

DE STAAT

Stichting Kultuurbaarbaar

Jop van Summeren
Rocco Hueting
Tim van Delft
Torre Florim
Vedran Mircetic

De Inleiding	2
De Missie	4
The Future Is Now	6
Beschrijving activiteiten 2017 - 2020	9
<i>O – reprise tour</i>	9
<i>Circle Shows</i>	13
<i>Tour Album V</i>	16
<i>De Derde Speeldoos</i>	17
<i>Vinticious Versions</i>	18
Plaats in het veld	19
Ondernemerschap	21
<i>Bedrijfsvoering en financiering</i>	21
De Inkomsten	22
De Onkosten	24
<i>Toegevoegde waarde subsidiëring</i>	25
<i>De Doelgroep</i>	25
<i>Marketing en promotie vs de missie</i>	27
<i>Speellocaties</i>	30
Spreiding	31
Talentontwikkeling	32
De Begroting	36

De Inleiding

In januari 2009 na de release van hun eerste album Wait for Evolution ging het gelijk goed van start voor De Staat. In mei 2009 stonden ze op Pinkpop, in augustus op Lowlands en in 2010 op Glastonbury. Toen Torre Florim in datzelfde jaar in het centrum van zijn woonplaats Nijmegen van zijn fiets stapte, riep een stadsgenoot naar hem: "Hé, waar staat je BMW?".

Eén van de grootste misvattingen over de sector popmuziek is dat een band als De Staat veel of in ieder geval meer dan genoeg geld verdient. "Je komt toch op televisie?" Het onderzoek "Pop, wat levert het op", dat onlangs op Noorderslag 2016 gepresenteerd is door de NTB, SENA, NORMA en FNV Kiem, geeft een weinig rooskleurig beeld van de financiële positie van professionele, vaak hoog opgeleide popmusici. Een rekensom gemaakt met de jaarrekeningen die als bijlage worden meegestuurd bij deze aanvraag, maakt duidelijk om hoeveel geld het bij zo'n band als De Staat nu eigenlijk gaat. En daaruit volgend, wat de noodzaak is van een structurele ondersteuning.

De gemiddelde omzet 2013 t/m 2015 =
 $(216.000 + 236.000 + 154.000) = 606.000 / 3 = 202.000$
Het gemiddelde bedrijfsresultaat (winst) 2013 t/m 2015 =
 $(67.000 + 137.000 + 67.000) = 271.000 / 3 = 90.3333$

Het kostenaandeel is gemiddeld genomen 50%. Dit gemiddelde resultaat wordt verdeeld over 5 maten = $90.333 / 5 = 18.066$ bruto winst uit onderneming per jaar per persoon.

1505 bruto per persoon per maand over de afgelopen 3 jaar.

De Staat treedt heel vaak op, repeteert veel, dus een bijbaan vinden is lastig en conflicteert.

Dit zal waarschijnlijk de eerste aanvraag zijn waarbij in het plan een optreden in de Heineken Music Hall is opgenomen. Met de ticketprijs die

een Nederlandse artiest voor zo'n optreden kan vragen, en het risico dat genomen wordt bij het aantal te verkopen tickets, zijn de uiteindelijke verdiensten niet heel groot. Zoals in het clubcircuit is het ook in de HMH: alle kosten worden door de artiest zelf gedragen: van barriers tot ticketscanners tot catering voor de crew en riggers. Een eerste keer in de Heineken Music Hall spelen is dan heel erg spannend. Het betekent een enorme stap vooruit en daarmee een waardevergroting voor de toekomst. En daarom een investering waard.

Deze inleiding is misschien wat ontluisterend voor een breed uitgemeten en mooi plan van een band die ik vooral op de artistieke kwaliteiten wil aanprijzen. Het is echter een toelichting die van belang is in het achterhoofd te houden bij het lezen van al het moois hieronder. De eigen kracht van De Staat. En de discipline. Die is benijdenswaardig groot. Ik hoop daarom dat het Fonds Podiumkunsten genoeg vertrouwen heeft in de veelzijdige artistieke en ondernemende professionaliteit om zich bij De Staat aan te willen sluiten en deze groep Nijmeegse muzikanten een kans te willen geven om de komende jaren nog verder tot bloei te komen.

Arjo Klingens
LaLaLa Management

□

De Missie

De missie van De Staat is *een andere, ongebruikelijke positie binnen de popmuziek in te nemen als band, met creativiteit als middelpunt en uitgangspunt.*

De band wil alles zelf maken, alles zelf bedenken, vanuit een gedachtengoed dat bijvoorbeeld past bij dat van de krakers uit de jaren '70. Ze willen graag maken wat er nog niet is en zich zo min mogelijk door de in het veld besloten grenzen laten belemmeren. Door hun interdisciplinaire manier van werken wil de band iets origineels en authentieks toevoegen aan het veld van de popmuziek en het daarmee ook positief beïnvloeden, vooruit helpen.

Hun voorbeelden zijn juist die artiesten die vanuit hun authenticiteit, zonder al teveel mainstream media-aandacht, toch een grote wereldwijde following hebben weten te creëren en shows spelen over de hele wereld, zoals Motorpsycho, St. Vincent, Tame Impala, Metronomy en Battles.

De kernactiviteiten van De Staat zijn:

- Componeren/arrangeren/opnemen/producen van eigen muziek
- Verzorgen van optredens

Daarbij komen een aantal activiteiten die hier onlosmakelijk mee verbonden zijn:

- Bedenken, uitwerken en opnemen van video's
- Samenwerking met visuele kunstenaars t.b.v. visuele identiteit
- Promotieactiviteiten
- Bedrijfsvoering: planning / administratie / strategie

De missie is eigenlijk de afgelopen vier jaar niet veel veranderd; wel zijn de omstandigheden om de band heen veranderd. De volgende factoren hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld:

- Financieel beleid - strategisch plannen, sparen, investeringsbereidheid;
- Productietechnische factoren - crew als productioneel verlengstuk van de band, in vroeg stadium betrokken bij voorbereidingen tours. Dit

heeft uiteindelijk een waardeverhogend effect door bundeling van kennis en ander waardevol kapitaal;

- Uitbreiding netwerk binnen het culturele veld– er wordt altijd met open vizier samengewerkt met actoren uit verschillende disciplines en genres;
- Uitbreiding van netwerk binnen de aangrenzende velden van macht – onder andere gemeente Nijmegen

Langzamerhand kon de band hierdoor zaken steeds meer in eigen hand nemen, wat bijvoorbeeld heeft geresulteerd in hun eigen studio, hun eigen werkplek in het oude gebouw van popzaal Doornroosje in Nijmegen.

The Future Is Now

In 2011 bracht De Staat al bumperstickers uit met deze woorden. En hoewel de hoogdravendheid ervan tongue-in-cheek kan worden opgevat, zoals Torre in zijn teksten vaker de draak lijkt te steken met goedbedoelde clichés, is de toekomst naar voren trekken een grote drijfveer van deze groep muzikanten onder leiding van Torre Florim.

Vanaf het begin van De Staat vond Torre Florim het belangrijk om het publiek te blijven verrassen. Dat begon met een steeds wijzigend speelprogramma per avond en een bijzondere gebruik van instrumentarium (bijvoorbeeld een autoclaxon). In 2011, met de release van het tweede album, stond de Staat met een grote machine op het podium, gebouwd door kunstenaar Geert Jonkers. In Torre's arrangementen werkt hij graag met een band als een machine, waarbij de radartjes in elkaar grijpen maar ook de verschillende onderdelen elkaar haast machinaal aanvullen. Deze benadering werd door de machine van Jonkers letterlijk verbeeld – en de machine was niet alleen muzikaal een aanvulling maar ook op het podium prachtig om naar te kijken.

https://www.youtube.com/watch?v=Sho_f8-6Y-I

De machine ging ook mee naar het buitenland, en stond dus tot grote verbazing van het publiek in Servië op het podium van het Exit Festival daar, tussen de kasteelmuren van de vesting waar het festival zich afspeelde.

Fotografie: Klaas-Jan Kliphuis

En zo zijn er nog een aantal projecten geweest, waarmee De Staat het publiek kon verbazen en soms zelfs wel verwarren.

Eén en één is dan ook niet altijd twee: soms heeft zo'n nieuw project wat meer tijd nodig om publiek te vinden. Dat geeft de muzikanten carte blanche, er is geen vanzelfsprekendheid en dat wordt voor het creatieve proces als iets positiefs ervaren.

Een opsomming van een aantal van die projecten tussen 2009 en nu:

- *De Speeldoos en De Tweede Speeldoos* :

Samenwerkingsproject van Roos Rebergen en Torre Florim. Uitgangspunt voor het repertoire zijn (Nederlandstalige) teksten gebaseerd op gedichten van of interviews met mensen met een verstandelijke beperking. De CD wordt uitgebracht in een prachtig muziekdoosje.

<https://www.youtube.com/watch?v=X572OVgMmx4>

- *Fanfare* :

In 2014 werd De Staat gevraagd om het festival Down The Rabbit Hole te openen, hetgeen ze gedaan hebben met een arrangement voor fanfare van hun compositie "Input, Source, Select". Met deze fanfare liepen ze het festivalterrein over om uiteindelijk als eersten door de poort als eersten te gaan. 's Avonds werd hetzelfde nummer bij de gewone show gespeeld met Drumfanfare Michael. Het publiek reageerde uitzinnig toen de fanfare maar ook Torre Florim in fanfarekostuum het podium opliepen.

<https://www.youtube.com/watch?v=EVSdEtHGS2g>

<https://www.youtube.com/watch?v=r84K0eznSKA>

- *Vinticious Versions*: De EP Vinticious Versions is in 2014 uitgekomen; een aantal songs van De Staat die in een ander arrangement zijn uitgevoerd. Ze klinken nu kleiner, intiemmer, minder groots, en zijn daarmee geschikter voor het doen van instores en radio-optredens (waaronder eindelijk op Radio 2, bij Spijkers met Koppen). Fans werd gevraagd om een videoclip te maken voor de Vinticious Versions Video Contest, wat een prachtige collectie video's opleverde van vooral beginnende filmmakers en visuele artiesten. De optredens rondom Vinticious Versions waren expres klein van opzet, op bijzondere locaties (Van Gogh Museum, Aviodrome).

En zo kreeg Input Source Select na de fanfare-versie voor de derde keer een nieuw arrangement. De clip zoals opgenomen bij de ochtendshow van Giel Beelen op 3FM ging viral:

<https://www.youtube.com/watch?v=hDzsQqFYzsM>

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLP3IYS5xTZyASbR5Y7FKbI9sHKUrFCcT>

Beschrijving activiteiten 2017 - 2020

	Locatie	Naam voorstelling	Aantal voorstellingen	
			NL	Buiten NL
2017				
FEBRUARI	Heineken Music Hall	DE STAAT - O	1	
MAART - MEI	Clubs	DE STAAT - O		20
MEI - SEPTEMBER	Festivals	DE STAAT - O	10	10
	Circle show pop-ups met dans		4	
NOVEMBER	Clubs	DE STAAT - Circle Shows	10	0
2018				
APRIL / MEI		Try-outs <Album V>	5	
		Release-shows <Album V>	2	8
MEI - SEPTEMBER	Festivals	<Album V>	8	8
SEPTEMBER - DECEMBER	Clubs	<Album V>	10	20
2019 / 2020				
		DE STAAT vervolg Album V	30	20
	Clubs/festivals NL en BE	DE DERDE SPEELDOOS	15	3
		VINTICIOUS VERSIONS PT II	10	

O – reprise tour

2017

“Wat is De Staat toch een geweldige band geworden, met een compleet unieke sound. Live in Paradiso overtreft de band zichzelf.(...) De hele avond zal het licht precies de juiste accenten aanbrengen in een optreden dat gaandeweg steeds grootser, meeslepender en hypnotiserender wordt. (...)Live klinkt alles in Paradiso vrijdag zelfs nog voller en beter en krijgt De Staat iets ongenaakbaars.

(*****Volkskrant, 15-2-2016)

De letter “O” staat niet alleen voor de klank “oh”, maar symboliseert ook een cirkelbeweging. De Staat heeft de songs opgenomen in een cirkelvormige opstelling in de eigen studio. O staat voor niks, maar ook voor alles - en voor oneindigheid. De tracks zijn repetitief, ze zouden bij wijze van spreken eeuwig door kunnen gaan.

Torre Florim wil aan deze optredens visuals toevoegen om de muziek meer kracht bij te zetten, andere accenten te leggen binnen de songs. Met een sterk visuele voorstelling kan je een song een andere invalshoek

geven voor het publiek, een nieuwe benadering en dat is waar hij constant naar op zoek is. Hierdoor wordt de beleving van zijn composities live anders dan wanneer men thuis de muziek beluistert.

Hij is daarom aan de slag gegaan met lichttechnicus Freek Ros en de VJ's van Studio Wonder. Op alle speellocaties wordt een groot LED-scherm opgehangen door De Staat. Lichtman en VJ's werken regelmatig samen en kennen elkaars werk heel goed, waardoor licht en beeld één geheel worden, en niet concurrerend zijn met elkaar. De beelden zijn veelal gebaseerd op het artwork van het album, de sfeer of thematiek van een song.

Daarnaast zal Torre Florim vaker dan ooit zijn gitaar af doen, om zich te focussen op het zingen en performen. Bij "Help Yourself" neemt hij een camera in de handen om zichzelf, de band en het publiek te filmen. Bij "Witch Doctor" stapt hij zelfs in het publiek om de "circle pit" van de videoclip na te spelen met het publiek.

<https://www.youtube.com/watch?v=bY6v6Iy6iTA>

Al deze extra's, plus een uitgebreide geluidsproductie en een lange voorbereidingstijd van de band zorgen voor een indrukwekkende show, die heel erg veel reacties losmaakt bij publiek en media. Overall verschijnen op Youtube filmpjes van de Witch Doctor-versie live. De danskring wordt per optreden groter – mensen sluiten zich steeds meer aan bij deze hypnotiserende, bijna religieuze dans.

Het repertoire zal een mengeling zijn van songs van "O" en ouder repertoire. Ze kiezen niet alleen voor de bekendste songs, het concert moet muzikaal één mooi geheel zijn. De keuze van de nummers maar ook de volgorde hebben veel weg van de manier waarop DJ's in dance-muziek hun programma bepalen. Het tempo wordt langzaam opgevoerd, song na song, de muziek blijft zoveel mogelijk in één sfeer, waarbij langzaam naar een hoogtepunt wordt toegewerkt waarin mensen worden meegezogen. Soms zitten er rustpunten in, zogenaamde break-downs, waarna mensen weer verder worden meegenomen door opzweepende, dansbare beats, riffs en melodieën. Het licht en de intensiteit van de beelden werken hieraan mee. Je kan de performance van Torre Florim dan ook vaak bezwerend noemen, een echte Witch Doctor, waarbij hij bij "Old MacDonald Don't Have No Farm No More" letterlijk de rol speelt van een hogepriester van de rock 'n' roll.

DE STAAT O TOUR

In januari 2016 is het album "O" internationaal uitgebracht in Nederland, West-Europa en Latijns-Amerika. Deze release is gevolgd door een grote tour van ruim 30 optredens in Nederland en 20 in het buitenland. Het is een zeer succesvolle tour – alle Nederlandse shows en een aantal buitenlandse shows zijn uitverkocht. Ze spelen op grote festivals in binnen- en buitenland.

In februari 2017 doet De Staat een optreden in de Heineken Music Hall. Het concept voor dit optreden is om de huidige show uit de clubs uit te vergroten en daar een nog beter uitgewerkt geheel te maken van geluid, licht en beeld. In de zomer daarna zal De Staat in Nederland vooral een vervolg spelen op deze show op veel festivals.

Het optreden in de Heineken Music Hall wordt in het voorjaar van 2016 aangekondigd. Dit zal gebeuren in samenwerking met Mojo Concerts, Caroline/Universal en 3FM. Er wordt een campagne gestart om binnen zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk tickets te verkopen.

Marketingideeën hiervoor zijn onder andere:

- In najaar 2016: release van een live-LP "O" – opnames van de show in Doornroosje, Nijmegen
- Radiocampagne met 3FM;
- Mail-out via Ticketmaster;

Bij vaststelling van de ticketprijs blijven we in de pas met de prijzen die Nederlandse artiesten gemiddeld vragen voor een optreden in de HMH. Daaruit volgt dat je gebonden bent aan een bepaald budget voor deze productie.

Na een aantal kleinere uitverkochte zalen in Engeland, België, Frankrijk en Duitsland gaat de band in 2017 terug naar die landen, dan in grotere zalen, die ook geschikt zijn voor de show inclusief licht en beeld. Daarnaast worden een aantal nieuwe Europese landen aan de speellijst toegevoegd, waaronder Scandinavië en Oost-Europa.

Circle Shows

Najaar 2017

De Staat speelde in juni 2015 op het festival Down The Rabbit Hole voor het eerst in cirkelopstelling: de bandleden staan op een laag podium in een cirkel opgesteld met de gezichten naar binnen toe gericht, het publiek staat om de band heen. Het concept voor het festival was gebaseerd op het idee van een "underground rave"- het optreden werd kort van tevoren aangekondigd, het podium stond opgesteld midden in een bos. Het interessante van deze podiumopstelling is, dat het publiek dichtbij de band staat, en alles goed kan zien. De bandleden zien elkaar ook goed, doordat ze met hun gezichten naar elkaar kunnen staan. Dit maakt de beleving van het concert heel anders dan bij een traditionele opstelling van het podium.

<https://www.youtube.com/watch?v=VKuF03oexrU>

Door de opstelling blijft er ruimte over in het midden. Daar wil De Staat tijdens de show bij sommige songs dans toevoegen. De band heeft een grote affiniteit met dansen, in alle vormen.

Zie ook:

'Get It Together' <https://www.youtube.com/watch?v=DD1ir1Hsdbw>

'Witch Doctor' <https://www.youtube.com/watch?v=0ttGgIQpAUc>

'Peptalk', https://www.youtube.com/watch?v=o_Rpr-uMg14

Op dit moment is De Staat bezig met de opnames van een video voor "Systematic Lover". Het systematische van de beat en de inhoud van de tekst worden met de dans benadrukt. Herhaling van liefdeshoudingen symboliseren de saaiheid en sleur van een lange relatie. De dansstijlen die ze hiervoor gebruiken zijn de urban dansstijlen: b-boying en popping voor het robotachtige en moderne dans voor de vloeiende, gestileerde gedeelten.

Dit wordt dan de tweede video, naast "Witch Doctor" die live zal worden uitgevoerd. Dit verlengt de levensduur van het concept, de video en de muziek, en het maakt het idee voor de video een groter onderdeel van de band en haar uitstraling.

Door dans en muziek bij live-shows met elkaar te verbinden wil Torre graag de songs een andere invalshoek geven voor het publiek. In

“Systematic Lover” bijvoorbeeld wordt het thema liefde heel intiem uitgebeeld, waardoor zo’n hoekige electropopsong opeens een heel andere uitstraling krijgt.

Voor deze video werkt De Staat samen met choreografe Revé Terborg. Dansers in de video zijn Luke Jessop en Lea Dubois, beiden uit Brussel. De Staat wil naast deze video meerdere choreografieën met deze choreografe uitwerken.

In het verloop van de show zullen leden van de band ook participeren in één van de dansen. Voorafgaand aan de korte tour zullen een aantal bandleden daarom danslessen nemen. De muzikanten treden in feite binnen de cirkel van de dansers en vormen met elkaar een geheel. Later wordt het publiek ook uitgenodigd om binnen de cirkel te treden. Het podium verdwijnt hiermee helemaal, en daarmee ook de afstand tot de muzikanten in de band. De voorstelling wordt van iedereen; iedereen vormt er een onderdeel van. Op deze manier komt het concert helemaal los te staan van een normaal rockconcert, waarbij de muzikanten de onaantastbare poppetjes op het podium zijn, met het publiek slechts als toeschouwer, die naar veel details slechts kan gissen.

Een “Circle Show” vindt plaats in een grote ruimte, waarbij de band in het midden staat, op een niet al te hoog podium.

Om hun heen moeten mensen in oplopende opstelling kunnen staan, zodat iedereen het goed kan zien (als een soort colosseum). Geluid en licht zullen anders worden ingehangen dan normaal. De Staat is een vrij luide band, en door de opstelling van de microfoons ten opzichte van de speakers is er een grote kans op feedback (rondzingen) van de microfoons. Om dit alles goed voor te bereiden zal er een speciaal team ingehuurd worden om van tevoren bezoek te brengen aan alle locaties. Voor de dansers zal een extra vloer worden neergelegd in het midden, waarbij het artwork van “O” het uitgangspunt is. De bekabeling van de apparatuur van de band kan dan dus niet over de dansvloer lopen en moet worden weggewerkt.

Op 31 maart 2016 speelt De Staat in het voorprogramma van de Engelse band Muse, in de Olympiahalle in München,

Duitsland. Muse doet hun (arena)tour ook "in the round", en staat bekend om hun enorme producties met geluid, beeld en licht. Dit zal dus een perfecte gelegenheid zijn om achter de schermen mee te kijken hoe deze productie is uitgewerkt, EN hoe het voelt om in deze opstelling op het podium te staan. Het gaat bij deze show om een arena met 12.000 man, dus een iets andere setting dan De Staat gewend is. Maar er zullen veel raakvlakken zijn in productionele benadering.

Het plan wordt uitgevoerd in 3 fases:

Fase 1 (februari 2017) : Bij de show in de HMH zal een eerste keer live met de dansers gewerkt worden, alleen tijdens het spelen van Systematic Lover. Op dit podium is ruimte genoeg om rekening te houden met een dansvloer.

Fase 2 (zomer 2017) : In vervolg op deze primeur worden meerdere songs met de dansers uitgewerkt en als een soort "pop-up" voorstelling aangeboden aan festivals als Down The Rabbit Hole (waar De Staat jaarlijks iets bijzonders kan doen), Parade, Zwarte Cross Theaterweide, Lowlands. De band speelt maximaal 6 à 7 nummers, waarbij 4 à 5 worden gespeeld met dansers.

Totaal aantal voorstellingen :4.

Fase 3 (najaar 2017): Het totale 'in de rondte'-concept is uitgewerkt en wordt een tour langs een aantal zalen in Nederland. Dit wordt, in tegenstelling tot de lichte pop-up set in de zomer, een "zwaardere" set muzikaal wat betreft repertoire en volume. Of de dansers ook nog meedoen, wordt bekeken na de samenwerking op de festivals. Het moet kloppen, passen in de context en een mooi geheel vormen met elkaar. De verschillende fases zijn dus belangrijk om de samenwerking goed te kunnen onderzoeken en eventueel een plaats te geven.

Deze productie zal plaatsvinden op dezelfde soort locaties als die van de Vinticious Versions tour. Als een popzaal niet geschikt is voor het concept dan kan er met elkaar gezocht worden naar een geschikte locatie in dezelfde stad. In het verleden hebben we dat vooral gedaan met de Vinticious Versions-tour:

- Bibelot, Dordrecht vs Werkplaats Oost
- Podium Gigant, Apeldoorn vs Zwitsalfabriek
- Underground, Lelystad vs Aviodrome

Al deze shows waren uitverkocht. Bij navraag bij het publiek bleek dat veel mensen niet per se alleen voor de muziek en de band kwamen, maar ook uit nieuwsgierigheid naar de locatie.

In totaal zal deze fase uit ongeveer 10 voorstellingen bestaan.

Tour Album V

2018

Torre Florim wil in de toekomst in plaats van een volledig album projectmatig steeds series van 3 EP's uitwerken, de eerste serie met de titels "Red, Yellow and Blue":

Red: hard (kapot / snel / schreeuw/ woede)

Yellow: tribaal / organisch (trommels / blazers / analoog / percussief)

Blue: Leeg / Dance (lange opbouwende tracks / elektronischer)

Elke EP bevat 4 à 5 nummers.

EP's kunnen in eigen studio in korte tijd gemaakt worden.

Het zoeken naar de crossover tussen video en live shows zal ook bij deze productie blijven doorgaan. Hoe kunnen deze kunstvormen nog meer in elkaar overlopen? De nieuwe composities zullen worden geschreven met dit idee als uitgangspunt.

Het opzetten van een live-productie is een specialiteit van De Staat. De voorbereidingen van "O" live heeft de band stap voor stap gedaan. Na lange tijd van componeren en uitwerken van het repertoire in hun eigen studio heeft de band de nieuwe songs intensief gerepeteerd. De eerste stap naar het spelen voor publiek was toen de "Headphone Sessions", <https://youtu.be/4HiA6Yqo1z8>

een idee dat in een volgende cyclus zeker weer terug gaat komen. In samenwerking met audiowinkel Hifi Klubben worden er ruim 20 koptelefoons aangesloten in de studio van De Staat. Publiek wordt uitgenodigd om te komen luisteren naar het nieuwe repertoire en kunnen tussendoor ook vragen stellen en reageren. Zo wordt de band "gedwongen" om de stukken zo goed mogelijk te spelen, over te brengen naar een publiek, terwijl de muzikanten zich nog wel in een vertrouwde omgeving bevinden. Ook kunnen er geluidstechnisch al voorbereidingen worden gedaan op de live-shows op de podia.

De volgende stap, na deze sessions, is de try-outs, voor een publiek op een podium. Dit alles begint 2 maanden van tevoren.

In Nederland zullen de optredens plaatsvinden in de grotere clubs en festivals, waarbij de primeur zal zijn op een groot festival. Er zal vanuit de opbouw van de tour weer worden toegewerkt naar een voorstelling in de HMH.

Aangezien in november 2017 nog "Circle Shows" plaatsvinden in een aantal clubs in Nederland, zal de band daarna nog even wegblijven uit dit circuit, anders zijn ze er te vaak te zien. De eerstvolgende tour met nieuw repertoire zal daarom plaatsvinden vanaf september 2018.

ontwerp: Robert Muda

De Derde Speeldoos

2019/2020

Torre Florim (De Staat) en Roos Rebergen (Roosbeef) willen in 2019 songs voor 'De Derde Speeldoos' gaan schrijven en opnemen.

De vorige twee Speeldozen (De Speeldoos en De Tweede Speeldoos) zijn gebaseerd op gedichten en verhalen van mensen met een verstandelijke beperking. Voor de Derde Speeldoos gaan ze liedjes maken gebaseerd op verhalen van ouderen. Torre en Roos gaan op bezoek bij (of verblijven in) een bejaardentehuis, om daar de mensen te leren kennen en hun verhalen om te zetten naar liedteksten.

Muzikaal knipoogden Florim & Rebergen met hun Speeldozen naar het verleden: de EP's zaten vol met 50's, 60's en 70's sounds en instrumenten. Toch klinken deze EP's modern en uniek, door de

ongebruikelijke insteek en hedendaagse manier van maken (beide EP's zijn met z'n tweeën opgenomen bij Torre thuis).

In de live-band figureren bandleden uit twee bands, De Staat en Roosbeef, tot één 'supergroep', altijd gegoten in strakke pakken, in een rock'n'roll show met flarden kleinkunst. De voorstelling is geschikt voor clubs maar bijvoorbeeld ook kleine theaters. De Kleine Komēdie toonde bij De Tweede Speeldoos al belangstelling voor de voorstelling. Idee is om dan ook een voorstelling te maken die goed in een theater past; bij de eerste twee Speeldozen was de voorstelling vooral wat betreft repertoire en arrangementen uitgewerkt voor een poppodium of voor op de festivals.

Deze Derde Speeldoos willen Torre Florim en Roos Rebergen het liefste presenteren in een bejaardentehuis.

Fotografie : iamk@at

Vinticious Versions

2019/2020

Vanaf 2019 wordt er gewerkt aan een Vinticious Versions EP deel II. Op deze manier wordt de band gedwongen om scherp te blijven bij het ontwikkelen van nieuwe arrangementen. Het is een andere manier van denken en uitwerken. De eerste live-shows met Vinticious Versions waren lastig voor de band. Ze waren zo gewend om het publiek te overdonderen met geluid en licht, terwijl het nu echt op speelkwaliteit, de liedjes en de arrangementen aankwam. Dit was een erg leerzaam proces voor de muzikanten, dat zeker heeft bijgedragen aan uitbreiding van hun muzikale spontaniteit, verdieping en verbreding van de band "feel". Het heeft een grote stempel gedrukt op de totstandkoming van het repertoire op het album "O" en de benadering van optredens.

Basis voor het repertoire van deze tour is dus bestaande songs van De Staat die worden uitgewerkt naar nieuwe arrangementen.

Plaats in het veld

Voor niet-kenners zal De Staat overkomen als een rockband zoals wij die kennen uit binnen-en buitenland. Een vrij standaard bezetting, allemaal mannen, veel gitaren, stoere uitstraling en springende mensen in het publiek. Vergelijkbare bands in Nederland zijn momenteel Kensington, Direct, John Coffey, maar De Staat komt bijvoorbeeld ook Typhoon (Nederlandstalige hiphop) en Jett Rebel tegen op de podia en festivals waar ze staan. Buitenlandse bands die passen in dezelfde categorie zijn onder andere Editors, Triggerfinger, dEUS, Soulwax en LCD Soundsystem. De Staat wil zich onderscheiden in hun producties waarbij creativiteit voorop staat. Natuurlijk vinden zij het heerlijk om live de rockband te zijn maar het zijn juist de extra's en de speciale zijprojecten die het voor hun spannend, afwisselend en uitdagend, zelfs voorwaardelijk maken.

Een rockband met een fanfare-orkest of een grote, zelfontworpen industriële machine, dat kom je niet vaak tegen. De manier waarop Torre Florim met De Speeldoos moeiteloos overspringt naar Nederlandstalig repertoire, gevoed door de gedachtenstroom van iemand met een verstandelijke beperking, is onderscheidend en gewaagd binnen het segment waar de band zich bevindt.

Ook muzikaal onderscheidt de band zich van hun collega's in het veld. De gitaararrangementen en solo's van Vedran Mircetic zijn markant te noemen en hebben zeker sinds album "O" meer dan ooit een eigenwijze plek ingenomen in binnen de songs zowel in melodische/ritmische benadering als sound. Torre Florim laat zich in compositie, arrangementen en productie beïnvloeden door genres die ver buiten de rockmuziek liggen. "Get on Screen" zuigt net zo hard door alle compressie als een pompende technotrack – de leadzang die woord voor woord wisselt tussen Torre en Rocco in bijvoorbeeld "Down Town" en "Refugee" doet denken aan de manier waarop vcoders worden ingezet in "trap".

De Staat heeft inmiddels een positie opgebouwd van waaruit ze als aanjager kunnen fungeren voor andere kunstdisciplines. Voorbeeld

hiervan is de samenwerking met animator Floris Kaayk en Studio Smack. Met dit team heeft De Staat de roemruchte Witch Doctor video opgenomen, misschien wel de grootste "hit" van de band tot nu toe. De carrière van Kaayk heeft een flinke zet gekregen door alle internationale media-aandacht en onderscheidingen en juist door de succesvolle samenwerking hebben band en makers weer nieuwe kanalen en een nieuw publiek weten te bereiken. De video heeft de eerste prijs gewonnen bij het International Music Video Award in Parijs.

<https://www.youtube.com/watch?v=0ttGgIQpAUc>

Ondernemerschap

Bedrijfsvoering en financiering

De Staat is begonnen als stichting, maar overgestapt naar een maatschap. Binnen deze onderneming wordt alles op eigen kracht gedaan, door 5 ondernemende muzikanten met gelijke inbreng. Bij een structurele subsidietoekenning door het Fonds zal De Staat weer een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid aannemen met hun Stichting Kultuurbarbaar.

De Staat bestaat uit :

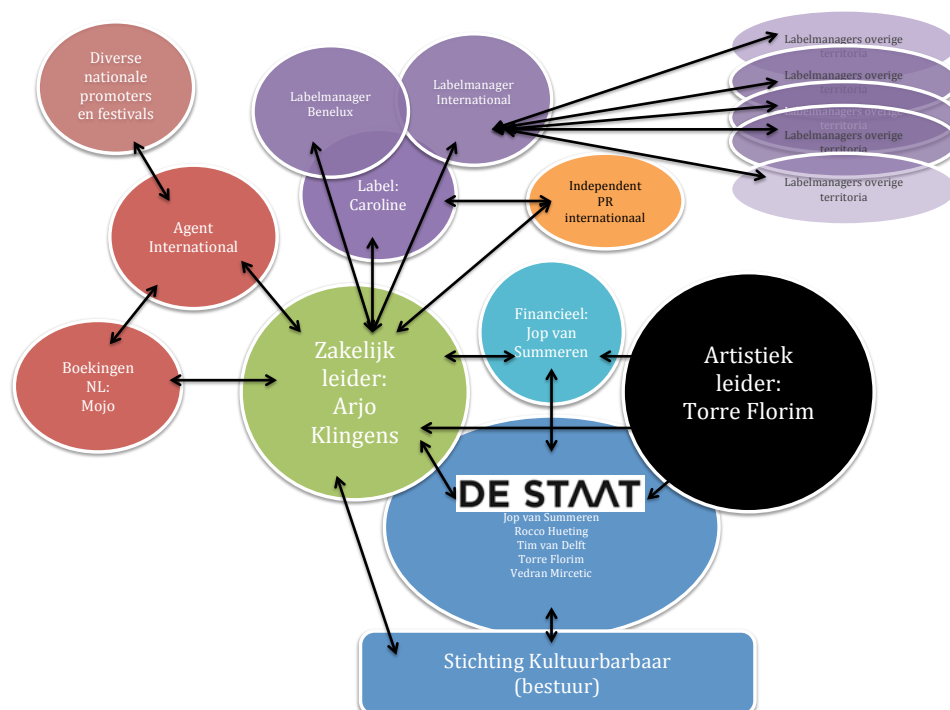
Torre Florim – gitarist, zanger, componist, producer en artistiek leider

Jop van Summeren – bassist en financiële administratie

Tim van Delft – drummer

Rocco Hueting – toetsenist

Vedran Mircetic - gitarist

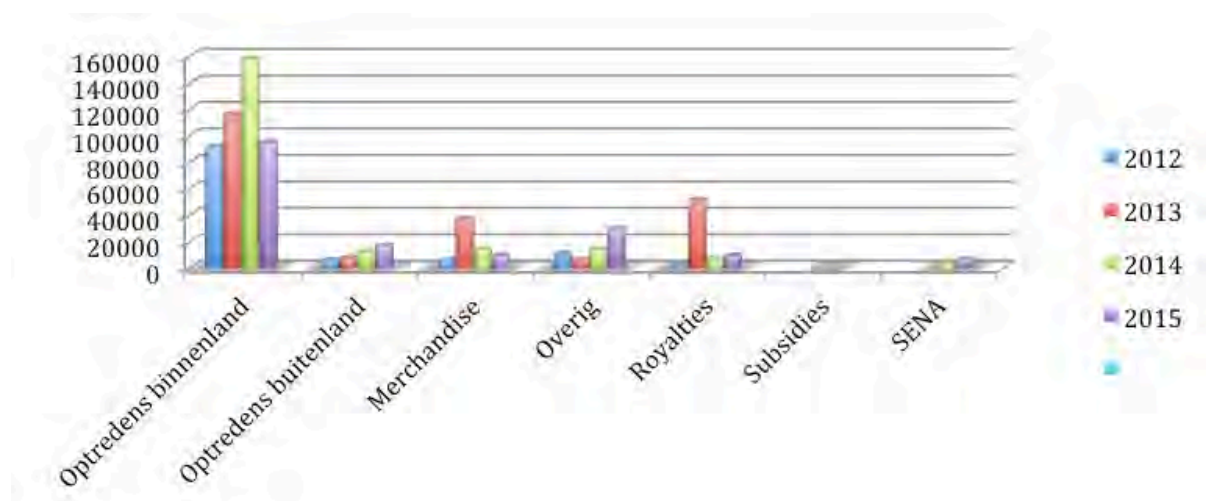
Artistieke leiding van De Staat is in handen van Torre Florim. Als componist, producer, muzikant en bedenker van het gezelschap is hij de

onbetwiste spil binnen de band. Torre bedenkt ook de concepten voor artwork en video's (die hij vaak ook zelf opneemt, regisseert en edit).

Zakelijke leiding is in handen van Arjo Klingens van LaLaLa Management. Als spin in het web toetst zij de plannen die Torre en zijn mannen bedenken en ontwikkelt ze productioneel verder. Ze overlegt zeer regelmatig met label, agent en nationale boekers (promoters). Al deze partijen, inclusief het management, worden betaald door middel van commissies; niemand van de zakelijk betrokkenen krijgt een vaste vergoeding.

Bedrijfsinhoudelijke beslissingen worden nooit zonder instemming van de band genomen, waarbij de rol van bassist Jop van Summeren van groot belang is. Hij is het financieel administratieve hart van de band, betaalt de facturen, weet wat de afspraken zijn, denkt mee over de begrotingen, en werkt samen met de accountant. Deze samenwerking van de zakelijk leider en een kundig bandlid is heel belangrijk voor de gezonde financiële huishouding van de band.

De Inkomsten

De volgende inkomstenstromen zijn voor De Staat van belang:

1. Royalties en licenties
2. Auteursrechten
3. Live-inkomsten

4. Merchandise
5. Subsidies
6. Sponsoring
7. Naburige rechten

ad 1. Royalties en licenties

Het percentage wat een artiest ontvangt aan royalties is niet echt veranderd in de jaren – het aantal mensen dat een CD of LP koopt wel. De Staat zoekt actief naar manieren om deze inkomsten wel te blijven maximaliseren, bijvoorbeeld door

- *Webshop* : wehavemerch.net, dat inmiddels ook al producten van andere, vergelijkbare artiesten verkoopt.
- *Pre-orders* : verkopen van speciale pre-orderpakketten voordat een nieuw album uitkomt. De gesigndeerd posters en geluidsdragers zijn zeer populair bij de fans.
- *Digitaal DIY* : een gedeelte van de digitale royalties worden niet via het label geïnd, maar rechtstreeks door De Staat. Hierdoor zijn de inkomsten op deze verkopen en streams zo hoog mogelijk. Door een overeenkomst met de internationale digitale distributeur The Orchard kan De Staat rechtstreeks op alle digitale platforms hun repertoire licenseren.

Ad 2. Auteursrechten - Tot voor kort had Torre Florim een overeenkomst met een publisher. Vanaf 2016 ontvangt hij als componist en tekstschrijver van al het repertoire 100% van de auteursrechten, waarvan hij een deel investeert in De Staat.

Ad 3. Live-inkomsten - verreweg de meest belangrijke inkomstenbron. De band probeert deze inkomsten te vergroten door deals zo goed mogelijk te onderhandelen, mede met behulp van agent Yerry Stetter (Eccentric Gent Organization).

Ad 4. Behalve de webshop is de verkoop van merchandise bij live-optredens belangrijk. Er wordt altijd gezorgd voor een representatieve verkoopkraam. Na afloop van de show komt de band signeren, wat vaak een ervaring betekent van de verkoop.

Ad 5. Er zijn niet veel subsidies beschikbaar voor een groep als De Staat – al snel valt een popgroep tussen wal en schip. De Staat heeft regelmatig gebruikt gemaakt van het TAX-fonds (voor videoclip), van het

Prins Bernard Cultuurfonds en VSB (Machinery), bijdrages van NORMA en subsidies bij het Fonds Podiumkunsten.

Ad 6. De band is kritisch op samenwerkingen met andere bedrijven. Het merk moet passen bij de artistieke doelstellingen van de band. Merken met wie tot nu toe is samengewerkt, zijn HiFi Klubben (hifi-winkels), Eastpak, O'Neill, Levi's en Jack Daniels. De individuele muzikanten worden vaak gesponsord door merken van instrumenten en apparatuur, hetgeen niet te herleiden is uit de jaarrekeningen.

<https://www.youtube.com/watch?v=s44sKKQ0aqM>

Ad 7. De inkomsten vanuit SENA en NORMA worden rechtstreeks aan de muzikanten van De Staat uitbetaald, maar wel door het management van De Staat geadministreerd en gecontroleerd. Hierdoor is de controle optimaal, en de inkomsten zijn ook zo maximaal mogelijk. Daarnaast heeft De Staat door de manier waarop afspraken zijn gemaakt met het label recht op SENA-inkomsten als producent van de geluidsdrager.

Inkomsten als auteursrechten, royalties en naburige rechten lopen altijd door, onafhankelijk van een albumrelease of tour. Daardoor zijn deze inkomsten belangrijk voor de spreiding van de inkomstenstroom voor de muzikanten. Daarnaast wordt er altijd een bedrag gereserveerd voor tegenvallers of periodes met minder inkomsten om voortgang financieel te garanderen.

De Onkosten

Het management maakt regelmatig actuele begrotingen, op basis waarvan beslissingen worden genomen over de te maken investeringen. Eén van de grootste kostenposten is de crew, inmiddels bestaande uit gemiddeld zeven personen. Aan hun wordt vaak gevraagd om voor promotionele optredens, buitenlandse optredens en pre-productie minder in rekening te brengen, zodat de kosten beheersbaar blijven.

Toegevoegde waarde subsidiëring

De Staat is een ondernemende groep die zichzelf heeft bewezen. Op eigen kracht zijn ze al ver gekomen. Om echt de top te kunnen bereiken wil de band ideeën uitvoeren die buiten de huidige financiële mogelijkheden liggen - ze kunnen niet onbeperkt op de goodwill van anderen blijven teren. De muzikanten zijn op zoek naar een verdere verdieping in de samenwerking met andere kunstenaars, en hebben bovendien ruimte nodig voor onderzoek binnen de projecten die ze willen ontwikkelen. Het is van belang voor De Staat om vast te kunnen houden aan hun artistieke ambities en geen concessies voor geld te hoeven doen.

Het aanvullende geld vanuit structurele subsidiëring zal onder andere worden ingezet voor de ontwikkeling van artistieke content en bijzondere artistieke samenwerkingen – momenteel worden kunstenaars die een bijdrage leveren (artwork, visuals) onderbetaald. Met meer financiële ruimte is er meer onderzoek binnen zulke samenwerkingen mogelijk. Ook is er meer behoefte aan het vastleggen van voorstellingen op video voor reflectie en promotiedoeleinden. Momenteel is daar geen budget voor. Op gebied van marketing is met name de website toe aan een professioneler uiterlijk. Het zakelijk management wil graag uitbreiden met een day-to-day assistente gezien de toename van werkzaamheden bij de huidige groei.

Met een bijdrage van vier jaar van het Fonds kan De Staat precies de stap maken naar een topgroep op nationaal en internationaal niveau. Verwachting is dan ook, dat de komende vier jaar de band zodanig zal groeien, dat ze na 2020 op eigen benen kunnen staan en beter in staat zullen zijn de risicovolle ambities financieel zelf te dragen.

De Doelgroep

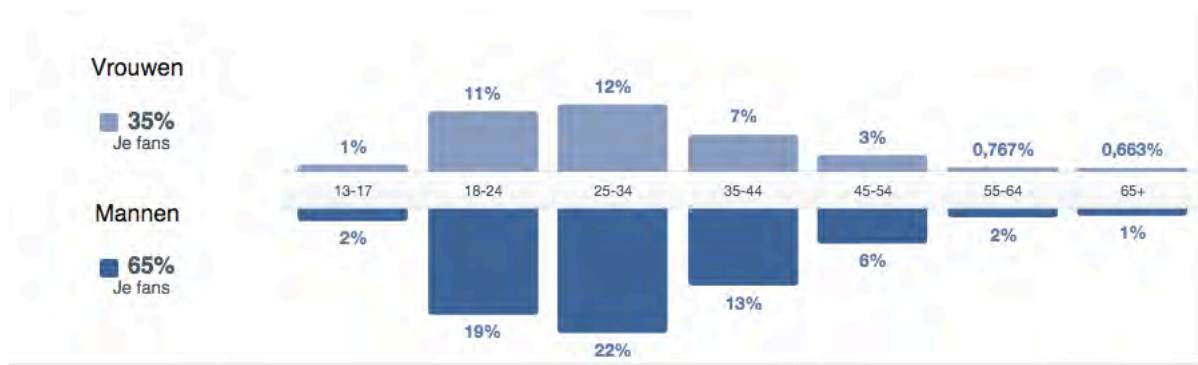
Facebook-vrienden: 41.584

Youtube-abonnees: 12.464

Twitter: 8979

Instagram: 5298

Spotify: 113.524 luisteraars per maand

De Staat richt zich op alle muzikliefhebbers tussen de 15 en 65. In de bovenstaande Facebook-statistieken ziet u een representatieve verdeling van de fans van de band.

Overigens heeft De Staat voor een "rockband" in vergelijking met hun collega's in het veld relatief veel vrouwelijke fans. Dit heeft mede te maken met de dansbaarheid van hun repertoire – Torre Florim heeft vanaf het begin voor ogen gehad om muziek te maken waarbij mensen niet met hun armen over elkaar gaan staan, maar ook gewoon bewegen en dansen.

DE MEEKLAP-RATIO.

COLUMN

© Stefan L. 2013

Publiek dat meeklapt met live-muziek.

Waar het vandaan komt.

Vraag vanuit artiest naar publiek. Letterlijk. Klap mee: "Clap your hands". En mensen doen dat.

Uitproberen? (smaakwестie).

Pinkpop=ja, Lowlands=ja/misschien, 3v12

Presenteert=NEE!!!

Presenteert=NEE!!!

//// Klap-trucs (zonder letterlijk te vragen)

- Soms zelf muzikaal klappen op het podium.

Mensen zien dat, en gaan ook klappen. (Herder en schapen)

Dan pas het publiek aankijken: Dan klappen ze

nog enthousiaster. Omstanders die veelal volgen.

(Uitbouwen?) (handen uitmic'en??) (overleggen

met geluidsman)

- Drummer laten beginnen met kickdrum op

de kwarten. 1, 2, 3, 4. Mensen gaan automatisch

meeklappen.

!!! Moeilijke maatsoorten vermijden !!!

//// 1. Waarom moeten mensen meeklappen?

Waarom is dat belangrijk? Klinkt het mooi? Soms.

In kleine ruimtes, ja. Op festival-velden, nee.

Onstrakke golf van ruis.

Niks aan te doen.

Toch wordt er op festivals het meest meegeklapt.

Kennelijk toch geen soundkwestie (!)

Een indicator?

Idee:

Aan het begin van de show meten wie er

meeklappen: de startklappers. Dat is je begin-

populariteit, het gevolg van je pre-marketing, je

nul-lijn, je 'in de pocket-publiek'.

Aan het eind van de show plan je nog een

meeklapmoment. Weer kijk je naar de

hoeveelheid meeklappers: je eindklappers.

Het verschil tussen de start- en eindklappers =

kwaliteit van je show.

Bijv.: De meeklapratio is verdubbeld, en ik heb

hiermee mijn gun-factor bevorderd. Een grotere

groep mensen is bereid te volgen. Een meetbaar

feit.

Dus: (%eindklappers) - (%startklappers) =

showsterkte.

Wat te doen bij een hoge klapstart: !!probleem!!

Bij een beginklap-ratio van 80% of meer:

Zie stap 2 van 'meezing-ratio', 'meespring-ratio',

(èn de 'van-zitstand-naar-springen-participatie-

truc' notities).

//// 2. Waarom klappen mensen mee?

Leuk om te doen? Misschien. Onduidelijk. (Guus

Meeuwis mailen?)

Is het leuk omdat je het samen doet met vele

anderen? Sociaal aspect.

Zorgt dat voor een tijdelijke 'connectie'?

NOTITIES VAN ROCK PROFESSOR EN DE STAAT-FRONTMAN TORRE FLORIM

Idee: 'Connectie' tussen band en publiek

vergroten via meeklappen: +facebook likes +

Twitter followers. Meeklappen instagrammen.

(T-shirts!)

We zijn nu allemaal één want we klappen tegelijk?

We klappen dus we zijn. (niet vergeten: Sartre

checken)

//// TO DO:

- navragen invloed alcohol op klappen (meer

maar onstrakker?)

- klapmomenten filmen met GoPro?

- choreografie vernieuwen

- verbeteren Schijnjorgdijn

- stylister terugbellen!

De Staat live: 24-05 ZOMERfestival, Delft / 07-06
Vestrock, Hulst / 14-06 Wantijpop, Dordrecht / 27-06
Down the Rabbit Hole, Beuningen / 28-06 Night at
the Park, Den Haag / 05-07 Park City Live, Heerlen /
19-07 Welcome to the Village, Leeuwarden / 25-07
Zwarte Cross, Lichtenvoorde / 26-07 Weijjerock,
IJzendijke / 16-08 Nirvana's Tuinfeest, Lierop

Marketing en promotie vs de missie

Bij de totstandkoming van de ideeën nemen Torre Florim en de andere muzikanten hun publiek heel serieus. Ze willen ze liefst onderdeel laten uitmaken van het optreden, als een beleving. Er wordt gezocht naar nieuwe manieren van interactie met het publiek, zoals bij de Witch Doctor-performance. Tijdens de Vinticious Versions-tour sprongen Rocco, Jop en Torre ook al het publiek in aan het eind van de show, om juist daar de performance te doen. Een uniek moment, dat door het publiek volop op social media gedeeld wordt.

<https://www.youtube.com/watch?v=myr4YJgOebA>

Het totstandkomen van de video Witch Doctor was een zwaar traject omdat alle betrokkenen creatief gezien veel meer wilden dan binnen de beschikbare budgetten en tijd eigenlijk kon. Het project eindigde in een media-hype en Torre Florim werd uitgenodigd aan tafel bij Pauw. Iets wat bij nog geen enkele album- of single-release gelukt is.

<https://www.youtube.com/watch?v=QyAyiqrBIZk>

Op dezelfde dag was de video ook een item bij De Wereld Draait Door. Torre vindt het heel belangrijk dat de makers ook aan het woord komen en doet daar dan ook zijn best voor en maakt een stap opzij. Dat schuurt soms weer met de wensen en visie van programmamakers als PAUW, maar het past bij de authenticiteit waar De Staat voor staat.

Een ander mooi voorbeeld is Torre Florim's bijdrage aan het RTL-programma "Mijn Stad".

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/340751/Mijn_Stad.html

Torre en Arjo Klingens hebben lang overlegd of dit wel een geschikt programma is om aan mee te doen. Als hij uiteindelijk meedoet, denkt hij met de redactie mee en probeert de invulling van het programma te beïnvloeden, zodat er een heel interessant programma ontstaat, waarin kunstenaars uit Nijmegen aan het grote RTL-publiek geïntroduceerd worden.

Promotie

De promotie rond een album maar ook rond live-shows wordt in binnen- en buitenland verzorgd door het platenlabel, hier en daar ondersteund door externe PR-bureaus. Alle promotie richt zich op zowel geschreven pers,

online pers, social media, radio en TV, rekening houden met zowel fysieke als online retailpartijen. Aan het begin van een campagne wordt een plan opgesteld met de te behalen platforms en targets in zowel sales als aandacht, waarbij er oog wordt gehouden op de samenhang van de verschillende componenten en volgorde van zaken.

Behalve promotie door het label zijn natuurlijk ook de zalen, festivals en promoters verantwoordelijk voor de promotie van de live-shows. Hierin wordt vaak samengewerkt met Mojo, agent Eccentric Gent Organization en label Caroline, om tot gezamenlijke uitingen te komen in drukwerk en publicaties. De kosten van promotie van live-shows komen uiteindelijk altijd voor rekening van de band.

Communicatie

Social media is een erg belangrijk middel in de communicatie met de doelgroep: de participatie van het publiek wordt steeds groter, en dat blijkt vooral als ze een oproep doen aan de fans.

Interactie van fans op het bericht dat De Staat in het voorprogramma van Muse in Duitsland gaat spelen

Na jaren ervaring met social media is het wel duidelijk geworden dat je geen groei in volgers krijgt louter door aan social media te doen: de grootste groeigolven zijn het resultaat van andere campagnes, TV-optredens, enzovoorts. Het één sluit het ander dus niet uit, het vult elkaar allemaal aan.

Prijsbeleid

- Prijs van de ticket > Wat is het publiek bereid om te betalen voor een show van De Staat? De expertise en inzichten in de markt van zowel de nationale promoter/boekter als de agent zijn bij de vaststelling van de ticketprijs heel belangrijk.
- Prijs van de geluidsdragers in de (online) winkels > Ook bij het bepalen van de prijs van een geluidsdrager wordt vertrouwd op de expertise van een partner, namelijk het label. Het management is met name waakzaam op het niet te duur maken van de geluidsdragers – geschiedenis heeft geleerd dat het publiek echt meer wil afnemen als de prijs heel redelijk is.

Speellocaties

Het bepalen van de speellocaties is een belangrijke tool in het verkopen van De Staat aan een zo breed mogelijk publiek. Drie factoren spelen een belangrijke rol :

- bestaande infrastructuur (doelgroep van locatie, productie)
- uitdagen en verrassen
- uitstraling vs inhoud

De strategische aanpak is sterk afhankelijk van het project en de regio. Bij Vinticious Versions en De Tweede Speeldoos werd er bewust naar andere locaties gezocht dan met De Staat. Dit was behalve een artistieke keuze ook een marketingkeuze: met beide projecten verwachtten we minder tickets te verkopen, Vinticious Versions-shows mochten niet teveel "in de weg gaan zitten" met de clubtour die daarna geboekt moest worden en bovendien hoopten we op deze manier ook een ander publiek aan te spreken.

Het kan dan ook gebeuren dat je minder publiek trekt, zoals bijvoorbeeld op de Parade met De Tweede Speeldoos. Al gauw bleek dat De Staat helemaal niet zo'n bekende band is bij dit publiek en dus geen volle zalen trekt.

Bij de geplande "Circle Shows" en Vinticious Versions zullen de locaties een belangrijke rol spelen voor de totale invulling van de projecten. De promotie wordt wel samen gedaan met de popzalen in die stad, om zo goed mogelijk onze gezamenlijke doelgroep te bereiken.

Spreiding

Vanaf het begin van de carrière van De Staat bleek uit alles dat de focus op optredens anders was dan bij een artiest uit de Randstad. Spelen in de zaal waar de muzikanten zelf altijd komen voor concerten, Doornroosje in Nijmegen, is altijd het hoogst haalbare geweest – die zaal uitverkopen is het allerbelangrijkste moment voor de bandleden tot de dag van vandaag. De tour wordt begonnen in Nijmegen en het liefst ook geëindigd. Door met name gitarist Vedran Mircetic is er een sterke link met de muzieksce­ne in het oosten van Nederland, waar hij als muzikant heel veel speelt. Bovendien is boeker Bertus de Blaauw van Mojo Concerts een Fries en heeft daardoor een goede relatie met de popzalen en festivals daar. Hij zal de provincie maar met moeite overslaan in een tour.

Dit levert een ander perspectief op bij het boeken van een tour of festivals dan voor menig artiest afkomstig uit de Randstad. Er is veel aandacht ook voor de kleinere steden.

Veel grotere festivals zoals Paaspop, Pinkpop, Lowlands, Dauwpop, enzovoorts vinden over het hele land verspreid plaats. Na een show probeert de band zoveel mogelijk zelf merchandise te verkopen, ook bij festivals. Het is vaak dan ook te merken in de regio's en kleinere steden dat het publiek de komst van de band enorm waardeert. Met name bij de gratis festivals waar het hele gezin naar toe kan, wordt er weer een nieuw publiek bereikt. Live-optredens zijn tegenwoordig als inkomstenbron steeds belangrijker, maar voor een band als De Staat ook zeker een manier om regionaal bekendheid te verwerven.

Talentontwikkeling

In 2013 sloot Nijmeegs poptempel Doornroosje voorgoed haar deuren aan de Groenewoudseweg. Inmiddels heeft De Staat (een gedeelte van) het pand mogen betrekken van de gemeente Nijmegen en omgebouwd tot een studio, waar ze hun muziek opnemen en repeteren. De Staat is bovendien met een aantal partijen bezig met het ontwikkelen van nieuwe werkplekken en ateliers voor creatieve ondernemers in dit pand, dat door de gemeente Nijmegen wordt verhuurd voor een redelijk bedrag. Bandlid Rocco Hueting woont in het pand en De Staat samen met de andere gebruikers van het pand willen het creatieve leven in Nijmegen een impuls geven vanuit deze legendarische plek.

De Staat wil graag een infrastructuur opzetten die ervoor zorgt dat bands en artiesten makkelijker en beter door kunnen stromen naar (semi)professionaliteit. Torre Florim heeft afgelopen jaren al masterclasses gegeven op opleidingen maar ook op zgn. Muzikantendagen; met een opleiding bij de HKU Music & Technology als achtergrond vertelt hij graag over zijn benadering als producer/songwriter/opnametechnicus/uitvoerend muzikant. Een aantal andere bandleiden hebben ervaring als docent op muziekscholen, maar ook opleidingen als de Herman Brood Academie in Utrecht.

Er zijn een aantal ideeën voor talentontwikkeling:

- *Coaching support acts*

De Staat heeft een goede reputatie opgebouwd wat betreft de keuze van hun support acts afgelopen jaren. Het zijn stuk voor stuk bands waar na de tour veel mee gebeurd is: Go Back To The Zoo, Birth Of Joy, Indian Askin en Jo Goes Hunting (meest recente tour). Met al deze artiesten heeft De Staat ook nog contact, en er worden nog steeds ervaringen en kennis uitgewisseld op informeel niveau.

De bandleiden van De Staat willen graag een stap verder gaan in de coaching van zo'n support act. Op een tour zoals in 2016 met Jo Goes Hunting gaat de band mee voor 20 optredens – dat zijn heel veel contactmomenten waar observatie, feedback en begeleiding kan

plaatsvinden. Feedback kan gegeven worden op het muzikale aspect, maar zeker ook geluidsbeheersing, arrangementen, apparatuur presentatie, spel enzovoorts.

Maar ook in het traject van voorbereiding naar de tour kan de band al begeleid worden op zowel muzikale aspecten als productionele aspecten. Waar moet je op letten als support, hoe kan je zo goed mogelijk de podiumwisseling doen, hoe zet je snel een goed podiumgeluid neer, hoe stel je een mooi programma (setlist) samen. Repetities kunnen plaatsvinden in De Staat Studios.

Om de supportact zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen bij een show en met elkaar een zo mooi mogelijke avond te maken, is het wenselijk om ze een eigen technicus mee te laten nemen. Vaak is hier het budget niet voor – een band krijgt vaak niet meer dan EUR 150 om in het voorprogramma te spelen. De Staat wil graag een extra budget van EUR 200 hierbij toe kunnen leggen om inhuur van een eigen technicus mogelijk te maken.

- Coaching bij studio- en live productie

Torre Florim wordt regelmatig gevraagd als producer voor een nieuw album van een artiest of band. Hier is helaas weinig tijd voor – het produceren van een album is een intensieve periode die maanden kan duren. Het liefst besteedt Torre deze tijd aan zijn eigen producties voor De Staat en verwante projecten.

Hij zou wel vaker betrokken willen zijn bij het ontstaan van een studio- en live-productie van een artiest. Door het geven van feedback, het samen beluisteren en analyseren van demo's in zijn eigen studioruimte kan hij vaak al zinnige feedback geven die een andere draai kan geven aan het op te nemen materiaal. Hetzelfde geldt bij het vertalen van een studioproductie naar een live tour. Na een korte voorbereiding wil Torre één of twee oefensessies met zo'n band doen waarin hij aanwijzingen geeft, vertelt over welke muzikale oplossingen ze bij De Staat hebben gevonden of welke apparatuur juist wel of niet kan werken.

Het delen van dit soort specifieke kennis gebeurt nog maar weinig in Nederland, en zeker niet op het niveau van de nieuwkomers, het aanstormende talent.

Budgetten voor het maken en opnemen van een album zijn vaak al beperkt voor vooral de nieuwkomers; laat staan dat het inhuren van een producer als Torre voor pre-productie financieel mogelijk is voor zo'n artiest.

Met behulp van een bijdrage van het Fonds kan De Staat zo'n traject vormgeven, daarmee een kleine bijdrage leveren aan bevordering van de kwaliteit van poppodiumkunsten en hopelijk kennis meegeven, die verder wordt gedragen door de artiesten die op deze manier met De Staat kunnen werken.

- *"Headphone Clinics"*

De eerder genoemde "Headphone Sessions" worden gebruikt als basis voor clinics voor bijvoorbeeld aankomende muzikanten, componisten, producers, maar ook geluidstechnici, producers en artiestenmanagers. Binnen dit concept kunnen zo'n 15 a 20 mensen tegelijk meedoen. De band speelt, licht wat details toe over het gespeelde werk en vervolgens kan er in losse sfeer een Q&A ontstaan tussen aanwezigen en band. Dit kan over verschillende thema's gaan. Opnameprocessen, arrangeren, componeren, live spelen, organiseren, marketing. Behalve kennisdeling kan dit ook een leuk netwerkmoment zijn voor alle aanwezigen. De sfeer is ongedwongen en intiem, de band is dichtbij en door de koptelefoons heel erg goed te horen.

De koptelefoons kunnen weer geleverd worden door sponsor HiFi Klubben, die dan ook onder hun publiek plekken voor deze clinic kunnen weggeven.

Locatie is De Staat Studios in Nijmegen.

In de begroting hieronder is een opsomming van de kosten te zien voor al deze talentontwikkelingstrajecten. Totale bijdrage die hiervoor gevraagd wordt is EUR 46.300.

2017 - 2020

Talentontwikkeling
Begroting**Coaching support acts**

10 sessies / 40 supportshows

Repetities - huur ruimte	10 x EUR 100	€	1.000,00
Begeleiding door bandleden	10 x 3pers x EUR 100	€	3.000,00
Productie en organisatie	4 periodes x EUR 250	€	1.000,00
Extra technicus shows	40 shows x EUR 200	€	8.000,00

€ 13.000,00

Coaching opname- en liveproducties

10 sessies per jaar - 4 jaar

Begeleiding - huur ruimte	4 x 10 sessies x EUR 100	€	4.000,00
Vergoeding begeleiding Torre 3 uur*	4 x 10 sessies x EUR 120	€	4.800,00

*inclusief voorbereiding

€ 8.800,00

Headphone Clinics

5 sessies per jaar gemiddeld - 4 jaar

20 personen per sessie

Huur ruimte	5 x 4 x EUR 100	€	2.000,00
Koptelefoons 20 stuks	Sponsoring HiFi Klubben	€	-
Vergoeding muzikanten De Staat - 4 uur	5 x 4 x 5 x EUR 200	€	20.000,00
Bijdrage opleiding/deelnemers	5 x 4 x 20 pers x EUR 10	€	4.000,00-
Pre-productie en organisatie		€	500,00
Huur mixtafel plus technicus	5 x 4 x EUR 300	€	6.000,00

€ 24.500,00

TOTAAL**Talentontwikkeling 2017-2020****€ 46.300,00**

De Begroting

Aangezien De Staat tussen 2013 en 2015 heeft gewerkt vanuit hun maatschap, heb ik de jaarrekeningen daarvan ook meegestuurd, en gebruikt als basis bij het invullen van de exploitatierekening op het aanvraagformulier.

Stichting Kultuurbaar was in deze periode vooral de productionele stichting voor De Speeldoos en wat buitenlandse shows. De verdiensten voor de muzikanten van De Staat zijn toen aan de maatschap uitbetaald vanuit de stichting.

BATEN

1a. Publieksinkomsten binnenland > In de komende jaren stijgen de publieksinkomsten vanwege een toename in bekendheid en daardoor groter publieksbereik.

1b. Publieksinkomsten buitenland > Trend uit 2016 zal zich nog doorzetten, met een toename van deze inkomsten.

2. Sponsorinkomsten > Bij samenwerking is het meestal zo, dat de sponsor direkt iets financiert, dus bijbehorende inkomsten en onkosten niet via de band lopen. Eerdere bijdragen dus niet vermeld.

3. Overige directe inkomsten > Vooral de inkomsten van royalties zullen in de toekomst nog verder dalen. Verder ontving De Staat van hun vorige label Mascot grotere voorschotten tussen 2013-2015 dan zij vanuit hun huidige contract ontvangen.

13. Totaal publieke subsidies en bijdragen > Eventuele subsidies van podia of festivals zijn niet zichtbaar voor de band, nooit opgenomen in een afrekening. Geld van het Taxfonds loopt via de producent van de videoclip, net zoals de onkosten van zo'n productie.

LASTEN

1. Beheerslasten materieel > Sinds 2015 betaalt de band alleen nog maar energiekosten aan de gemeente Nijmegen voor het gebruik van het pand (anti-kraak). Vanaf 2017 wordt er wel huur betaald. Huur + stroom/water wordt ong EUR 1200 per maand. De ruimte is in 2014/2015 door de bandleden helemaal opgeknapt en aangepast aan het nieuwe gebruik. Kosten hiervoor zijn grotendeels betaald door Torre Florim.

2. Beheerslasten personeel > Zakelijk leider ontvangt nu een bedrag op basis van commissie (meegenomen in de exploitatierekening onder Beheerslasten). Creatief leider krijgt nu geen aparte vergoeding. Vanaf 2017 worden deze functies vergoed met een vast bedrag op maandbasis.

4. Activiteitenlasten > Zowel in a als b staan de opnamekosten van de albums vermeld, net als inkoop merchandise. Verder nemen productiekosten aanzienlijk toe door het meenemen van licht en LED-schermen naar het buitenland (huur, reiskosten, crew).

4c. Marketing > Vanaf 2017 veel meer (eigen) investeringen in video, website, fotografie, drukwerk, PR-bureaus buitenland en social media-beheer. De weinige kosten die gemaakt zijn in het verleden onder deze noemer staan onder kantoorkosten (beheerslasten).

4d. Educatie activiteiten > hier is alleen budget voor bij een subsidie van het Fonds vanaf 2017.

5. Activiteitenlasten personeel > In 2013-2015 zijn de muzikanten altijd betaald uit het resultaat van de maatschap. Hun vergoedingen in die periode zijn dus niet meegenomen in de activiteitenlasten – winstdeling staat in de jaarrekening van de maatschap. Per 2017 krijgen zij wel een vaste vergoeding vanuit de stichting. Daarnaast werden vergoedingen voor repetities, pre-productie en gemaakte onkosten in die periode niet tot nauwelijks vergoed.

*Januari 2016 //
Stichting Kultuurbaar
Postbus 1585
6501 BN NIJMEGEN
Nederland*