudelijk reglement en een administratieve organisatie die de verantwoordelijkheden in detail vastlegt.

Het bestuur bestaat uit vijf mannen en een vrouw (52-70 jaar oud), met diverse achtergronden. Er is een bestuur + directiemodel met een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, met

minstens 3 vergaderingen per jaar. Het bestuur werkt onbezoldigd. Bestuur en directie analyseren regelmatig de risico's die zich voordoen en nemen maatregelen om deze zo klein mogelijk te houden.

Er is een duurzame relatie met de accountant.

Culturele Diversiteit

TMF is per definitie cultureel divers. Tomoko Mukaiyama is Japans-Nederlands. Haar Japanse achtergrond speelt een belangrijke rol in haar kunstenaarschap en via haar onderhoudt TMF veel banden met Japanse culturele instellingen en kunstenaars. Zie beschrijvingen hiervan in Hoofdstuk 2.

4b. Publieksbenadering

uitgangspunten

De activiteiten van de Tomoko Mukaiyama Foundation zijn sterk uiteenlopend door de wisselende crossdisciplinaire verbanden, de ingezette middelen en kunstenaars, de schaal, de geografische spreiding, de wisselende types speelplekken en innovatieve drang. In feite is het enige wat dit alles verbindt de persoon Tomoko Mukaiyama zelf. Het publiek is daardoor grofweg in twee te verdelen. Terwijl enerzijds publiek toestroomt via partners en genre minnende groepen – van onder meer dans, design, film en architectuur – weet TMF anderzijds mensen aan zich te binden door een heel persoonlijke benadering. Met Tomoko staat niet alleen een performer/pianist op het podium, maar ook de bedenker van het concept wiens persoonlijke stempel er tegelijkertijd één van herkenning en verwondering is. Tomoko staat voor kwaliteit, theatraaliteit en een zekere gewaagdheid. Tomoko is het belangrijkste marketingmiddel.

doelstellingen

publiek

Het aantal bezoekers is per project zeer uiteenlopend. Producties zijn de ene keer kleinschalig, dan weer groot, met al dan niet grote namen en partners, gemaakt voor locatie, operahuis of intieme zalen. Films of installaties bereiken weer veel grotere groepen mensen dan podiumkunsten. Dit maakt haar bereik als artiest bijzonder gevarieerd, breed uitgewaaierd maar ook kwetsbaar.

Tomoko bindt een groeiende groep mensen aan zich dat zich door haar producties voelt aangesproken. Doordat de accenten van haar werk continu verschuiven worden steeds nieuwe mensen uitgenodigd te delen in haar fascinaties. Vaak zijn zij al bekend met concertzaal, theater, museum of arthouse film, maar regelmatig wordt ook een breder publiek bereikt, zoals met *Wasted* en *Nocturne*, waar mensen werden aangesproken op hun vrouw-zijn en Tsunami ervaringen.

jaar	producties	voorstellingen: Amsterdam	rest van Nederland	buitenland	totaal	bezoekers
2013	9	3	3	38	44	53.252
2014	7	6	22	19	49	12.678
2015	15	4	23	16	43	23.452

NB In 2013 en 2015 trokken de producties/exposities *Falling* en *Nocturne*, en de film *Water Children* tijdens de expositie *Under the Skin*, vanuit hun aard en looptijd veel bezoekers (16.000 of meer). In de periode 2017-2020 worden, zonder geplande publiekstrekkende exposities of films, gemiddeld 12.000 bezoekers per jaar verwacht.

marketing doelstellingen

De belangrijkste marketingdoelstelling voor 2017-2020 is het verder uitbouwen van de naamsbekendheid van Tomoko Mukaiyama door haar reputatie als icoon van progressieve, crossdisciplinaire kunst wijd te verspreiden via media, exposities, films, podia, festivals en in de kunstsector. Het behouden en vergroten van publieksbereik wil zij op drie manieren realiseren:

1. met het reeds bereikte publiek de vaste relatie versterken: door het te betrekken en te enthousiasmeren, onder meer als mecenaat. TMF is hierin reeds jaren succesvol.
2. hoge zaalbezettingen c.q. bezoekerscijfers realiseren. TMF ziet een niet-uitverkochte zaal als een uitdaging om aan te gaan. Er is ruim voldoende potentieel publiek voorhanden. TMF is sterk in het aansturen van publiekswerving bij partners, zalen of festivals.
3. publiek continu verbreden en uitbreiden. Haar doelgroep is in potentie veel groter.

doelgroepen en benadering

Publiek laat zich niet goed meer in traditionele publieksgroepen onderbrengen. Veel mensen oriënteren zich inmiddels zeer breed op een culturele markt met een zeer gevarieerd aanbod. Kleinschalige, soms obscure performances worden net zo makkelijk in de agenda gezet als festivals met honderden acts. Sociale netwerken, vaak online, zijn gids in dit woud aan mogelijkheden waarbinnen mensen zich via persoonlijke selecties óók als individu willen onderscheiden.

Dit omschrijft goed TMF's publiek dat meestal hoger opgeleid is en open staat voor – of juist op zoek is naar – een experiment, het exclusieve of het onverwachte. Het voelt zich aangesproken door Tomoko, die hen betreft bij haar zoektocht naar kunstenaarschap, identiteit en vrouw-zijn. Het crossdisciplinaire aspect van Tomoko's werk biedt ingangen naar liefhebbers van (moderne) dans, muziektheater, experimentele film, Japanse cultuur, architectuur, design, beeldende (moderne) kunst, mode, literatuur, en klassieke, nieuwe en experimentele muziek.

Professionals in de uitvoerende en beeldende kunsten, design, mode en architectuur behoren ook tot haar doelgroep. TMF wil voor hen, als verbinder van kunstdisciplines en brenger van uitdagende producties, inspiratiebron, wegbereider of voortrekker zijn.

marketinginstrumenten

communicatie & promotie

De financiële en personele middelen van TMF zijn bescheiden. Incidenteel, wanneer TMF hoofdverantwoordelijkheid draagt, zoals voor het Japan festival, wordt een communicatiemedewerker op freelance basis ingehuurd. De ervaren TMF staf stelt en verstuurt zelf nieuwsbrieven en persberichten, verspreid posters en flyers, en houdt de online communicatie (website, video, sociale media) en adressenbestanden bij. Vaak is TMF veel proactiever dan haar partners en zalen die zij waakzaam ondersteunt met materiaal en daad.

Het succesvolste communicatiemiddel van TMF is haar knappe beeldmateriaal, gemaakt door jonge, talentvolle of gerenommeerde fotografen en ontwerpers (o.m. Thonik). On- en offline media en partners maken gretig gebruik van het aangeboden materiaal dat voor veel *free publicity* zorgt. Informeler is het materiaal dat gepost wordt op sociale media (Facebook, Instagram). TMF weet ook documentairemakers te interesseren voor haar projecten die vervolgens door hen in eigen beheer gemaakt worden, en die zo het bereik van Tomoko's werk sterk vergroten.

relatiebeheer

Tomoko en haar staf onderhouden nauwe contacten met hun achterban. Zij betrekken hen via nieuwsbrieven, nemen hen mee naar voorstellingen of repetities, en organiseren bijvoorbeeld wervingslunches. Tomoko stuurt hen regelmatig persoonlijk ondertekende ansichtkaarten.

In 2011 werd een Vrienden van de Tomoko Mukaiyama Foundation opgericht die inmiddels een vijftigtal leden kent die jaarlijks een vaste donatie geven.

In Japan werkt TMF via promotiepartners, zoals marketeer Keiko Takahashi en art director en publicist Shigeo Goto, aan een structurele opbouw van publiek en netwerk, zowel ter ondersteuning van promotie als voor de verkoop.

prijsbeleid

TMF heeft slechts bij een beperkt aantal producties daadwerkelijk grip op de prijsvoering. De meeste hiervan vallen – afgaande op de zalen en genres – in een middenklasse prijsvoering, twintig tot dertig euro. Bij La Mode zal – afhankelijk van de locatie – sprake zijn van een aanzienlijk hogere prijs. Voor SUPER T-market en Stedelijk Museum zal TMF bescheiden toegang heffen: circa tien euro, zodat iedereen die wil komen ook kan komen.

speellocaties

Via coproducten en speellocaties weet TMF haar publiek uit te breiden.

Samenwerkingsverbanden over langere periode, zoals die met Club Guy & Roni, Stedelijk Museum of EYE, helpen dit te consolideren. Het internationale niveau, het avant-garde karakter en de keuze van buitenlandse partners maakt TMF aantrekkelijk in andere landen.

5. Spreiding

TMF is gevestigd in Amsterdam. Zij speelt daar gemiddeld iets minder dan een derde van de 45 voorstellingen per jaar: 14. Over de grotere steden in heel Nederland zijn dit er gemiddeld 17.

De voorstellingen (Noh en Angry Birds) met Club Guy & Roni spelen twee keer twintig voorstellingen verspreid over heel Nederland. Het locatiespecifieke Pianist is tien dagen lang uitsluitend te zien op Terschelling. De coproductie met Nieuw Amsterdams Peil (Márta & György) speelt acht keer verspreid over zalen in Nederland. Voor Multus #4 bestaan nog niet nader uitgewerkte plannen voor een tournee. La Mode komt na voorstellingen in Italië, Taiwan en Japan naar Den Bosch, Utrecht en Amsterdam. Het Japans URA-festival doet Amsterdam en Den Haag aan. I talked my heart asleep, met De Helling, brengt drie voorstellingen in Den Haag en vijf in Amsterdam. Ballet Mécanique speelt in Het Muziektheater, hoewel Het Nationale Ballet plannen heeft voor één of twee voorstellingen elders in het land.

In de door TMF geproduceerde initiatieven speelt de standplaats een belangrijke rol. Dit is mede aanleiding geweest om ook subsidie aan te vragen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. De jaarlijks in Amsterdam terugkerende presentaties zijn Het Heerlijk Avondje (2 per jaar) en de beide talentontwikkelingsprojecten (5-6 per jaar). De laatsten doen incidenteel, via NJO, ook andere steden aan.

TMF beschikt er – mede dankzij haar netwerk – over veel meer mogelijkheden dergelijke intensieve trajecten te verwezenlijken. Bovendien zijn in de hoofdstad publiek en kunstenaars voor nieuwe podia voor experimentele muziek en presentatieformules in veel grotere getale aanwezig. Voor kwetsbare initiatieven zijn dit belangrijke motieven.

6. Talentontwikkeling

activiteiten

Tomoko's meerwaarde voor de komende generatie podiumkunstenaars ligt besloten in haar uitgesproken kunstenaarschap en grote gevoel voor context. Zij integreert in haar werk instinct voor theater, vorm en visuele expressie, daarbij rekening houdend met de locatie/omgeving en

haar publiek, en gretig gebruik makend van de mogelijkheden die andere disciplines haar bieden, zoals dans, theater, film, beeldende kunst en design. Haar volledige beheersing van de piano, waarop zij zelf ook als toptalent mag gelden, is voor haar het uitgangspunt van waaruit zij haar persoonlijke 'verhaal' vertelt.

De komende kunstenplanperiode richt TMF haar pijlen op twee talentontwikkelingsprojecten die de ontwikkeling van onafhankelijke, ondernemende en breeddenkende uitvoerend kunstenaars ten doel hebben. Van iedere deelnemer verwacht Tomoko een multidisciplinaire instelling: gevoeligheid voor andere kunsten en de wens deze te combineren of in te zetten ter versterking of completering van hun werk. Het definiëren van hun kunstenaarschap, de ontwikkeling van een persoonlijk artistiek stempel wordt uitgangspunt. Hieronder valt ook de wijze waarop je je als kunstenaar/musicus presenteert en in de markt positioneert.

Hoewel een aantal van hen nog studeert zijn deze trajecten uitdrukkelijk bestemd voor de beroepspraktijk en wordt geen subsidie aangevraagd voor ondersteuning ten behoeve van het onderwijs.

SUPER T-market is een innovatieve formule, gebaseerd op het concept *art & consumerism*. Tomoko deelt tijdens deze avondvullende evenementen het podium, publiek en faciliteiten met een nieuwe generatie kunstenaars, musici en designers.

Tijdens het voorprogramma stelt Tomoko samen met de Rietveld Academie een programma samen waarin jonge ontwerpers, kunstenaars, performers en musici hun werk kunnen laten zien, horen en/of verkopen aan het publiek. Het hoofdprogramma is een pianorecital, soms uitgebreid met andere musici. Het feestelijke, levendige naprogramma bestaat uit onder meer performances, een kleine markt, en de verkoop van, bijvoorbeeld, speciaal ontwikkelde cocktails. De eerste editie waarin dit concept gelanceerd werd, rondom het programma SHOES (2013), leverde een verrassend hoge opbrengst en een sterk gemengd publiek op.

De Gerrit Rietveld Academie programmeert mee in voor- en naprogramma. Eén keer per jaar is er een 'open call' voor deelnemers, een evenement op zich.

Serie Stedelijk Museum Amsterdam De ondernemende TMF bewandelt zelden de geijkte paden, zoekt actief nieuw publiek op en wil niet alleen op muziekpodia en in concertgebouwen te horen zijn, maar ook op andere plekken en broedplaatsen voor kunst waar (nog) geen muziek wordt geprogrammeerd. Daarnaast is het de kille realiteit dat er voor de klassieke, hedendaagse en toekomstige muziek én de jongste generatie musici steeds minder podia beschikbaar zijn. In hét museum voor hedendaagse kunst van Amsterdam, het Stedelijk Museum, creëert TMF in aansluiting op het voormalige Gaudeamus programma een nieuw podium en nodigt zij kunstliefhebbers en toeristen zich te laten overrompelen door een innovatieve muziekperformance bij hun bezoek aan het museum.

Gedurende vier jaar cureert Tomoko samen met het Stedelijk Museum bij elke nieuwe tentoonstelling een experimenteel muziekprogramma met NJO-musici, alumni, en masterstudenten en docenten van de scheppende afdelingen van het Koninklijk Conservatorium (compositie, sonologie, ArtScience en TIME). Aanstormende musici krijgen zo een plek om een verrassend programma uit te proberen in een gevestigde instelling. Via de NJO zullen de programma's regelmatig hun weg naar andere podia in Nederland vinden. Tomoko selecteert samen met de afdelingshoofden van het KC, per tentoonstelling, alumni, docenten en, van het NJO/KC, nog studerende die zich bijzonder onderscheiden om een compositie te schrijven en uit te voeren. Het selecteren en coachen is een intensief traject dat ongeveer een maand per jaar in beslag zal nemen. Het Stedelijk Museum neemt het resultaat op in de zaterdagmiddag programmering.

de verhouding tot de reguliere activiteiten

Deze activiteiten onderscheiden zich op meerdere vlakken van de overige projecten.

Ten eerste ontwikkelt TMF uitsluitend in dit kader nieuwe podia voor experimentele muziek en jong talent. Door de combinatie van locatie en artiesten van een jonge generatie boort TMF nieuwe publieksgroepen aan die hun weg vinden via de netwerken van beide. Ten derde is sprake van twee series, voortgezet over meerdere jaren, met per editie diverse niet-verbonden losse optredens. In Tomoko's reguliere activiteiten betreft het steeds incidentele producties, waarbij de inhoud en de deelnemende artiesten vergaand geïntegreerd worden. Ook in het geval van onderling zeer uiteenlopende kunstenaars, kunstdisciplines en werken.

ervaring met talentontwikkeling

Als voorbeeld mag hier Voor Elise dienen, gemaakt tijdens de Gelderse Muziekszomer (NJO) in 2015. Tomoko werkte met twee jonge pianisten die in de twee weken dat zij door haar begeleid werden zich ontpopten van nogal horkerige muzikanten tot artiesten met een groot bewustzijn van hun aanwezigheid op het podium. Deze ervaring is doorslaggevend geweest voor de beslissing structureel te willen bijdragen aan de ontwikkeling van buitenmuzikale kwaliteiten in musici.

verhouding tot andere talentontwikkelaars

TMF is van mening dat zij absoluut iets unieks aanbiedt: zij werkt samen met jonge topmusici om hen wegwijs te maken bij het ontwikkelen van hun buitenmuzikale bewustzijn. Deze beperkt zich niet tot een gevoel voor theater en podiumpresentatie maar ook tot een bewustzijn voor waar zij voor staan, hoe een concept geïntegreerd kan worden in een uitvoering en hoe zij willen dat de buitenwereld hen ziet. Tomoko werkt met de jonge, zelfstandige musici op partnerbasis – en niet als docent – bij het ontwikkelen van hun artistieke identiteit.

inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing van de hoogte van de gevraagde bijdrage

De gevraagde bijdrage talentontwikkeling bedraagt € 20.000 per jaar. Dit geld wordt ingezet voor acquisitie, materiële en personele kosten voor begeleiding en – in het geval van SUPER T-market – een werkbudget voor geselecteerde artiesten.

1 maand begeleiding en selectie door Tomoko en assistente Marthe Koetsier	7.500
werkbudgetten deelnemers (7x500)	3.500
huur repetitieruimte	3.500
materialen, piano (Stedelijk) en andere instrumenten	4.000
reis- en verblijfkosten deelnemers + transport	1.500
TOTAAL	<u>20.000</u>

Een aantal kosten worden gedragen door partners. Het Koninklijk Conservatorium en de Rietveld Academie dragen kosteloos bij, het Stedelijk Museum en Stichting Stadsherstel Cultureel stellen ruimte, lichtvoorzieningen en piano (uitsluitend Stadsherstel) ter beschikking, en dragen een deel bij aan de publiciteit rondom de uitvoeringen.

7. Toelichting op begroting, dekkingsplan en kengetallen

Het Fonds Podiumkunsten hanteert een matrix waarmee vastgesteld wordt hoeveel subsidie er aangevraagd kan worden. Dat is voor TMF bij 45 voorstellingen waarvan 32 in de kleine/middenzaal en 13 in de grote zaal beiden in de middelste trede € 217.200 per jaar inclusief 10% bijdrage talentontwikkeling.

Een derde van het aantal voorstellingen wordt, vrijwel gelijkmatig verdeeld over de vier jaar, op diverse plaatsen in het land gespeeld, onze bijdrage aan de cultuurspreiding. Verder gaat een derde naar standplaats Amsterdam en een derde naar het buitenland.

Omdat TMF niet verantwoordelijk is voor het gros van de kosten bij producties met grote coproducten, zoals Het Nationale Ballet, zijn die lasten niet in de productiebegroting opgenomen. Dit zou immers geen goede afspiegeling geven van de werkelijke situatie. In die gevallen is alleen de inbreng en de opbrengst voor TMF verwerkt in de begroting. In het geval van Ballet Mécanique met Het Nationale Ballet bijvoorbeeld neemt TMF architect Tsuyoshi Tane mee. Die kosten zijn in zo een geval terug te vinden in de begroting van TMF.

Bij kleine, gelijkwaardige coproducten is de begroting van de hele productie opgenomen, en worden baten en kosten in de begroting gelijkelijk verdeeld.

Er is een tussenvorm gehanteerd bij de productie met Club Guy & Roni. Het aandeel van de inkomsten dat afgedragen wordt aan CG&R is als kostenpost opgenomen. De binnenkomende coproductiebijdrage staat bij de inkomsten.

Om een goed zicht te krijgen op de eigen inkomsten van 2013-2016 moet het gemiddelde van die vier jaar als uitgangspunt genomen worden. 2015 had in die periode de minste eigen inkomsten en 2016 zal de meeste hebben. De prognose voor het gemiddelde van de hele periode 2013-2016 is € 58.189. In de gemiddelde begroting voor 2017-2020 gaan we uit van € 74.550 eigen inkomsten per jaar, een stijging van 30%. De totale omzet stijgt tegelijkertijd van gemiddeld € 318.000 naar € 418.000. De hierboven beschreven plannen vormen de context waarbinnen dit begrepen moet worden: de verbreding van de eerder ingeslagen wegen, en de nieuwe speerpunten talentontwikkeling en brugfunctie Nederland-Japan.

Of de voorliggende plannen gerealiseerd zullen worden hangt af van of en hoeveel van de aangevraagde gelden toegekend zal worden. TMF kan niet bestaan van de eigen inkomsten alleen. Uitsluitel over de aanvragen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Fonds Podiumkunsten zal in de tweede helft van 2016 volgen. De aanvullende financieringsbronnen (private fondsen, mecenaat, vrienden) zijn van groot belang maar zelden tot nooit doorslaggevend voor het al dan niet doorgaan van projecten.

In de periode 2013-2016 bedroegen de beheerlasten (inclusief huisvestinglasten) 17,3% van de lasten. In de komende periode 2017-2020 is dat 16,5%, een kleine daling in relatieve zin. Dat komt omdat de absolute beheerlasten nauwelijks stijgen terwijl TMF in de komende periode wel groeit.

++++