

ICP ORKEST

BELEIDSPLAN 2017 – 2020

BELEIDSPLAN 2017 - 2020

INHOUD

Hoofdstuk 1	Korte typering van het ICP	2
Hoofdstuk 2	Artistieke uitgangspunten, signatuur en beschrijving activiteiten	3
Hoofdstuk 3	Plaats in het veld	9
Hoofdstuk 4	Ondernemerschap	10
Hoofdstuk 5	Spreiding	14
Hoofdstuk 6	Bijdrage talentontwikkeling	15
Hoofdstuk 7	Toelichting op de begroting, dekkingsplan en Kengetallen	17

Hoofdstuk 1

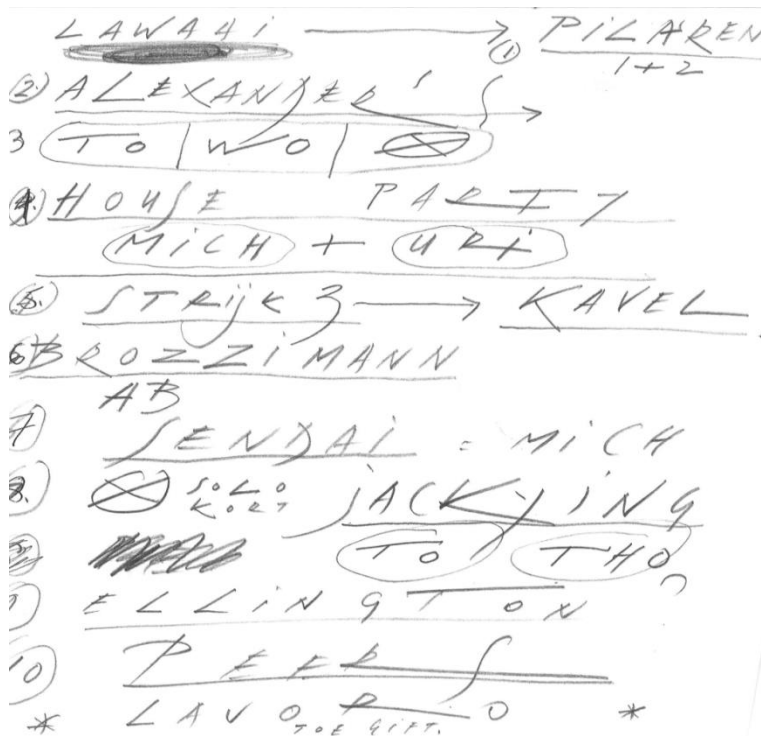
Korte typering van het ICP

“(…)The Instant Composers Pool Orchestra, from Amsterdam, mixing swing and bop (...) with conducted improvisations and free jazz (...), has some idiosyncratic and brilliant soloists (...), they are scholars and physical comedians, critics and joy-spreaders.”

(Ben Ratliff, New York Times reviewing group's January 2015 performance)

Missie en hoofddoelstelling

ICP is de afkorting van de naam Instant Composers Pool, een ensemble dat in 1967 is opgericht door pianist/componist Misha Mengelberg, drummer Han Bennink en klarinettist/saxofonist/componist Willem Breuker. De term 'instant composing' is gemunt door Mengelberg en staat voor een specifieke vorm van muzikaal denken en handelen op basis van improvisatie. In instant composing is improviseren een vorm van ter plekke componeren. Dit proces is mede bepalend voor de bijzondere positie van ICP in de eigentijdse muziek. De methode ICP werkt alleen als de musici meester zijn op hun instrument en met elkaar tot in hun diepste wezen verbonden zijn. De huidige bezetting speelt inmiddels bijna 25 jaar in dezelfde samenstelling. Om beurten stelt een van de musici een setlist samen voor aanvang van het concert. (Voorbeeld setlist (handschrift Han Bennink): zie hieronder) Voor de instant composing-methode draagt een aantal orkestleden stukken of thema's aan, in notenschrift uitgewerkt: soms niet mee dan een paar akkoorden, soms in uitgebreide arrangementen en varianten daartussen, die – op het podium – bedacht en gespeeld worden.

Kernactiviteiten van het ICP

Het tienkoppig ensemble treedt in wisselende bezettingen op, in binnen- en buitenland. Het begrip Instant Composers Pool, met de nadruk op ‘Pool’, is immers rekbaar. De bezetting kan dan ook variëren, mede afhankelijk van het podium waarop en de context waarin gespeeld wordt. Ook wanneer het ICP in kleinere bezetting speelt, blijven dat volwaardige ICP-concerten. Het ICP kiest hier nadrukkelijk voor want het orkest wil spelen en zoveel mogelijk zicht- en hoorbaar zijn. In iedere formatie is dezelfde ICP-muzikale denkwijze herkenbaar.

Het ICP speelt al decennialang in dezelfde bezetting:

Ab Baars, Michael Moore, Tobias Delius (klarinet/saxofoon), Thomas Heberer (trompet), Wolter Wierbos (trombone), Mary Oliver (viool/altviool), Tristan Honsinger (cello), Ernst Glerum (contrabas), en Han Bennink (slagwerk). Guus Janssen (piano) is sinds 2013 lid van het ICP.

Ontwikkeling van de missie

De huidige missie is in principe dezelfde als die van vier jaar geleden, maar de manier waarop die tot uiting komt is ontwikkeld. Er wordt nog steeds op hoog niveau gespeeld, met enige regelmaat ook met (buitenlandse) geestverwanten, (internationaal) erkende meesters van de geïmproviseerde muziek (o.a. Steve Lacey, Derek Bailey, Evan Parker, Gianluca Trovesi, Enrico Rava, Dave Douglas, George Lewis, Peter Brötzmann, Ernst Reijseger, Anthony Braxton, the Ex) maar ook uit de klassieke muziek (Claron McFadden, Mattijs van de Woerd). Tegelijkertijd wordt er doelgericht gewerkt aan overdracht van repertoire en methode ICP: in workshops en op meer structurele basis in de Dutch Impro Academy en vanaf 2017 bij de oprichting van een Master of Improvisation aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Ook wordt een begin gemaakt met de digitalisering van het ICP-erfgoed waarmee de muziek en de methode ICP toegankelijk en bruikbaar worden gemaakt voor nieuwe generaties talentvolle muzikanten.

Hoofdstuk 2

Artistieke uitgangspunten, signatuur en beschrijving activiteiten

“...considering that this magnificent Dutch band has been swinging for decades, the sheer vitality of its explorations into American and European jazz vocabularies may have caught some listeners by surprise.... Long may they thunder.” — (Howard Reich, Chicago Tribune, 2015)

Inleiding

In 2013 maakte regisseur Cherry Duyns de aangrijpende film, *Misha enzovoort*, over de laatste optredens van Misha Mengelberg op de internationale podia. De cd *East of the Sun* is de eerste ICP-cd waarop Mengelberg niet meer meespeelt. Diens plaats werd ingenomen door pianist/componist Guus Janssen. In 2015/2016 werd Mengelbergs opera *Koeien, opera misha* in première gebracht. Guus Janssen (compositie) en Cherry Duyns (libretto en regie) smeedden noten en teksten van Mengelberg tot een opera ‘op de manier van Misha Mengelberg’. Het werd een ode aan de man die de improvisatie- en jazzmuziek in Nederland en daarbuiten een ander gezicht gaf. Composities van Misha Mengelberg horen onlosmakelijk tot het ICP-repertoire. Het ICP heeft pianist/componist Guus Janssen uitgenodigd om het ensemble te versterken.

Hoewel de figuur van Misha Mengelberg uniek is, bleek Guus Janssen in het ICP Orkest een gedroomde plaatsvervanger. Het ICP kon zich aanvankelijk nauwelijks een voorstelling maken van een post-Misha tijdperk, maar de muzikale en persoonlijke kracht in het ensemble bleek zo groot, dat er met hernieuwde energie over een toekomst nagedacht werd.

De toekomst

Het ICP heeft vijf kernactiviteiten geformuleerd voor de periode 2017-2020, waarin naast het spelen op de podia, overdracht en zorg voor het muzikaal erfgoed hoog in het vaandel staan. Zoals hierboven omschreven werkt het ICP op basis van het principe van ‘instant composing’, dat wil zeggen dat er geen (lang) van tevoren vastgelegde programmering bestaat, maar het concert ter plekke op het podium vorm krijgt. Daarnaast werkt het ICP aan een aantal speciale projecten, die hieronder genoemd worden, maar die door hun aard en omvang grotendeels buiten deze subsidieaanvraag vallen. Met programmeurs en pr-/marketingmedewerkers in het hele land is naar aanleiding van de voorbereidingen voor de tournee van *Koeien, opera misha* in mei 2016, intensief contact. Er is met ieder podium afzonderlijk een plan op maat gemaakt om draagvlak en verbindingen in de diverse steden te creëren, waarbij het ICP zich ook bij andere instellingen ter plaatse presenteert (dit komt terug in Hoofdstuk 5). De gelegde contacten gebruikt het ICP om zich de komende vier jaar intensiever in het land te presenteren.

Kernactiviteiten 2017-2020

Het ICP Orkest in de huidige bezetting heeft vijf kernactiviteiten geformuleerd voor de periode 2017-2020:

- Het spelen van concerten op binnen- en buitenlandse podia.
- De overdracht van het improvisatie-/jazzcultuurgood aan een jongere generatie talentvolle musici en daarmee het bereiken van een jonger publiek.
- Educatieve taak: het doel is kinderen en jongeren te raken met jazz en impro.
- Digitalisering van het muzikale erfgoed (het ICP-notenmateriaal, het in kaart brengen van de muziek van Misha Mengelberg en de andere componisten in het ICP, catalogiseren van alles wat in de loop der jaren op geluidsdragers is vastgelegd, beeldmateriaal, etc.) waarmee het repertoire en het materiaal beschikbaar komen voor andere musici.
- Doorgaan met het produceren van geluidsdragers op het eigen ICP-label.

2.1 CONCERTEN OP BINNEN- EN BUITENLANDSE PODIA

Het ICP plant voor de periode 2017-2020 gemiddeld 46 concerten per jaar, in grote en kleinere bezetting, waarvan er 7 in standplaats Amsterdam worden gespeeld, 16 elders in Nederland en 23 in het buitenland.

2.1.1 Samenwerkingsverbanden

Alliantie met het BIMhuis

In deze periode gaat het ICP een structurele samenwerking aan met het BIMhuis, tot nu toe al de thuishaven van het ensemble. In gezamenlijkheid wordt actief en gericht gewerkt aan de overdracht van het gedachtegoed van het ICP en de aan het ICP eigen jazztraditie, een ‘Mengelbergmentaliteit’ van deconstructie naar constructie, een werkwijze die een recensent lang geleden omschreef als:

Het geheim van Mengelberg en zijn medeplichtigen...het gaat de mist in en komt de mist uit, loopt in het honderd en komt allemaal weer terecht. Het is het slechtste orkest van de wereld en op onverklaarbare wijze tegelijk of een ogenblik later het mooiste dat je kan dromen.

(Marc van den Hoof, programmatekst ICP Orkest in De Singel, Antwerpen, 12.11.2003)

Zes jaar later:

“...Mengelberg hoeft niets meer te doen. Zijn orkest is af, na ruim veertig jaar. De musici zijn stuk voor stuk onvervangbaar en spelen op telepathische wijze samen. Ze kunnen als één instrument klinken, als tien individuen of een combinatie. Je kunt je nauwelijks voorstellen dat minder dan een kwart van de muziek vastligt. Wat er gebeurt : het hangt van het moment af. Dat maakt de kick extra groot.

...ICP wordt nog steeds beter. Elk concert, tot een niet te bevatten niveau. Speelde het hele orkest een superstrak slotakkoord, Mengelberg plaatste er precies nog een semi-mislukt nootje achteraan. Dat is perfectie.

(Koen Schouten, de Volkskrant, september 2009)

Jaarlijks organiseert het BIMhuis een meerdaags project met het ICP waarvoor ook (internationale) gasten worden uitgenodigd en waarin overdracht een belangrijk element vormt. In april 2017 staat al een driedaags festival gepland ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het ICP en de 75e verjaardag van drummer en mede-oprichter Han Bennink.

Daarnaast is het ICP een graag geziene gast op het podium van De Roode Bioscoop.

Het ICP heeft een speciale band en belangstelling voor het werk van Alzheimer Nederland. In het recente verleden heeft het orkest in Alzheimercafé's gespeeld en zal dat blijven doen. Er is contact met organisaties die zich bezighouden met de betekenis van muziek voor dementiepatiënten, o.a. de stichting Music & Memory en het project *New Audiences and Innovative Practices* op het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Samenwerking ICP en Jazz Orchestra of the Concertgebouw (JOC) Amsterdam

Het ICP en het JOC gaven eind 2015 samen een concert in de Kleine Zaal Concertgebouw Amsterdam met muziek van Misha Mengelberg in een arrangement van ICP-musicus Michael Moore. Dit programma, getiteld *Goeden Dages*, gebaseerd op Misha's muziekboek met dezelfde titel, werd ook gezamenlijk uitgevoerd in Leeuwarden en Dordrecht, en wordt op cd gezet. Samenwerkingsplannen voor de seizoenen 2017-2018 en later zijn in de maak.

Partnership met het Amsterdamse podium De Roode Bioscoop

In de Roode Bioscoop worden jaarlijks optredens verzorgd door het ICP, een van de trouwe bespelers van dit podium. Voor kleinschalige concerten of bij bijzondere gebeurtenissen (cd-presentatie, boekpresentatie, jubilea) is De Roode Bioscoop een ideaal podium. Tot nu toe hebben Wolter Wierbos en Ernst Glerum elk drie dagen een eigen programma mogen neerzetten, op 14 februari 2016 gaf het ICP een fundraising-concert en in juli 2016 is Han Bennink drie dagen artist in residence.

2.1.2 ICP op de Nederlandse podia

Buiten de vestigingsplaats zoekt het ICP regelmatig de jazzpodia in het land op, o.a. in

Tilburg	Paradox	Leeuwarden	Hothouse Redbad
Rotterdam	Lantaren Venster	Rotterdam	North Sea Jazz
Baarle-Nassau	Plus Etage	Groningen	Fietstoer
Texel	Jazz on the Waves	Nijmegen	JIN
Eindhoven	Wilhelmina		

Zoals hierboven is aangegeven gaat het ICP via de persoonlijke contacten die gelegd zijn naar aanleiding van de productie Koeien, opera misha, zich actiever inzetten om de podia in het land te bereiken. De mogelijkheden van residencies, een langer verblijf op een plaats, waarbij niet alleen concerten, maar ook workshops, masterclasses, lezingen worden georganiseerd, worden op dit moment onderzocht.

2.1.3 ICP in het buitenland

Het ICP Orkest heeft in het buitenland groot aanzien; op menig legendarisch podium heeft het orkest acte de présence gegeven. Het ICP Orchestra wordt terecht gezien als ambassadeur van de Nederlandse muziekwereld. Veel van wat Nederlandse hedendaagse muziek eigen is, is in het ICP vertegenwoordigd: humor, onvoorspelbaarheid, charme, virtuositeit. Iedere musicus in het ICP Orkest is als solist in het buitenland bekend en gewaardeerd – zie alleen al de jaarlijkse International Critic's Poll lijst in Downbeat. Vanuit het buitenland komen steeds opnieuw uitnodigingen voor optredens, van het Seattle Art Museum en Vortex Londen tot Berlin Jazz Festival, Centro Cultural de Sao Paulo en het Tokyo Jazz Festival. Manager Susanna von Canon is steeds aanwezig op internationale congressen en beurzen waar zij het ICP promoot; het netwerk wordt daarmee allengs groter.

2.1.4 Het publiek als deelgenoot in het improvisatieproces

Het artistieke uitgangspunt van ICP is het in gezamenlijkheid ter plekke componeren en tegelijkertijd uitvoeren van muziek, zoals de naam Instant Composers Pool zegt. Het gebeurt tijdens het concert (instant), er wordt altijd nieuwe muziek gecreëerd (composers) en ieder orkestlid draagt op gelijkwaardige wijze zijn steentje bij (pool). Dit gaat gepaard met het scheppen van muzikale chaos en verwarring om deze vervolgens weer te ordenen en terug te keren naar harmonisch samenspel dat zich vanzelf weer ontrafelt in een prettige kakofonie. Zo ontstaan er compleet nieuwe stukken of worden er variaties aangebracht op al eerder gecreëerde muziekwerken. Het is ook goed mogelijk dat er op basis van een door een orkestlid ingebrachte compositie ter plekke verder gespeeld wordt, of dat er ineens ingehaakt wordt op jazz klassiekers.

De gebruikte partituren bevatten slechts een leidraad. Dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat geen concert hetzelfde is en elke live beleving van ICP een unieke is. De interactie met het publiek is daarbij van groot belang, omdat er ter plekke gecomponeerd wordt kunnen hun reacties immers leiden tot onmiddellijke muzikale ingevingen. Het is dan ook van levensbelang dat er (live) gespeeld wordt, want zonder spelen geen creatie, zonder publiek geen inspiratie. De energie van deze ICP-methode is naast hoorbaar ook voelbaar. De methode houdt in dat ook het publiek onderdeel is van de energie van waaruit de muziek ontstaat en deelgenoot wordt in die ervaring. Het publiek typeert de concerten van het ICP vaak als: gevoelsreis, geestig, verrijking, voeding, uitzonderlijke beleving en bewondering.

Het ICP prijst zich gelukkig met een heel divers publiek, van jong tot oud en van alle sociale klassen. De verschillende doelgroepen bedienen zich van eigen communicatiekanalen, die in hoog tempo veranderd zijn. De hele doelgroep wordt echter bereikt met recensies, interviews en persberichten. Hetzij via kranten en magazines, hetzij via Facebook, mails, websites, links en mobiele telefoons. Ook televisie-uitzendingen en andere audiovisuele producties komen via de digitale media door en worden gepubliceerd op websites en Youtube. De jonge(re) generatie wordt bereikt met een aanpak die bij hun tijd hoort: niet alleen luisteren, maar vooral ook zelf doen. Via workshops worden zij de wereld van de impro binnengehaald.

2.2 OVERDRACHT

2.2.1 Improvisatiecultuur en de jongere generatie

Met de thuishaven BIMhuis wordt de komende jaren een nog hechtere alliantie gesmeed. Zowel het BIMhuis als het ICP hecht grote waarde aan overdracht van kennis en ervaring in de improvisatiecultuur. Daartoe worden speciale meerdaagse manifestaties/festivals georganiseerd waarbij naast concerten van het ICP zelf, jongere formaties worden uitgenodigd.

2.2.2 Dutch Impro Academy

De methode ICP heeft een plek veroverd in een nieuwe wereld waarin verbinding en bewustzijn belangrijke kernwaarden zijn. De musici, zelf weliswaar niet meer de jongsten, zijn een inspiratiebron voor musici over de hele wereld. ICP is een veelgevraagde groep door muziekscholen en conservatoria en is actief in workshops en muzikale experimenten. In 2007, tijdens een zomercursus van een week in Banff, ontstond het idee om een impro academy op te richten. In 2009 zag de Dutch Impro Academy (zie www.dutchimproacademy.nl) het licht. Musici vanuit de hele wereld meldden zich aan om gedurende een week te werken met leden van het ICP Orchestra en musici die aangesloten zijn bij de stichting dOeK (Wilbert de Joode, Eric Boeren, John Dikeman). De vijfde editie vond plaats in 2015 op het Koninklijk Conservatorium Den Haag met een slotconcert in het BIMhuis. In januari 2016 kregen de docenten van de DIA een uitnodiging om te komen luisteren naar concerten die deelnemers aan de 5^e DIA hadden georganiseerd in Amsterdam in De Ruimte en Zaal 100. Vanuit de hele wereld kwamen zij aangereisd om op eigen initiatief een vervolg te geven aan hun DIA-week in augustus 2015. Vanaf 2017 zal het ICP, mede naar aanleiding van het succes van de Dutch Impro Academy, een structurele plaats krijgen in de nieuw te starten opleiding Master of Improvisation. De tweejaarlijkse DIA wordt in 2017 voortgezet, waarbij gestreefd wordt naar een professionaliseringsslag. Zie hoofdstuk 6 Talentontwikkeling.

2.2.3 Residencies

In het kader van Talentontwikkeling ambieert het ICP een aantal residencies zodat het loont (ook financieel) om naar verder gelegen plekken te reizen en daar langere tijd te verblijven. Vanaf de zomer van 2017 zijn er residencies in Vancouver en Toronto, alsmede in Macau en Bogotá. Han Bennink geeft al jaren regelmatig masterclasses aan de LaGuardia High School for the Performing Arts in New York.

ICP-leden Michael Moore, Mary Oliver, Guus Janssen en Wolter Wierbos doceren resp. aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, Utrechts Conservatorium, Koninklijk Conservatorium Den Haag, en de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem. Er wordt voor de nieuwe vierjarenperiode gewerkt aan residencies in Nederland buiten Amsterdam. Zie hoofdstuk 6 Talentontwikkeling.

2.2.4 Master of Improvisation

Het ICP is door de afdelingen compositie en klassieke muziek van het Koninklijk Conservatorium uitgenodigd om de komende vier jaar een Master of Improvisation op te zetten die aan het curriculum van de Hogeschool wordt toegevoegd.

Dat betekent een structurele verbinding waarin continuïteit gegarandeerd wordt en er serieus werk gemaakt kan worden van de overdracht van kennis en expertise op het terrein van de improvisatiemuziek. Er wordt aan gewerkt om ook een dergelijke verbinding met het Conservatorium van Amsterdam te leggen.

2.3 EDUCATIE

Drummer Han Bennink heeft in een lange reeks schoolconcerten menige Nederlandse muzikant zijn eerste kennismaking met improvisatie bezorgd. In samenwerking met de gezamenlijke educatieafdeling van het BIMhuis en het Muziekgebouw aan 't IJ worden er lespakketten gemaakt en geeft het ICP actieve schoolconcerten onder de titel BimBam Bennink (voor groep 6 t/m 8) in de Klankspeeltuin. Educatie, overdracht en concerten lopen in elkaar over. Vaak wordt het ICP, met name in het buitenland, gevraagd om naast de concerten ook workshops te doen.

2.4 DIGITALISERING MUZIKAAL ERFGOED

In samenwerking met prof.dr. Sander van Maas (Universiteit van Amsterdam) en dr. Floris Schuiling (in 2014 gepromoveerd aan de Universiteit van Cambridge op het proefschrift *Animate Structures, The Compositions and Improvisations of the Instant Composers Pool Orchestra*) zet het ICP een project op waarbij het archief van het ICP, o.a. de muziek van Misha Mengelberg en die van de andere componisten binnen het ICP, wordt vastgelegd en toegankelijk gemaakt voor gebruik door derden. Er wordt landelijk een digitaliseringproject van cultureel erfgoed gestart. Het ICP, dat een uitgebreid en goed bijgehouden archief heeft, maakt in 2016 een begin en zal als pilot dienen. Naast de bladmuziek gaat het ook om een catalogus van teksten, fotomateriaal, programma's, cd-uitgaven, interviews, correspondentie, persrecensies, etc.

2.5 ICP-LABEL EN RELEASE CD'S

In 2012 verscheen de complete ICP-catalogus in een cd-/dvd-box met 52 titels plus bonusmateriaal bij Challenge Records. Op het ICP-label zullen jaarlijks cd's blijven verschijnen. De eerstvolgende cd is *Restless in Pieces* (ICP054) die binnenkort uitkomt.

SPECIALE PROJECTEN 2017-2020

Muziektheater

Vanwege het eclatante succes van *Koeien, opera misha*, wordt voor de periode 2017-2020 nagedacht over een vervolg. In *Koeien* staat de muziek van Misha Mengelberg centraal, uiteraard in combinatie met improvisatie door het ICP Orkest.

Het ICP is ook andere componisten rijk: Ab Baars, Tristan Honsinger, Guus Janssen, Michael Moore, van wie ook tijdens de reguliere concerten werken uitgevoerd worden. Er zijn plannen in de maak voor een muziektheaterstuk op basis van muziek van de eigen componisten van het ICP. Die verkeren nog in een te pril stadium dan dat er hier al iets concreets over geschreven kan worden. Het project wordt ook buiten de begroting en de aanvraag gehouden en zal te zijner tijd op een andere manier (vergelijk financiering *Koeien, opera misha*) gerealiseerd gaan worden.

Jubileum ICP 50

De vijftigste verjaardag van het ICP in 2017 wordt luister bijgezet in het BIMhuis. Concerten die in dat kader gegeven worden vallen binnen het bestek van deze aanvraag en begroting. De extra's worden uit andere bronnen gefinancierd.

Han Bennink 75

Ter gelegenheid van de 75^e verjaardag van Han Bennink in 2017 wordt een Bennink-special gemaakt in het BIMhuis. Bij die gelegenheid zal bij uitgeverij NAI010 een boek verschijnen over zijn beeldend werk en zijn leven als musicus. Museum Kranenburgh in Bergen organiseert een grote expositie van het beeldend werk van Han Bennink van september t/m december 2017. De verjaardagsconcerten maken deel uit van de meerjarenbegroting, voor de verschijning van het boek worden andere financieringsbronnen gezocht.

Hoofdstuk 3

PLAATS IN HET VELD

Nederland kent een rijk en actief impro-jazzleven. Het ICP neemt daarin een vooraanstaande plaats in. Er zijn zeker ensembles en groeperingen die zich hebben laten inspireren door de Instant Composers Pool en daarmee is mede aangetoond welke rol ICP heeft voor collega-musici. Namen als de Astronotes, Corkestra, Sean Bergin's MOB en Tetzepi zijn gevormd in de muzikale stroom die door ICP is vormgegeven. Ook in het buitenland zijn de invloeden van ICP te horen bij orkesten als Aardvaark Orchestra (USA), Pierre Dørge's Jungle Orchestra (Denemarken), en The Flat Earth Society (België). Het ICP Orkest bestaat nu langer dan het Duke Ellington Orchestra (!).

Als trendsetter binnen de improvisatiemuziek, buiten Nederland bekend als New Dutch Swing, onderscheidt ICP zich van al het andere aanbod. Het concept en de methode zijn enig in hun soort en dienen als voorbeeld voor anderen, maar kunnen nooit volledig nagevolgd worden. ICP valt niet te kopiëren. Wat het publiek bindt is uiteraard de nieuwsgierigheid en het verlangen naar een muzikaal avontuur. Men weet van te voren immers niet waar het tijdens het concert heen zal gaan.

ICP heeft in 2009 samen met Stichting dOeK de Dutch Impro Academy opgericht die als doel heeft om een jongere generatie te inspireren met de Nederlandse manier van improviseren zoals door het ICP tot wasdom is gekomen. Han Bennink is een vaste docent van de Academy. Verder om toerbeurt ook andere leden van het ICP, zoals Mary Oliver, Wolter Wierbos, Michael Moore en Ernst Glerum.

Er zijn vele muzikale samenwerkingsverbanden. Naast de huidige bezetting hebben in de loop der jaren muzikanten als Steve Lacy, John Tchicai, Derek Bailey, Peter Brötzmann, Anthony Braxton, Evan Parker, Guus Janssen (is nu vast lid) en George Lewis een rol gespeeld in de Pool.

Structurele samenwerkingsverbanden met het BIMhuis en het Koninklijk Conservatorium Den Haag zijn beschreven in hoofdstuk 2.1.1, 2.2.2 en 2.2.3.

Hoofdstuk 4

ONDERNEMERSCHAP

4a. Bedrijfsvoering en financiering

Bedrijfsvoering

ICP-manager Susanna von Canon (gelauwerd met de Jazz Industry Achievement Award) voert het algemene management over ICP en produceert de concerten en tournees. Zij bouwt voortdurend aan uitbreiding van haar indrukwekkende netwerk. Zij is voor zover mogelijk altijd zelf aanwezig tijdens de concerten wat goed werkt met oog op de pr en interne organisatie van het orkest. Op geen enkel belangrijk congres ontbreekt zij. Zakelijk, administratief en op het gebied van marketing en publiciteit laat zij zich bijstaan door externe adviseurs.

Door ook kleinere bezettingen uit het ICP orkest en concerten met individuele musici uit het orkest aan te bieden genereert zij niet alleen meer eigen inkomsten voor de organisatie maar maakt zij ook promotie voor het orkest. Individuele ICP-leden of een kleine bezetting van drie of vier musici geven concerten onder de vlag van het ICP en fungeren op die manier als ambassadeurs voor het voltallige ICP. Naar aanleiding van optredens in kleinere bezetting volgt regelmatig een uitnodiging voor het tentet. Het muzikale live optreden van ICP-musici, solo of in klein verband, werkt effectiever dan kostbare publiciteitsuitingen en spreekt bovendien direct een enthousiast publiek aan.

Het ICP wordt georganiseerd door een in omvang zeer bescheiden management. Voor de periode 2017-2020 staat een kleine uitbreiding van het management op de begroting. Acquisitie via het uitgebreide internationale netwerk van manager Von Canon, gekoppeld aan fondsenwerving en organisatie, verhoudt zich niet langer tot de vele praktische werkzaamheden die een ensemble als het ICP nu eenmaal met zich meebrengt.

De honorering van de zakelijke leiding wordt iets opgetrokken naar een niveau dat vergelijkbaar is met een 0,6 fte aanstelling. Ook zal een kleine post worden toegevoegd voor ondersteuning op het gebied van consultancy inclusief praktische uitwerking op financieel en organisatorisch gebied, en een productie-assistent (vergelijkbaar met 0,3 fte). Het ICP kent geen arbeidsovereenkomsten, iedereen werkt op free lance basis. Zoals in dit beleidsplan staat aangegeven, wordt financiële ondersteuning gevraagd voor de reguliere activiteiten van het ICP. Voor andere, vaak grotere, projecten gaat het ICP op zoek naar externe financiering.

Financiering

De activiteiten van het ICP worden gefinancierd op basis van overeengekomen uitkoopsommen, garantiebedragen en recette (in de financiële opgave bijeengebracht onder de noemer 'uitkoopsommen') en tot nu toe door het Fonds Podiumkunsten. Voor de periode 2017-2020 doet het ICP ook een aanvraag bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten.

Overige inkomsten worden gegenereerd door verkoop van cd's, (boek)publicaties en opbrengsten uit donaties van de vriendenkring.

Hoewel het feit dat ook de podia zich in zwaar (financieel) weer bevinden, lukt het soms toch om redelijke uitkoopsommen voor een ICP-concert te bedingen. De podia zijn zich ervan bewust de top van de improvisatiemuziek binnen te halen en het lukt de programmeurs en pr-medewerkers om daar publiek voor op de been te brengen.

Het eigen inkomstenpercentage van het ICP ligt gemiddeld rond de 35%.

In 2015/2016 is onder auspiciën van de stichting Enveloppe het succesvolle project *Koeien, opera misha* tot stand gebracht. Bij het Fonds Podiumkunsten werd daarvoor projectsubsidie aangevraagd (en door het Fonds toegekend). Aanvankelijk was gepland om buiten de twee Holland Festival-voorstellingen in juni 2015, de productie achtmaal in het land te brengen. Het enthousiasme bij de podia was echter dermate groot, dat het uiteindelijk 15 voorstellingen in het land zijn geworden, uiteraard met alle extra kosten van dien. Er werd een tweede ronde fondsenwerving ter hand genomen. Het FPK droeg 12% en het ICP 8% van de totale kosten van € 455.000 bij. Een groot aantal fondsen (publieke en private) en particuliere donateurs hebben een verzoek om een bijdrage gehonoreerd. Het management van het ICP wordt terzijde gestaan door particuliere geïnteresseerden met een groot zakelijk netwerk, die bereid zijn dat in te zetten voor het genereren van private gelden.

Voor een mogelijk vervolg op dit project in 2018/2019 zal op eenzelfde manier geprobeerd worden gelden bijeen te brengen. Ook voor het 50-jarig jubileum van het ICP in 2017 en de viering van de 75^e verjaardag van Han Bennink worden alleen de reguliere concertkosten opgenomen in de begroting 2017-2020. Voor de overige kosten, o.a. de verschijning van een boek over het beeldend werk van Bennink, wordt elders dekking gezocht.

Efficiency en kostenbesparing worden bevorderd door het delen van kantoorruimte met stichting dOeK en Danielle Oosterop Music Management. Repetities vinden als regel plaats op de podia voorafgaand aan de concerten tijdens een uitgebreide soundcheck, zodat er geen sprake is van extra honoraria en reiskosten noch van kosten voor repetitieruimte. De manager en de musici nemen zoveel mogelijk organisatietaken op zich.

Het ICP voldoet aan de Governance Code Cultuur en onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. In principe blijven alle bestuursleden gedurende de eerste termijn van vier jaar in functie waarna er éénmaal herbenoeming kan plaatsvinden. Het bestuur bepaalt de kaders waarbinnen de zakelijk leider, Susanna von Canon, handelt en komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. De zakelijk leider houdt het bestuur op de hoogte van de activiteiten van stichting ICP en de resultaten. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleidsplan, de organisatie en het financieel beheer. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur en past de daarin verwoorde principes toe.

Over de 4P's van de Code Culturele Diversiteit kan in relatie tot het ICP het volgende gezegd worden:

Programma: het ICP speelt alle muziek die het van belang acht in de internationale impro- en jazztraditie;

Publiek: het ICP speelt voor iedereen; in Nederland is het publiek in meerderheid van autochtone afkomst, op de vele buitenlandse podia speelt het ICP uiteraard voor een internationaal publiek;

Personeel (inclusief bestuur): zakelijk leider Susanna von Canon is van Amerikaanse afkomst en in het ICP is de helft van de 10 leden van buitenlandse afkomst.

Partners: met name in het buitenland zijn de contacten veelvuldig en divers.

4b. Publieksbenadering

Het ICP prijst zich gelukkig met een heel divers publiek, van jong tot oud en van alle sociale klassen. De verschillende doelgroepen bedienen zich van eigen communicatiekanalen, die in hoog tempo veranderd zijn. De hele doelgroep wordt echter bereikt met recensies, interviews en persberichten. Hetzij via kranten en magazines, hetzij via Facebook, mails, websites, links en mobiele telefoons. Ook televisie-uitzendingen en andere audiovisuele producties komen via de digitale media door en worden gepubliceerd op websites en Youtube. De jonge(re) generatie wordt bereikt met een aanpak die bij hun tijd hoort: niet alleen luisteren, maar vooral ook zelf doen. Via workshops worden zij de wereld van de impro binnengehaald.

De facebook site van ICP is zeer populair; er zijn bijna 4500 vrienden
<https://www.facebook.com/instantcomposerspool/>

De hernieuwde site www.icporchestra.com nodigt bezoekers uit om geluids- en videofragmenten te beluisteren. Het voornemen is om de interactiviteit te vergroten door reacties te plaatsen en een platform waarmee bezoekers ook op elkaar kunnen reageren. Recensies van professionele recensenten zijn vaak mooi, maar de reactie van bezoekers van concerten, workshops en evenementen maakt de beoordeling rijker en brengt deze dichterbij het publiek.

Verder worden de gebruikelijke communicatiemiddelen ingezet:

- Televisie- en radio-uitzendingen, (internationale) persartikelen, advertenties, interviews zoals het januarinummer 2016 van Cadence (<http://www.cadencejazzmagazine.com/membersonly/admin/assets/jan>), met ICP-cellist Tristan Honsinger groot op de cover en een uitgebreid interview met hem; artist feature ICP-trompettist Thomas Heberer in The New York City Jazz Record, maart 2016;
- Nieuwsbrief via directe mailings aan een uitgebreid bestand van 4000 adressen;
- Affiches, flyers voorafgaand aan concerten.

Verdere activiteiten om het merk ICP te promoten;

- Live optredens, residencies, masterclasses en workshops: ieder concert zorgt voor communicatie onderling voorafgaand aan het concert en na afloop; eventuele koppeling aan tentoonstellingen van Han Bennink;
- Geluidsdragers; cd's en vinyl, o.a. een verzamelbox van alle 50 uitgaven, te verkrijgen via concerten, platenzaken en internet;
- Overige uitgaven, boeken, fotoboeken, documentaires over Han Bennink en Misha Mengelberg op DVD, het muziekboek "Goeden Dagjes" (plus "Enkele Regels in de Dierentuin", "Worp en Wederworp" door Huis Clos uitgegeven, en via ICP en bij ICP-concerten te koop); het fotoboek "You have to see it" van Ton Mijs met inleiding van Kevin Whitehead, tot voor kort te zien als tentoonstelling in de Stopera te Amsterdam;
- Activiteiten buiten ICP om: b.v. andere musici die elders de composities van Misha Mengelberg uitdragen en zo de interesse en liefde voor zijn muziek en denkwijze verspreiden.

Pers- en publiekswaardering

Bijna een halve eeuw ICP Orkest heeft betekenis gesticht in de wereld van improvisatie- en jazzmuziek. De orkestleden hebben gezamenlijk een nieuwe manier van musiceren uitgevonden die zij met veel virtuositeit en plezier over het voetlicht brengen. De concerten van het ICP zijn aanstekelijk, geven het publiek energie en steeds opnieuw wordt er iets nieuws aan de muziek toegevoegd.

De overgave aan de muziek uit zich niet alleen op het podium, maar ook in de manier waarop het ICP zijn muziek en manier van musiceren wil overdragen aan een volgende generatie. Jonge musici springen gretig in op de kansen die hun worden geboden.

In Amsterdam speelt het ICP in thuishaven BIMhuis altijd voor een volle zaal. In de rest van het land wordt dat de komende jaren geïntensifieerd, en in het buitenland is ICP Orchestra een begrip. Wat het ICP wil, is zoveel mogelijk van zich laten horen, op kleine en grote podia, voor jong en oud.

In binnen- en buitenland wordt veel aandacht besteed aan het ICP en er wordt zeer lovend gesproken en geschreven over de concerten en cd's . *Koeien, opera misha* stond in Opera Magazine (<http://www.operamagazine.nl/binnenkort/35018/stem-nu-opera-van-het-jaar-2015/>) bij 3 recensenten in de top 3 van 2015, terwijl de opera op dat moment nog maar tweemaal te zien was geweest.

Een van de mooiste recensies staat in Jazz.nu (<http://www.jazznu.com/concertrecensies/instant-composers-pool-regeert-absoluut-soeverein>):

“En dát is nu precies wat de Instant Composers Pool zo uniek maakt: die schijnbaar achteloze omschakeling van gegroundveste improvisaties naar de zo brede traditie van de Afro-Amerikaanse muziek die jazz heet. Maar in het kenmerk van de ICP zit meer besloten: onder meer Europese marsmuziek, volksdeuntjes, oude melodietjes, swing, swing, swing en gecomponeerde Amerikaanse muziek.” (Rinus van der Heijden, Jazz Nu, oktober 2015)
(...)

“De ICP bevestigde met zijn concert in Tilburg voor de tig-ste keer dat het op onbereikbare hoogte verkeert. In elk stuk dat wordt aangepakt sluimert de blues, reiken weerbarstigheid en huiveringwekkende melodische en harmonische schoonheid naar elkaar, wordt elke muzikale grens uitgegumd, treedt de wereld van Hemelse Muziek oppermachtig naar buiten. En al wordt er iets te vaak beweerd dat de ICP vrijwel alles aan Misha Mengelberg heeft te danken, dan moet daarbij zeker worden weerlegd dat dit zonder de wisselwerking met deze groep uitzonderlijke muzikanten nooit tot stand was gekomen. De Instant Composers Pool moet moedig voorwaarts gaan”.

“Long may they thunder”, schreef de recensent van Chicago Tribune.

Het ICP geeft hier graag gevolg aan!!!

Hoofdstuk 5

Spreiding

Het ICP plant voor de periode 2017-2020 gemiddeld 46 concerten per jaar, in grote en kleinere bezetting, waarvan er 7 in standplaats Amsterdam worden gespeeld, 16 elders in Nederland en 23 in het buitenland.

Met programmeurs en pr-/marketingmedewerkers in het hele land is naar aanleiding van de voorbereidingen voor de tournee van *Koeien, opera misha* in mei 2016, intensief contact. Susanna von Canon heeft in samenwerking met Rosita Wouda een pr-/marketingtournee gemaakt langs alle podia in het land. Er is met ieder podium afzonderlijk een plan op maat gemaakt om draagvlak en verbindingen in de diverse steden te creëren, waarbij het ICP zich ook bij andere instellingen ter plaatse (jazzpodia, muziekscholen, hogescholen, boekhandels, musea) presenteert. De gelegde contacten gebruikt het ICP om zich de komende vier jaar intensiever in het land te presenteren. Het grote muziektheaterproject 2015/2016 wordt op deze manier ook gebruikt voor een spin-off de komende jaren.

Daarnaast zal het ICP zich toeleggen op het organiseren van residencies: zowel in binnenland (buiten Amsterdam) als buitenland langere tijd op een plek vertoeven, concerten geven, en masterclasses en workshops organiseren.

Hoofdstuk 6

Talentontwikkeling

DUTCH IMPRO ACADEMY (DIA)

Zoals in dit beleidsplan staat beschreven concentreert het ICP zich de komende vier jaar op overdracht van kennis, inzicht in de methode ICP en het maken van een digitaal archief met als doel toegankelijkheid en bruikbaarheid voor een jongere generatie talentvolle musici. De Dutch Impro Academy (DIA) wordt verder ontwikkeld en voor een professionele aanpak is het noodzakelijk dat er voor workshops en concerten een honorering komt die in verhouding staat tot de geleverde inspanningen, en dat er een professionaliseringsslag gemaakt wordt in de organisatorische ondersteuning. Ook voor de spreiding in het land is in een aanbod voorzien. Voor een goede balans in dit aanbod is het wenselijk en noodzakelijk dat de samenwerkingspartners, dus ook het ICP zelf, een investering kunnen doen. Buiten de contacten met het Koninklijk Conservatorium Den Haag voor de DIA en binnenkort de Master of Improvisation, zijn er ook contacten met de Hanzehogeschool Groningen en een intentieverklaring met de ArtEZ Hogeschool om tot een vorm van structurelere samenwerking te komen.

DIGITALISERING CULTUREEL ERFGOED

Voor overdracht is het beschikbaar stellen van ICP-materiaal noodzakelijk. De digitalisering van het cultureel erfgoed speelt een belangrijke rol bij het ontsluiten van het archief en het beschikbaar stellen aan een jonge generatie getalenteerde musici. Kennis van de ICP-methode, het gebruiken van muziek(notaties), het kennismaken van correspondentie, beeld- en geluidsmateriaal, etc, is een manier om jonge musici te faciliteren bij het ontwikkelen van hun talenten op het gebied van impro- en jazzmuziek. Een globale begroting van deze ambitie ziet er als volgt uit.

Dutch Impro Academy (tweejaarlijks: 2017 en 2019)

Begroting 2017 en 2019

Uitgaven

Honoraria 6 docenten : 2 x 6 x € 2.000	€ 24.000
Huur studio's en faciliteiten 2 x € 6.000	€ 12.000
Reis- en verblijfkosten 25 deelnemers	€ 25.000
Organisatiekosten, voorbereiding/productie	<u>€ 8.500</u>
Subtotaal	€ 69.500
Digitalisering	
Deel honorarium	<u>8.000</u>

TOTAAL € **77.500**

Inkomsten

Dutch Impro Academy 2017 en 2019

Bijdrage 25 deelnemers	17.500
Bijdrage KC Den Haag	12.000
Bijdrage BIMhuis	8.000
Bijdrage stichting dOeK	8.000
Bijdrage ICP	8.000
Bijdrage FPK talentontwikkeling	<u>24.000</u>

TOTAAL € **77.500**

RESIDENCIES

Het ICP zal als Ensemble in 2017-2020 ensemble een aantal residencies organiseren, waarbij niet alleen een concert wordt gegeven maar ook workshops en masterclasses. Dit heeft het ICP in het verleden met veel succes gedaan (bv. in Ruvo di Puglia, in Philadelphia, in New York en binnenkort ook op Texel in juni 2016). Hier zullen wij nauw samenwerken met lokale scholen en conservatoria - waarbij al concrete plannen zijn in Parma, Oslo, Parijs, Vilnius, Vancouver, Macau, en Bogotà. Hoe langer en intensiever gewerkt kan worden met jonge musici, die dan ook de kans krijgen om met het orkest op te treden, hoe meer effect het heeft op het ontwikkelen van talent en deskundigheid op het gebied van improvisatie. In dit geval is het de unieke Nederlandse visie op instant composing waarvan het ICP de vaandeldrager is, en de kans om met Han Bennink te werken - die met de grote jazzhelden gespeeld heeft zoals Wes Montgomery, Sonny Rollins, Eric Dolphy. Dat zal voor menig jong aspirant musicus aantrekkelijk en waardevol zijn.

Het streven is om op een aantal plaatsen in Nederland buiten Amsterdam deze residencies in 2018 en 2020 op te zetten en daarvoor de bijdrage van het FPK in te zetten. Gesprekken met de Hanzehogeschool en de ArtEZ Hogeschool zijn gaande. De gevraagde talentontwikkelingsgelden voor 2018 en 2020 zullen hiervoor ingezet worden.

Hoofdstuk 7

Toelichting op de begroting, dekkingsplan en kengetallen

Kengetallen 2015 en 2017-2020

Op het digitale formulier zijn de voorlopige cijfers 2015 ingevuld. De begroting 2017-2020 gaat uit van een basis-output van 46 concerten: 7 in standplaats Amsterdam, 16 elders in Nederland en 23 in het buitenland. Het ICP streeft er naar meer concerten in voltallige bezetting te spelen (zie gespecificeerde begroting). Daarnaast wil het ICP zoveel mogelijk optreden. Voor concerten buiten het kader van de begroting worden kosten en baten steeds tegen elkaar afgewogen en op basis daarvan wordt een beslissing genomen of een concert aangenomen of zelf geëntameerd kan worden. Voor de speciale projecten geldt dat voor alle kosten buiten de concertkosten zelf, dekking elders gezocht wordt.

LASTEN

1. Beheerlasten personeel: het ondersteunende bureau van het ICP krijgt een bescheiden uitbreiding.
4. Activiteitenlasten personeel: alle musici zijn net als het ondersteunend personeel freelancers. Op basis van het concerttarief en het aantal speelbeurten worden de honoraria berekend.
5. Activiteitenlasten materieel: het grote aantal buitenlandoptredens brengt relatief hoge reiskosten met zich mee.

BATEN

1. Publieksinkomsten
De uitkoopsommen zijn gerelateerd aan de bedragen die in de praktijk gemiddeld voor de ICP-concerten betaald worden, afhankelijk van de omvang van het orkest.
Het ICP Orkest wil de komende vier jaren graag meer met het voltallige orkest optreden. Dat heeft uiteraard consequenties voor het budget en het aantal concerten dat in totaal gegeven kan worden. Wanneer de concerten boven het begrote aantal van gemiddeld 46 per jaar uitkomen, zullen de kosten tegen de baten moeten opwegen. Per keer wordt bekeken of het realistisch is om een concert aan te nemen dan wel zelf te entameren.
2. Sponsorinkomsten
Bij sponsorinkomsten staat geen bedrag ingevuld om geen onnodige risico's in de begroting in te bouwen. Dat neemt niet weg dat er inspanningen verricht worden om partijen te interesseren met een financiële bijdrage het ICP Orkest te ondersteunen.
6. Overige bijdragen uit private middelen
Het is realistisch om een bedrag van € 5.000 te verwachten uit de kring van Vrienden van het ICP of uit andere bronnen van fundraising. Dat geldt ook voor de private fondsen met een bedrag van € 10.000 per jaar. Wij baseren dit o.a. op onze ervaring met fundraising in 2015/2016.

8. Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten

Het bedrag is berekend op basis van het aantal voorgenomen concerten binnen de systematiek die door het FPK gehanteerd wordt. Daarnaast wordt aan het FPK een bedrag van € 12.000 per jaar gevraagd voor talentontwikkeling, een van de kernactiviteiten in deze periode.

Aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) is een bedrag van € 40.000 gevraagd als bijdrage aan het aangegeven aantal concerten dat specifiek in Amsterdam wordt gespeeld (7), een bijdrage in de educatiekosten, en een bijdrage in de huisvestingskosten.