

ONDERNEMINGSPLAN

Jazz Orchestra of the Concertgebouw
2017-2020

Jazz
orchestra of the
concertgebouw

“Het uiterst harmonieuze mengsel dat het propvol talent gestopte Jazz Orchestra is.”
Jacob Haagsma Leeuwarder Courant 2015

1. Korte typering van de organisatie

JOC – breed, gedifferentieerd aanbod, groot publiek

Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw (JOC) is de beste en meeste swingende bigband van Nederland. Het orkest heeft een eigen perspectief op de Amerikaanse bigbandtraditie, een sterke eigen identiteit en een open blik naar het heden en de toekomst.

Leidraad is *JOC connects through jazz*. Naar onze overtuiging is bigbandmuziek verrijkend voor een breed publiek. Ons groeiend aantal bezoekers onderschrijft dit, zowel onder de algemene liefhebbers als de *hardcore* jazzkenners.

JOC – Amsterdam, Nederland, internationaal

Het JOC (1996) heeft een prominente plek in de Nederlandse jazzwereld en cultuurbestel. Het is de ruggengraat van de jazzprogrammering van het Concertgebouw, dat als enige concertzaal ter wereld naast een klassiek ook een jazzensemble omarmt.

Sinds 2013 groeide het aantal concerten van 20 naar 45.¹ Ook in het buitenland is de waardering voor het JOC groot, zo blijkt uit recensies en de zeer goed bezette zalen.

1. In Nederland en China, Japan, Argentinië, Mexico, Brazilië, Hongarije, Duitsland, Litouwen en Engeland.

JOC – artistieke kwaliteit en ondernemerschap

Het JOC bestaat uit eminente solisten, componisten en improvisatoren. De meesten hebben een eigen internationale carrière en de helft doceert aan één de Nederlandse conservatoria.² Met Dennis Mackrel³ als nieuwe chef-dirigent heeft het JOC een absolute internationale topper binnengehaald.

Het JOC eert de oude helden, maar staat ook midden in het veld van de nieuwe generaties en de ontwikkeling van nieuwe muziek onder andere door verschillende talentontwikkelingstrajecten.

In 2013 lanceerde het orkest de zgn. JazzBonds⁴, obligaties in het orkest, een uniek zakelijk product in het culturele veld.

Het JOC staat voor jazz van internationale allure. In het buitenland is het orkest ambassadeur van Nederlandse jazz, en representeert het mede via haar naam kwaliteit en verbondenheid met Nederland.

Ontwikkelingen en wijzigingen

In 2013 is het JOC gestart met een nieuwe toekomstvisie en strategie op artistiek en zakelijk niveau. Leidraad werd: *JOC connects through jazz*.⁵

Het artistieke team – bestaand uit de artistiek directeur, een nieuwe en charismatische chef-dirigent en een artistiek adviseur – brengt het orkest naar de tijd van nu, zonder het verleden en de eigen identiteit te verloochenen. We ondersteunen jong talent en verbinden ons nadrukkelijk met de conservatoria en het amateurveld. We nemen vervolgstappen in het verbeteren van onze representativiteit en de presentatie tijdens concerten.

Het JOC heeft zich in zijn ondernemerschap sterk ontwikkeld. Deel van onze nieuwe strategie is dat we vaker als (co)producent optreden en ons publiek gericht opbouwen via het concept van

2. Joris Roelofs, Simon Rigter, Sjoerd Dijkhuizen, Ruud Breuls, Wim Both, Jan van Duikeren, Ilja Reijngoud, Bert Boeren, Peter Beets, Martijn van Iterson, Martijn Vink, Marcel Serierse, Martin van de Berg en Frans van Geest.

3. Op <http://www.jazzorchestra.nl/nl/het-jazz-orchestra/musici/> zijn korte bio's van volledige vaste bezetting te vinden.

4. Meer informatie over de JazzBond is te vinden op <http://www.jazzorchestra.nl/nl/orange-juice/jazzbond/> te vinden.

5. De nieuwe statuten van het JOC worden in het voorjaar 2016 gedeponereerd.

satelliet-podia⁶: Hier bieden we ons publiek een gedifferentieerd aanbod opgebouwd uit verschillende concertseries. Het JOC wil via meer (co)productie en bundeling in de programmering een nog betere zaalbezetting realiseren, bij eenzelfde aantal concerten als in 2015 en 2016.

Bij specifieke onderwerpen betreft het JOC externe expertise, zoals recentelijk Cultuur+Ondernemen voor een quickscan en een stakeholders-analyse.

We verstevigen de organisatie, met behoud van de betrokkenheid van musici. Het internationale beleid, gericht op grote zalen en festivals, breiden we uit, met name in Zuid-Oost Azië: Australië (2017), Japan, China en Zuid-Korea.

6. De Doelen (Rotterdam), TivoliVredenburg (Utrecht), Zuiderstrandtheater (Den Haag), Muziekgebouw (Eindhoven)/Verkadefabriek (Den Bosch), Stadsschouwburg Heerlen; met Oosterpoort Theater (Groningen) zijn we in gesprek.

Dennis Mackrel
chef dirigent

‘Maar al gauw knalt het....Een ontketend orkest.’

Jan-Jasper Tamboer, Parool 2014

2. Artistieke uitgangspunten en beschrijving activiteiten

Jazz is de muziek van de toekomst en verrijkend voor een breed publiek. Wij hebben de bigband-cultuur in Nederland een nieuwe impuls gegeven en een groeiend publiek (opnieuw) enthousiast gemaakt voor het genre. Met onze muziek verbreden wij het imago van jazz, zonder concessies te doen aan de kernwaarden van jazz – swing, improvisatie en creativiteit – die zijn terug te vinden in ieder concert en samenwerking.

De individuele klankkleur en inbreng van onze musici, in combinatie met het hoogwaardige samenspel, geeft het orkest een eigen dynamiek en een speciale spanning. Dat maakt een bezoek aan het JOC bij uitstek verrassend en avontuurlijk.

Onze artistieke uitgangspunten zijn:

Het JOC is een platform voor de ontwikkeling van muziek waar componisten, arrangeurs en improvisatoren hun ideeën realiseren op het gebied van zowel gecomponeerde, geïmproviseerde als etnische muziek.

Het JOC is een groot orkest voor grote zalen en wil voor jazz zijn wat het Koninklijk Concertgebouworkest is voor klassieke muziek: een orkest met een breed repertoire, hoge kwaliteit en een groot publiek.

Het JOC heeft een geheel eigen klankkleur en stelt de hoogste eisen aan het ensemblespel. Het bestaat uit een selectie van de meest prominente Nederlandse jazzmusici, die zich onderscheiden in oorspronkelijkheid en individualiteit.

Het JOC zet zich in voor een prominentere plek van jazzmuziek in het culturele bestel van Nederland.

Het JOC heeft een belangrijke publiekseducatie- en publieksgeleidingsfunctie voor jazz in de grote zaal: ons publiek stroomt door naar concerten in middelgrote en kleine zalen (o.a. naar de eigen ensembles van JOC-leden).

Jazz zien wij als een container-begrip of 'open source' waarin uiteenlopende muzikale gegevens en parameters op vruchtbare wijze een symbiose met elkaar aan gaan. Onze focus ligt op ontwikkeling.

Harmonisch, melodisch en ritmisch vernuft, eigentijdse *grooves* en cross-overs met nieuwe en bestaande muziekvormen zijn belangrijke pijlers van onze artistieke visie. Ook onregelmatige en afwijkende maatsoorten zijn een inspiratie. Al deze invloeden verweven we vanuit de traditie (Thad Jones, Bob Brookmeyer, Jim McNeely) met elkaar tot een nieuw en veelzijdig klankbeeld, en laten we de kwaliteiten van het orkest optimaal tot zijn recht komen. Het JOC barst van het talent en onderscheidt zich door de inbreng van de individuele leden van het orkest.

We ontwikkelen onszelf doorlopend en spelen een rol in de ontwikkeling van het veld van jazz, improvisatie en creatieve pop. Ons repertoire omvat ruim een eeuw jazzmuziek in speciaal voor het JOC gemaakte composities en arrangementen. Het JOC eert de oude helden, maar staat ook midden in het veld van de huidige en volgende generaties en betreft die bij haar ontwikkeling.

Het JOC blijft zich ontwikkelen vanuit een krachtige bevlogenheid, een grote wendbaarheid en weerbaarheid. Onze peers op internationaal niveau (WDR Bigband Keulen, Brussels Jazz Orchestra, Village Vanguard en Maria Schneider Jazz Orchestra uit New York) zijn onze -uitdagende- voorbeelden.

Belangrijkste ambities en artistieke plannen 2017-2020

De komende cultuurperiode zet het JOC de ontwikkeling van de Nederlandse bigbandmuziek voort door:

het aandeel van de orkestleden en hun eigen composities uit te breiden

de samenwerkingen uit met vernieuwende musici van buiten het orkest uit te breiden

een gedifferentieerde programmering voor verschillende doelgroepen te ontwikkelen

speerpunten talentontwikkeling, structurele samenwerking met jonge jazzmusici en muzikale vernieuwing uit te werken.

Onze ambities vertalen we in ons aanbod, in de vorm van verschillende concertseries die bestaande en nieuwe doelgroepen aanspreken en verbinden. Onze organisatie hebben we hierop ingericht door professionals op het gebied van marketing, sales en fondsenwerving in te schakelen.

Voor de komende periode blijft voor het JOC van groot belang om de klankmogelijkheden van het ensemble verder uit te diepen. Tegelijkertijd is muzikale interactie een belangrijke waarde. Wij zoeken steeds naar muzikale vormen waarin hoogwaardig ensemblespel samen gaat met spontaniteit en creativiteit.

We blijven nieuwe muziek ontwikkelen, geïnspireerd door de tijdgeest en actuele muzikale ideeën. We werken op het snijvlak van jazz, etnische muziek en nieuwe muziekvormen op een vergelijkbare manier als hoe indertijd in New Orleans de jazz ontstond uit spirituals, blues en Europese muziek.

Verder werken we uitgebreid samen met gevestigde musici uit ons internationale netwerk,⁷ ons Nederlandse netwerken⁸ van de nieuwe generatie.⁹ Uitgangspunten zijn oorspronkelijkheid en eigenzinnigheid. Zij krijgen bij ons alle ruimte om gedurende een langere periode met het orkest te werken en hun ideeën te ontwikkelen. Onderzoek¹⁰ wijst uit dat met name de jongere generaties bijzonder geïnteresseerd zijn in jazzmuziek in combinatie met andere muziekstijlen zoals wereldmuziek en creatieve popmuziek.

7. Chris Potter, Tom Harrell, Joshua Redman, Dr Lonnie Smith, Cecile McLorin Salvant, José James, Christian Scott.

8. ICP, Jasper Blom, Tineke Postma, Ferdinand Povel, Fay Claassen, Erik Vloeimans, Benjamin Herman.

9. Maarten Hogenhuis, Reinier Baas, Nora Fischer, Sebastiaan van Bavel, Ben van Gelder, Morris Kliphuis

10. Doelgroepsegmentatie Jazzmuziek in Nederland – E. Meijjer (2008)

We verwachten met het voortzetten en uitbreiden van deze aanpak ook hen te betrekken bij het JOC en daarmee ons publiek verder te vergroten en te verbreden.

Om te zorgen dat niet alleen het publiek maar ook de bandleden altijd op het puntje van hun stoel zitten, werken we met meerdere dirigenten. Allereerst speelt een belangrijke rol onze nieuwe chef-dirigent: Dennis Mackrel. Zijn persoonlijkheid, talent en deskundigheid geven het orkest een nieuwe impuls en brengen het naar een hoger niveau. Het JOC werkt daarnaast met een pool van dirigenten en arrangeurs, waaronder artistiek adviseur Rob Horsting, Henk Meutgeert, Michael Abene, Jörg Achim Keller en Jim McNeely.

We breiden ons internationale beleid uit, gericht op grote zalen en festivals in het buitenland waar het JOC een belangrijke speler blijkt te zijn en een uitgesproken ambassadeur is van de Nederlandse jazz. De hoge frequentie van onze buitenlandse optredens heeft een uitbreiding van ons netwerk van agenten en podia opgeleverd.

Het JOC blijft kortom midden in de relevante muzikale ontwikkelingen staan: in het nu, met respect voor het verleden en met oog voor de toekomst. We verstevigen de connectie met volgende generaties door bij vervanging en vacatures de voorkeur te geven aan een toptalent uit de jongere generatie.

Beschrijving op projectniveau van de activiteiten in 2017 en 2018

Ook ten aanzien van ons publiek is onze leidraad: *JOC connects through jazz*. Met een gedifferentieerd aanbod willen we verschillende publieksgroepen verleiden en bedienen in de vorm van de volgende concertseries:

A. ROBECO / MERRY JAZZMAS / FESTIVALS

Concept: Concerten met aansprekende (inter)nationale solisten: José James, Kurt Elling, Christian Scott en Patti Austin, en de uitwerking van blockbusters met als functie een breed publiek te laten kennismaken met het JOC en jazzmuziek.

Uitwerking, werkwijze en productie: Deze serie ontwikkelen we in nauwe samenwerking/ coproductie met onze vaste partner, Het Concertgebouw. Reprises hiervan geven we door het hele land, in grote zalen en op festivals.

De keuze van de solisten en thema's ligt bij het artistieke team en de orkestraad van het JOC. In een vroeg stadium wordt ook de marketing manager betrokken.

Het artistieke team werkt met de gekozen solist het programma uit. De arrangeurs gaan aan de slag en plaatsen de stukken online voor de musici. Het repetitieproces is kort en intensief. Het publiek krijgt bij elk concert een programmaboekje aangeboden met een korte toelichting op het programma.

B. GRATIS LUNCHCONCERTEN

Concept: Muziek tijdens de lunch, met het karakter van een openbare repetitie. In Nederland wordt hard gewerkt en een onderbreking met een bezoek aan het JOC is een zinvolle, alternatieve bijdrage aan de arbeidsproductiviteit. In een informele setting krijgt het publiek een voorproefje van onze concerten. Ook maakt het tijdstip, de korte concertduur en bescheiden toegangsprijs deze concerten aantrekkelijk voor nieuwe doelgroepen, zoals gezinnen.

Uitwerking, werkwijze en productie: We geven de gratis lunchconcerten één keer per jaar op onze satelliet-podia en grijpen alle mogelijkheden aan om onze bezoekers te attenderen op komende activiteiten.

C. JAZZ UITGELEGD

Concept: Steeds meer mensen van uiteenlopende leeftijden tonen interesse in jazz. Deze toenemende belangstelling grijpt het JOC aan om context te bieden bij onze concerten met de jazzcanon als thema en gastsprekers te laten vertellen over de muziek en

aanverwante onderwerpen. We combineren dat met beeldmateriaal uit de archieven van Filminstituut EYE en het Jazzarchief.

Uitwerking, werkwijze en productie: Aan de hand van een *Master of Ceremonies* reist het publiek door de wereld van de jazz. Pijlers zijn:

- Grote beïnvloeders:

We bespreken en spelen de jazzgeschiedenis aan de hand van grote beïnvloeders: van Jelly Roll Morton via Miles Davis tot aan great men van eigen bodem zoals Misha Mengelberg, het ontstaan van jazz en het belang van complete vrijheid in de muziek, een sterk onderscheid met klassieke muziek en pop. We bootsen na hoe de bigband zich in de afgelopen eeuw heeft ontwikkeld en laten de invloed horen op en van andere muziekstijlen.

- Jazz uitgeplozen:

We analyseren jazzmuziek door de bigband en zijn muzikanten onder de loep te nemen. De rol van de verschillende secties binnen de band en die van de dirigent worden besproken. Het JOC speelt verschillende arrangementen van hetzelfde stuk om verschillen in klank en interpretatie te laten horen. De typische kenmerken van jazz komen aan bod: wat maakt dat iets swingt, bestaan er regels als je improviseert?

Het concert wordt afgesloten met 'vrij spelen' uit onze omvangrijke muziekbibliotheek.

Om het concept verder uit te werken spreken we met o.a. Het Gelders Orkest, dat een dergelijke succesvolle serie over klassieke meesterwerken heeft. Begin 2017 starten we in de middelgrote-zalen met pilots om te finetunen, om in 2017/2018 het programma in definitieve vorm breed te aan te bieden.

Via mailings en persoonlijk contact benadert onze sales manager podia in het land met als doel langdurige samenwerkingen op te bouwen en publieksopbouw te stimuleren. Dit doen we in de culturele centra van de grote(re) steden van Nederland.

D. NIEUWE MUZIEK

Concept: Gebaseerd op de succesvolle samenwerking van het JOC met ICP in de coproductie *Goedendagjes*¹¹ brengen we in deze serie nieuwe muziek van componisten met belangwekkende muzikale ideeën. Criterium is de oorspronkelijkheid van het werk van de maker, artistieke kwaliteit en zeggingskracht. Doel is te komen tot nieuwe interessante muziek door elkaar te inspireren.

Uitwerking, werkwijze en productie: In de periode 2017-2020

11. N.a.v. de 80e verjaardag van Misha Mengelberg (juni 2015).

werken we tweejaarlijks met belangrijke Nederlandse componisten en solisten:

2017 en 2019: Jasper Blom en Reinier Baas

2018 en 2020: Tineke Postma en Joris Roelofs

2017- 2019: continuering samenwerking met ICP

We maken ook ruimte voor doorstroming van de talenten uit Rhythm Changes.

Deze concerten produceren we in het Bimhuis in programma's van minimaal zes nieuwe stukken van de geselecteerde makers. Reprises geven we in de satelliet-podia en bieden we aan bij festivals voor jazzmuziek in binnen- en buitenland, gebruikmakend van ons netwerk van programmeurs en agenten.

E. RHYTHM CHANGES

Concept: Rhythm Changes draait om de muziek die ontstaat uit de ontmoeting tussen het JOC en steeds twee jonge solisten/componisten uit de jazz, geïmproviseerde muziek en creatieve pop. We creëren een verbinding tussen jong talent en ons publiek, tussen het JOC en het jonge talent, tussen nieuwe muziek en nieuw publiek, maar ook tussen de jonge talenten onderling.

Uitwerking, werkwijze en productie: Het artistieke team en de orkestraad van het JOC selecteren de kandidaten. Van de gekozen talenten worden stukken bewerkt naar bigband-arrangementen, die hun première beleven in het Muziekgebouw aan 't IJ en van daaruit door onze sales manager verder in het land worden uitgezet. Ervaring is opgebouwd met de ontmoetingen tussen Simin Tander en Gideon

van Gelder, tussen Ben van Gelder en Roos Jonker, en met FUSE Strijkensembles.

Genodigden voor de periode 2017-2020 zijn Reinier Baas en Nora Fischer, Morris Kliphuis en Maarten Hogenhuis. Sebastiaan van Bavel en Hiske Oosterwijk.

F. ARRANGERS PROJECT

Concept: We trakteren ons publiek op spiksplinternieuwe bigband-stukken van de nieuwste generatie arrangeurs. Deze stukken ontstaan tijdens een masterclass voor studenten en alumni van steeds een ander conservatorium. Arrangers Project, tevens één van onze talentontwikkelingstrajecten, biedt jonge jazz-arrangeurs een podium dat over het algemeen is voorbehouden aan solisten. Hiermee stimuleert het JOC de ontwikkeling van nieuw repertoire voor het genre bigband en slaat het een brug tussen generaties bigband-musici.

Beide aspecten zijn van belang voor de doorstroming van jong talent en de ontwikkeling van de bigband-cultuur en -repertoire. Voor de deelnemers is het een unieke mogelijkheid om ervaring op te doen in een professionele omgeving, het JOC kan op een dieper niveau kennismaken met jong talent.

Door elke masterclass af te sluiten met een openbare repetitie en een concertuitvoering maakt een breed publiek kennis met de jonge talenten, de nieuwe muziek en het Jazz Orchestra.

Uitwerking, werkwijze en productie: Elke editie van het Arrangers Project bestaat uit een masterclass, twee repetities en een slotconcert met het voltallige JOC. De gastdocent is een internationaal gerenommeerd top-arrangeur. Hij/zij werkt met maximaal zes deelnemers, die zijn geselecteerd op door hun aangeleverd materiaal. De deelnemers ontwikkelen hun arrangement aan de hand van de aanwijzingen van de masterclass-docent tijdens de individuele ontmoetingen en groepslessen. In de twee repetities en het slotconcert staan de deelnemers als dirigent voor het orkest, zodat ze ervaring opbouwen in de professionele omgeving van het JOC.

De repetities en concertuitvoering worden door de masterclass-docent begeleid en van commentaar voorzien, gericht op het betrekken van het publiek.

G. CULTURE CLASH

Concept: Culture Clash is een overkoepelende term voor de concerten die het JOC geeft voor staand publiek in poppodia en bijzondere locaties. Focus is de totaalbeleving en de verbinding

tussen jazz en publiek met een andere muzikale achtergrond.

In de periode van 2017-2020 bieden we twee formats aan: het clubtour-format en het concert-format.

Clubtour-format: hiermee richten we ons op poppodia en staand publiek. Concertformules waarin jazz een verbintenis aangaat met soul, funk of hedendaagse vormen van popmuziek; voor de komende periode zijn beoogde artiesten o.a. Myles Sanko, Sarah-Jane en Typhoon.

Concert-format Culture Clash: we nemen ons publiek mee terug naar de tijd dat de jazz een 'zeer energieke dans' was, in een multimedia voorstelling met beelden van Filmmuseum EYE, live VJ en een DJ. Het artistieke concept van Culture Clash is het verbinden van verschillende muziek-, dans- en beeldculturen. Jazzmusici, DJ en VJ stimuleren elkaar en zoeken nieuwe grenzen op, vrijheid en creativiteit, improvisatie, melodische en harmonische benadering zijn de ingrediënten voor interactie. Natuurlijk wordt het publiek de dansvloer op gelokt.

Uitwerking, werkwijze en productie:

Clubtours: geïnspireerd op de tour die we in 2016 Dr. Lonnie Smith brengen we - een swingende ontmoeting rondom de LP die we met Smith uitbrengen en gericht op soul-jazzpubliek,

Culture Clash: dit concept bieden we zowel op binnen- als buitenlocaties aan. Een geslaagde première vond plaats bij het EYE Filmmuseum (2013), met de buitenkant van EYE als projectiescherm. In de komende periode gaat het JOC op zoek naar locaties met eenzelfde visueel statement. Daarnaast bieden we Culture Clash aan op festivals. Bij binnenconcerten in bijvoorbeeld de locaties van Cinemec gaan we uit van de voorzieningen van de zaal.

Overige activiteiten, genoemd in het aanvraagformulier, zijn de werkervaringsprojecten waar het JOC als eerste in diverse Amsterdamse hotels mee is gestart, de samenwerking met het Rode Kruis in het kader van het Maatjesproject en het betrekken van vluchtelingen bij onze concerten door waar mogelijk een aantal gratis plaatsen beschikbaar te stellen.

	Thema's			
Doelen JOC	Artsieke innovatie	Culturele Diversiteit	Participatie / co-creatie	Vitale verbindingen - maatschappelijk, zakelijk en artistiek-inhoudelijk
Repertoire-ontwikkeling	Nieuwe muziek Rhythm Changes Arrangers Project	Culture Clash Rhythm Changes Arrangers Project	Robeco / Merry Jazz- mas / Festivals Nieuwe muziek	Robeco / Merry Jazz- mas / Festivals
Talent ontwikkeling	Rhythm Changes Arrangers Project	talentontwikkelings- trajecten	Rhythm Changes Arrangers Project	Rhythm Changes Arrangers Project
Publiekseducatie en -geleiding.	Jazz Uitgelegd	Gratis Lunchconcerten		Gratis Lunchconcerten

afbeelding 1. aansluiting rollen en hoofddoelstellingen van het JOC en speerpunten van het FPK

Verkoop en beoogde speelplekken en aantallen per serie

Algemeen:

De verkoop van onze concerten verloopt via onze sales manager, die gericht de verschillende series aanbiedt aan onze satelliet-podia en podia die specifiek geschikt zijn voor bepaalde series.

A. ROBECO / MERRY JAZZMAS / FESTIVALS: 17 concerten per jaar, grote zaal. Contacten lopen met Cinemec (verschillende locaties), Muziekcentrum (Enschede), Oosterpoort (Groningen) en Philharmonie (Keulen).

B. GRATIS LUNCHCONCERTEN: 3 per jaar, grote zaal. Satelliet-podia (zie voetnoot 5).

C. JAZZ UITGELEGD: 4 concerten per jaar, grote zaal. Satelliet-podia (zie voetnoot 5).

D. NIEUWE MUZIEK: 2 nieuwe producties per jaar, middenzaal. Première in het Bimhuis (Amsterdam), reprises bij podia als Hothouse Redbad (Leeuwarden), November Music of VerkadeFabriek (Den Bosch), LantarenVenster (Rotterdam), TivoliVredenburg (Utrecht), Paradox (Tilburg), De Tor (Enschede) en Het Energiehuis (Dordrecht).

E. RHYTHM CHANGES: 3 nieuwe producties per jaar, grote zaal. Première s in Muziekgebouw aan 't IJ, reprises bij podia als Hothouse Redbad (Leeuwarden), November Music of VerkadeFabriek (Den Bosch), LantarenVenster (Rotterdam), TivoliVredenburg (Utrecht), Paradox (Tilburg), De Tor (Enschede) en Het Energiehuis (Dordrecht).

F. ARRANGERS PROJECT: 4 nieuwe producties per jaar, middenzaal. Arrangers Project is een eigen productie van het JOC, in samenwerking met en op de diverse Nederlandse conservatoria (Groningen, Amsterdam, Rotterdam/Den Haag, Maastricht en Utrecht).

G. CULTURE CLASH: 4 concerten per jaar, zowel poppodia als grote zaal/buitenlocaties.

Het *Clubtour-format* bieden we aan bij o.a. Hothouse Redbad (Leeuwarden), November Music of VerkadeFabriek (Den Bosch), LantarenVenster (Rotterdam), TivoliVredenburg (Utrecht), Paradox (Tilburg), De Tor (Enschede) en Het Energiehuis (Dordrecht). benaderen we vanaf 2016 podia als 't Paard, De Tor, Bird, Paradiso, Luxor Live, 013 en Het Patronaat met het format. We gaan samenwerken met onder meer DJ Git Hyper, DJ Maestro en VJ Nog Harder.

Het *Culture Clash-format* is gericht op bijzondere buitenlocaties zoals Filmmuseum EYE, festivals zoals ITGWO, Jazz in the Woods,

Cultura Nova, Noorderzon, het Filmfestival Rotterdam, Oerol Festival.

Doelgroep(en) van het JOC

Het JOC richt zich op een breed publiek. Voor marketingdoeleinden baseren we de formulering van de doelgroepen waar het JOC zich de komende kunstenplanperiode op richt op het onderzoek Doelgroepsegmentatie Jazzmuziek in Nederland, het JOC-publieksonderzoek¹² en de data van de periode 2013 tot nu:

Jazzomnivoren: 40 jaar en ouder, veelal mannelijk, bezoeken ≥ 5 keer per jaar een (jazz)concert. Het zijn echte jazzliefhebbers en -kenners, ruim vertegenwoordigd onder het JOC-publiek. In programmering en communicatie sluiten we aan op deze kenmerken en nodigen we deze bezoekers uit om gelijkgestemden te enthousiasmeren door speciale aanbiedingen en acties (lezingen met introducees, etc.).

Jonge stedelijke alleseters: jonger dan 35 jaar, bezoeken één tot een paar keer per jaar een (jazz)concert, hoogopgeleid, brede interesse. Deze groep is deels aanwezig in de huidige publieksopbouw. Met series als Rhythms Changes, met generatiegenoten, slaan we een brug tussen deze doelgroep en het JOC. Ook met de serie A. Robeco

12. Het vorige vond plaats in 2010.

Concerten en Merry Jazzmas richten wij ons op deze doelgroep.

Tevreden Middenmoters: 35 jaar en ouder, bezoeken één tot drie keer per jaar een (jazz)concert, hebben jonge gezinnen of al op zichzelf wonende kinderen, genieten van de aangename dingen in het leven en een jazzconcert hoort daar zeker bij.

Het onderzoek Doelgroepsegmentatie laat zien dat hier een groot potentieel ligt voor het JOC.

Planning en voorbereidingen

De voorbereidingen voor nieuwe producties starten een jaar voor uitvoering. Bij reprises is die termijn bij voorkeur ook een jaar, maar kunnen we flexibeler handelen. Met de projecten/series als Rhythm Changes en Arrangers Project starten we anderhalf jaar van te voren, vanwege de intensieve samenwerking met de jonge musici, het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe ideeën en de begeleiding bij programmasamenstelling, planning en communicatie. Bij het Arrangers Project spelen ook de planning van de betrokken conservatoria, studenten en de masterclass-docenten een rol.

Na een boeking (door de sales manager of één van internationale boekingen of een uitnodiging) starten het artistieke team, de marketing manager en de productie leider het draaiboek dat alles omvat van de communicatie met de dirigent, componisten en arrangeurs, solisten, orkest tot de planning van de marketing en communicatie (minimaal 10 weken voor concertdatum).

NB: Het overzicht concerten periode 2017-2018 staan onderaan dit document.

Hoofdpijnen activiteiten 2019 en 2020

We zetten het werken met de gedifferentieerde programmering in de vorm van de genoemde series voort. Per concert, per serie en per periode voeren we evaluaties uit en passen aan waar nodig.

Relatie aangevraagde / eerder uitgevoerde activiteiten

De activiteiten voor de komende periode zijn een voortzetting én uitbreiding van wat het JOC de afgelopen vier jaar heeft uitgezet, gerelateerd aan de missie, visie en doelstellingen van het orkest, samen met de verschillende rollen die het JOC speelt in het veld.

‘De arrangementen zijn kleurrijk, de solo’s
punt-gaaf en technisch loepzuiver’

Tim Sprangers Volkskrant 2013

3. Plaats in het veld, pluriformiteit

Het JOC maakt deel uit van de unieke, internationaal geprezen Nederlandse ensemblecultuur en kan bogen op kwaliteit, statuur, continuïteit en internationale allure.

Onder de Fonds-ensembles is het JOC het enige jazzensemble dat al twintig jaar concerten geeft in grote, goedgevulde zalen, op festivals en andere locaties in binnen- en buitenland.

In het Nederlandse jazzveld – van New Cool Collective tot de David Kweksilber Bigband – zijn we de enige die het jazzrepertoire in de volle breedte speelt: van Benny Carter tot Reinier Baas

Het JOC draagt dus in belangrijke mate bij aan de pluriformiteit. Het JOC beschikt over een bibliotheek van 1.200 speciaal voor ons gemaakt werk - een enorme verrijking van het bigband-veld.

Concerten worden positief gerecenseerd. Internationaal wordt het JOC vergeleken met orkesten als het Brussels Jazz Orchestra, het Orchestre National de Jazz, de WDR Bigband, het Vanguard Jazz Orchestra, de Mingus Bigband en het Maria Schneider Jazz Orchestra.

Met de ontwikkeling van nieuwe muziek en haar talentontwikkelings-trajecten is het JOC voortrekker en talentontwikkelaar voor de Nederlandse jazz.

‘Het dak er net niet af –
het JOC ontmoet het ICP’

Wat gebeurt er als je een improviserend collectief en een strak georganiseerd jazzorkest tegenover elkaar zet? Juist, je krijgt dan een – op veel vlakken – compleet tegenstrijdig geheel. Met een toch verbluffende uitkomst. Het podium van de kleine zaal van het Concertgebouw kan de twintig musici nog net huisvesten en de ruimte kan het krachtige, spannende geluid met moeite dragen. Het dak bleef gelukkig intact.

Maud Mentink, Jazznu 2015

Samenwerkingsverbanden

Het JOC werkt met sterke partijen binnen de podiumkunsten en kunsteducatie:

Het Concertgebouw: thuisbasis, belangrijkste podium en marketingpartner door de directe verbondenheid in naam en identiteit. Wederzijdse belangen als vernieuwende programmering voor de grote zaal en het bereiken van nieuwe doelgroepen, sterke positionering en sterke merknaam.

Het Bimhuis: sinds jaar en dag ons laboratorium, waar onze identiteit zich heeft gevormd en we een belangrijk deel van ons publiek hebben opgebouwd. Podium voor onze Nieuwe Muziek-serie voor de hardcore jazzliefhebber en een aantal edities van het Arrangers Project.

Muziekgebouw aan 't IJ: belangrijkste partner voor de programmering van avontuurlijke muziek voor nieuw publiek. Sinds 1 januari 2016 is ons kantoor hier gevestigd.

Cinemec (Ede, Nijmegen, Utrecht): samenwerking van ruim tien jaar met een belangrijk podium met een regionale uitstraling, heeft geleid tot een significante publieksofbouw in de oostelijke regio.

Het ICP: het ICP en JOC hebben in hun artistieke en visie veel gemeen, en daarin ligt de basis voor een langdurige samenwerking. De musici van beide ensembles vinden het uitdagend om met elkaar te spelen en muzikale ideeën uit te wisselen. Kortom een prima basis voor muzikale hoogtepunten.

Nederlandse conservatoria: partners in het Arrangers Project. Het Conservatorium van Amsterdam, een van de meest vooraanstaande conservatoria van Nederland, is onze belangrijkste partner voor talentontwikkelingstrajecten.

Het Jazzarchief: het JOC wil de beleving van haar bezoekers verdiepen door de concerten meer context te bieden. Het komende Nachtconcert in het Concertgebouw (november 2016) valt samen met Museumnacht. We koppelen onze programmering met een tentoonstelling vanuit het Jazzarchief en vergroten onze bekendheid ook bij het jong(er)e publiek van Museumnacht.

Daarnaast werken we samen met:

Oppascentrale Kriterion: behalve het aanbieden van de Kriterion Oppascentrale aan ons publiek, enthousiasmeren we studenten-medewerkers met kortingskaarten voor JOC-concerten.

BCA – Bedrijfs Cultuur Abonnement: is eigenlijk een CJP-pas voor

bedrijven en geeft het JOC meer zichtbaarheid bij het bedrijfsleven.

McGregor – kostuumsponsor: ontwierp de kostuums voor het orkest en attendeert via de McGregor-winkels hun publieksgroepen op onze concerten.

Hotels in Amsterdam het JOC startte als eerste jazzconcerten in het Hilton, Hotel de L'Europe en het Conservatorium Hotel; zij promoten onze concerten onder hun gasten.

“Het uiterst harmonieuze mengsel dat het propvol talent gestopte Jazz Orchestra is.”
Jacob Haagsma Leeuwarder Courant 2015

4. Ondernemerschap

4a. Bedrijfsvoering en financiering

Een grondige evaluatie van de taken en het functioneren van het orkest in 2013 heeft geleid tot een nieuwe toekomstvisie op zakelijk en artistiek niveau. Leidraad werd: *JOC connects through jazz*.

Het JOC legt de nadruk op *lean & mean*. Gezien de groei in de afgelopen jaren en het belang van de continuïteit en kwaliteit in de toekomst is een uitbreiding van de directie en staf met 1 fte. onontbeerlijk en feitelijk een noodzakelijke inhaalslag. Op een aantal sleutelposities – marketing en sales – hebben we freelance professionals ingeschakeld. We werken met een extern communicatiebureau, vormgevers, internationale agenten en bookers, en een externe fondsenwerver. Het Stichtingsbestuur bestaat uit hands-on bestuursleden met diverse professionele expertises en netwerken. Het resultaat is een slanke en efficiënte organisatie met een hoge output en een strakke financiële controle.

We zijn gegroeid in ons ondernemerschap. In 2013 lanceerde het orkest de zgn. JazzBonds, obligaties in het orkest (zie voetnoot 4.) Hiermee zijn ruim honderd investeerders voor vijf jaar aan ons verbonden, is onze liquiditeitspositie verstevigd en ontstond risicokapitaal onder andere voor eigen producties.

We bouwen gestaag aan onze rol als (co)producent. Onze werkwijze is verschoven van risicomijdend naar risicodragend en sluit aan op de actualiteit: de podia verleggen de risico's van de zaalbezetting steeds meer naar de bespelers.

De organisatie en de artistieke leiding van het JOC is in handen van algemeen en artistiek directeur Juan Martinez, vanaf het begin al als muzikant betrokken. Hij leidt het artistieke team, dat verder bestaat uit de nieuwe chef-dirigent Dennis Mackrel en artistiek adviseur Rob Horsting. Het artistieke team wordt in haar artistieke keuzes ondersteund door de orkestraad, die bestaat uit orkestleden. Alle orkestleden zijn nauw betrokken bij het orkest.

INKOMSTENBRONNEN JOC

Financieringsmix 2013-2016

- kaartverkoop en uitkoop
- projectsubsidie FPK
- projectsubsidie Prins Bernard Cultuurfonds (eerste serie Arrangers Project 2015-2016)
- sponsoring en bartering: het JOC heeft uitgebreide ervaring met sponsors:
  - AKZO, HP, Heineken (internationaal), vaak in verband met de buitenlandse tournees
  - Hilton Hotel Amsterdam, Conservatorium Hotel en Hotel de L'Europe in de ondersteuning van ons talentontwikkelingsbeleid
  - McGregor, kledingsponsor en samenwerkingen in marketing
  - merchandise: verkoop CD's en LP's

NB De Stichting Vrienden JOC ontvangt de bijdragen van de Soulmates, die worden ingezet voor de talentontwikkelingstrajecten.

Financieringsmix 2017-2020

- kaartverkoop en uitkoop
- vierjarige subsidie FPK
- vierjarige subsidie AFK
- vervolgsprojectsubsidie Prins Bernard Cultuurfonds (Arrangers Project)
- uitbreiding sponsoring en bartering
- merchandise: verkoop CD's en LP's
- grotere inkomsten uit de Stichting Vrienden JOC voor de talentontwikkelingstrajecten.

Financieringsmix	Percentage 2013-2016	Percentage 2017-2020
Overheid (FPK)	35%	45%
Overheid (AFK)		11%
Private fondsen (PBC Fonds)	4%	4%
Directe opbrengsten	51%	32%
Overige inkomsten (Stichting VJOC, merchandise, etc.)	2%	2%
Bedrijfsleven	8%	6%

afbeelding 2. financieringsmix

Targets

De totale eigen inkomsten groeien in de komende cultuurperiode van € 378.638 naar €447.200, dat is 5% op basis van gemiddeld samengestelde groei (die was in 2013-2016: 9%), een realistische groei.

De groei willen we bereiken door de zaalbezetting verder te verhogen door per jaar 1.700 extra betalende bezoekers te realiseren, ofwel gemiddeld 38 extra bezoekers per concert. We denken dit te kunnen realiseren door een verhoogde marketinginspanning; hiertoe is het ook budget op ingericht.

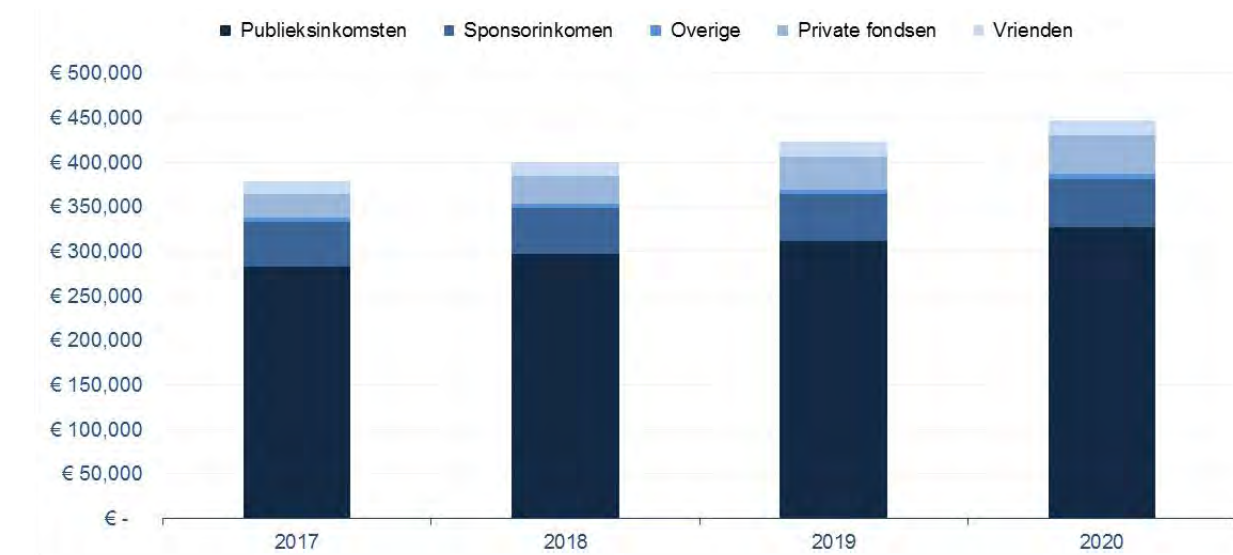
Voorts kiezen we bij de middelgrote zalen voor een iets grotere capaciteit, bijvoorbeeld Muziekgebouw aan 't IJ, die 750 stoelen heeft tegenover 375 in het Bimhuis.

Een en ander vertaalt zich in betere uitkoopsommen en betere winstdeling in partage/co-producties.

Uitbreiding eigen inkomsten

In de afgelopen cultuurperiode heeft het JOC een EIQ gerealiseerd van gemiddeld 64,13%.

Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat voor het verder artistiek ontwikkelen van de verschillende activiteiten en rollen van het JOC aanvullende subsidies en inkomsten uit private bronnen noodzakelijk zijn. Projecten als Rhythm Changes en Arrangers Project, het creëren van context en een betekenisvolle communicatie rondom de concerten kunnen we niet zonder extra steun realiseren.

afbeelding 3. grafiek uitsplitsing groei eigen inkomsten over de verschillende posten.

Het JOC zet in op een grotere investering in fondsenwerving in brede zin. De fondsenwerver werkt de komende tijd een wervingsplan uit gericht op een verdere inkomstendiversificatie (naast inkomsten uit private fondsen en sponsoring, een gestage groei in bartering om bedrijven te betrekken en de uitbreiding van en de voortzetting van de relatie met de bestaande JazzBond-houders en Soulmates). De verkoop van CD's en LP's zien we vooral als branding tool.

Efficiëntie en kostenbesparing

We ontwikkelen onze concertseries vanuit onze standplaats Amsterdam met onze partners Concertgebouw, Muziekgebouw aan 't IJ en Bimhuis. Vervolgens richten we ons op onze satelliet-podia. Per concertserie bepalen we of die geschikt is voor andere podia, zodat we ook daar ons publiek opbouwen. We bundelen concertseries zoals ROBECO/MERRY-JAZZMAS/FESTIVALS.

Zo verdelen we de investerings- en productiekosten over meerdere concerten, versterken we de vitale verbindingen met de podia en bouwen we aan de relatie met ons publiek.

Onze online publiciteitscampagnes zijn niet alleen goedkoper, maar creëren ook directer contact met ons publiek, waardoor we beter inzicht krijgen in hun behoeftes en gedrag.

Risico-management

De Stichting JOC werkt hoofdzakelijk met tijdelijke contracten en freelancers. Dit biedt voldoende risicobeheersing en flexibiliteit bij het inhuren van competenties en vaardigheden. Het JOC is bekend met de aanstaande wijzigingen omtrent de VAR en bereidt zich hierop voor in overleg met een financieel specialist /NAPK.

Bij het begroten van (co)producties gaan we uit van break-even bij 60% zaalbezetting (prognose 2016: 85%). Het JOC heeft geen financiële verplichtingen voor investeringen anders dan de rentelasten aan JazzBond-houders. In 2018 loopt de termijn van de JazzBonds af. Momenteel heeft ca. 20% van de JazzBond-houders de nominale waarde van de obligatie geschonken aan de Stichting Vrienden van het JOC.

Governance Code Cultuur

Het JOC werkt in lijn met de Code Culture Governance. Naar aanleiding van de ontwikkeling van het orkest als ambassadeur, voortrekker en talentontwikkelaar hebben we de verbreding van onze doelstelling geformuleerd in de vernieuwde statuten.¹³ Hierin zijn ook opgenomen de vernieuwde structuur van de stichting, inclusief een rooster van aftreden, zittingstermijnen en profielen van bestuursleden, de verantwoording van directie richting bestuur en de rapportagecyclus.

Code Culturele Diversiteit

Het JOC streeft goed werkgeverschap na. De artistieke en zakelijke doelen zijn leidend voor de aanstelling van zowel musici als staf. De jazzwereld is internationaal georiënteerd en veelkleurig - letterlijk en figuurlijk. Op dit moment zijn op de conservatoria grote aantallen studenten uit o.a. Rusland, Korea en Spanje te vinden. Ook treden er steeds meer vrouwelijke jazztalenten naar voren. Gezien de samenwerking verwachten we een natuurlijke doorstroom. Beide verschijnselen zijn zichtbaar in onze talentontwikkelingstrajecten. Onze staf en externe expertise laten een goede mix man/vrouw zien. In ons remplaçantenbeleid en bij vacatures in het orkest gaat de voorkeur naar jonge en/of vrouwelijke musici.

13. Deze worden van kracht in voorjaar 2016.

4b. Publieksbenadering

Vanuit onze leidraad *JOC connects through jazz* richten we ons vanaf 2013 al op een hogere zaalbezetting. Programmeringskeuzes gecombineerd met doelgroepgerichte marketing leiden tot een groter publieksbereik: van 27.000 bezoekers in 2013 naar 37.000 in 2015.

Het JOC focust op contentmarketing, die voorziet in de behoefte van het publiek om op de juiste toon te worden aangesproken met consistente boodschappen. Bij alle uitingen zijn onze doelstellingen:

- optimalisering van de kaartverkoop
- vergroting van de naamsbekendheid
- bevordering van de wederkerigheid in communicatie.

Over het algemeen zijn onze ticketprijzen niet laag. We overleggen met de podia - die kennen hun eigen publiek goed - en maken gebruik van de mogelijkheden van hun ticketingsystemen. Voor jongere bezoekers van Rhythm Changes en Arrangers Project bieden we kortingen aan.

Werkwijze

Om onze programmering onder de aandacht te brengen van ons (potentiële)publiek gebruiken we zgn. flights: het in één keer uitzenden van nieuwsbrief, persbericht en Facebook- en twittercampagnes en -berichten, zoveel mogelijk in samenwerking met de betrokken zalen/en of artiesten. Influentials en pers bellen we na.

Het JOC heeft haar aanwezigheid op social media aanzienlijk vergroot: ca. 4.000 Facebook-fans en 1.300 volgers op Twitter. Gemiddeld bereiken we 3.000 personen per bericht en hebben onze berichten een zeer hoge gemiddelde viraliteit: 3,5%, waaruit blijkt dat we een stevige band hebben opgebouwd met ons publiek.

Hoe we meer bezoekers naar onze website trekken en of het JOC in aanmerking komt voor Google Grants onderzoeken we met externe specialisten.

Publiek behouden, beter leren kennen en uitbreiden

Een belangrijke reden om zelf te (co-)produceren is het zelf gericht ons publiek kunnen benaderen. Om bestaande en potentiële doelgroepen beter te leren kennen en dus beter te kunnen bedienen, starten we in het voorjaar van 2016 een publieksonderzoek.¹⁴

Dit wordt, in samenwerking met bureau Siera Wiersma, uitgezet via de JOC-Facebook-pagina, de JOC-Nieuwsbrief, korte enquêtes rondom de concerten, eventueel via algemene panels en een samenwerking met bijvoorbeeld Jazzism.

Bereiken (nieuwe) doelgroepen, afstemming van ons aanbod

Jazz is van oorsprong een dynamische muziekvorm die zich steeds verrijkt met impulsen uit andere muziekvormen. Dit gegeven zit diep in het DNA van jazz én van het JOC. Ons gedifferentieerde aanbod van concertseries is gericht op het verleiden van de verschillende publieksgroepen. Jongere generaties zijn zeer geïnteresseerd in jazzmuziek in combinatie met andere muziekstijlen zoals wereldmuziek en creatieve popmuziek. We verwachten met onze series Rhythm Changes en Arrangers Project ook hen verder te betrekken. Om onze verbintenis met ons publiek te vergroten en te verdiepen focussen we op:

- heldere informatievoorziening

Via onze site en een intensieve berichtgeving en snelle response op social media bieden we frequent informatie over orkest en concerten. Via onze nieuwsbrief activeren we onze contacten om een JOC-concert te bezoeken. Tijdens de concerten doen we een oproep aan de bezoekers om Soulmate van het JOC te worden.

- context verzorgen

We willen ons publiek verdieping van de beleving bieden. Pilots met lezingen door kenners als Bert Vuijsje en Loes Rush zijn positief ontvangen. We zetten deze activiteit voort, nog meer gericht op de verschillende doelgroepen, met name via onze concertserie Jazz Uitgelegd.

Daarnaast brengen we een aantal mini-documentaires uit, die een beeld schetsen van ons werkproces en de verscheidenheid van de JOC-concerten. In 2016-2017 lanceren we drie edities met elk een eigen thema:

- *Nachtconcerten*: het repetitieproces en bijbehorende artistieke afwegingen (online op www.jazzorchestra.nl/nieuwsflits)
- *Dr. Lonnie Smith*: de samenwerking en het maakproces van de nieuwe LP die we met hem uitbrengen (juni 2016)
- *Rhythm Changes*: hoe is het om als jonge artiest te werken met JOC.

- contact

Voorafgaande, in de pauze en na afloop van een concert heten enthousiaste medewerkers ons publiek welkom bij de CD- en informatiebalie. Na afloop zijn solisten en orkestleden hier ook te vinden voor een praatje en een handtekening, en kunnen bezoekers zich inschrijven op de JOC-nieuwsbrief.

Soulmates ontvangen een gepersonaliseerde nieuwsbrief, met informatie over Arrangers Project en Rhythm Changes en kortingsacties. De Soulmate-bijdragen gaan naar o.a. deze projecten. Voor onze speciale relaties zoals de JazzBond-houders organiseren we openbare ontmoetingen tussen een orkestlid en een JazzBond-houder, die iets vertellen over hun achtergrond en de betekenis van jazzmuziek. Zo leren orkestleden en publiek elkaar beter kennen.

- diensten

We houden pilots met het aanbieden van diensten die het bezoeken van een JOC-concert vergemakkelijken, samen met o.a. Oppascentrale Kriterion Amsterdam.

Beoogde ontwikkeling publieksbereik

Met de professionalisering en versterking van de marketing verwachten we de komende periode

- een groei van betalende bezoekers 6% en totaal aantal bezoekers 15%
- een grotere naamsbekendheid
- te meten via het eerder genoemde publieksonderzoek
- een groei onder onze Facebook fans met 1000 fans per jaar en onze volgers met 500 per jaar.

14. Het vorige vond plaats in 2010.

“Downtown Tokyo vlammen negentien
Nederlandse musici van het Jazz Orchestra of the
Concertgebouw in het aangrijpende *No Flowers...*”
Rene Steenhorst Telegraaf 2012

5. Spreiding

Het JOC is vanaf het begin gevestigd in Amsterdam in verband met het rijke muzikale klimaat, de internationale oriëntatie, de uitgebreide culturele infrastructuur en het grote (potentiële) publiek. We voelen ons hier thuis, maar zijn ervan overtuigd dat onze muziek ook elders te horen moet zijn.

In de komende periode willen we naar een evenwichtiger spreiding en brengen we 30% van onze concerten in Amsterdam, en daarnaast circa 50% in Nederland en circa 20% in het buitenland. We richten ons bij de spreiding in het land op Rotterdam (De Doelen), Den Haag (Zuiderstrandtheater), Eindhoven (Muziekcentrum) en Utrecht (TivoliVredenburg). Daarnaast op onze andere satelliet-podia zoals onze vaste partner Cinemec, die inmiddels vestigingen heeft in meerdere steden. Het JOC is van begin af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling van een nieuw bioscoopconcept waarbij het gaat om combinatie jazz en beeld. Voor de middenzaal-series en de talentontwikkelingsseries als Arrangers Project en Rhythm Changes komen we ook in een aantal andere grotere steden, waaronder die waarin de conservatoria waarmee we samenwerken gevestigd zijn: naast Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, ook Maastricht, Groningen. Door regelmatig terug te keren naar een dezelfde podia met een herkenbare programmering realiseren we een brede spreiding van onze publiek en van onze concerten.

Niki Yataka
Arrangers Project

6. Bijdrage talentontwikkeling

Het JOC neemt in het veld van jazzensembles haar verantwoordelijkheid als voortrekker en talentontwikkelaar. In het verleden hebben we verschillende projecten uitgevoerd, waaronder Jazz in Paradise. Dit project was gericht op een eerste kennismaking en het enthousiast maken van een grotere, meer amorfe groep.

Naast de bij onze rol behorende investeringen in jong talent, zoals het JOC-remplaçantenbeleid en ons werkervaringsprojecten, zijn we nu meer op zoek naar verdieping en willen we met specifieke jonge talenten een langer traject aangaan.

We hebben hiertoe twee projecten ontwikkeld: Arrangers Project en Rhythm Changes. Pilots die we tot nog toe hebben uitgevoerd waren zeer succesvol voor alle partijen, inclusief het publiek.

Beide projecten zijn opgenomen in de concertseries als onderdeel van onze gedifferentieerde programmering, omdat ze niet alleen nieuwe muziek brengen maar ook een verbinding tot stand brengen tussen het brede JOC-publiek en de aanstormende generatie.

Niet direct zichtbaar voor het publiek, aan de achterkant van deze concertseries biedt het JOC begeleiding aan aan de jonge talenten. Omdat de doelstellingen van deze trajecten verschillen, is de aanpak van deze begeleiding ook anders.

Onze aanvraag voor een bijdrage talentontwikkeling van het FPK richt zich op Rhythm Changes. Voor de volledigheid omschrijven we hieronder ook kort het Arrangers Project, dat blijft uiteraard buiten de ingediende begroting voor het talentontwikkelsonderdeel.

Arrangers Project

In het Arrangers Project geven we jonge componisten en arrangeurs een podium dat meestal aan solisten is voorbehouden. We bieden studenten en alumni van verschillende conservatoria een masterclass met een internationale top-arrangeur. Deze wordt afgesloten met twee repetities en een concert met het JOC.

Het JOC selecteert per editie in samenspraak met de conservatoria steeds een zestal studenten en alumni, op basis van ingezonden werk. Bij de keuze van de masterclass-docent gebruiken we het brede internationale netwerk van het JOC maar ook van de jazzafdelingen. Belangrijk zijn oorspronkelijkheid, eigenzinnigheid en artistieke relevantie van de ideeën.

Het JOC begeleidt de deelnemers in de samenwerking met de masterclass-docent naar twee repetities met het voltallige JOC en een afsluitend concert. Ze krijgen feedback van de docent én van de musici: op de uitwerkingen van de arrangementen in de praktijk (bijvoorbeeld de beperkingen van bepaalde instrumenten). De deelnemers worden ook nadrukkelijk betrokken in het traject van planning en publiciteit. Met Arrangers Project hebben we een directe manier gevonden om ons ook aan de amateur-bigbands te verbinden: niet alleen worden ze per regio uitgenodigd bij repetities en concert, we maken de nieuwe muziek via onze website ook beschikbaar en initiëren contacten met de jonge arrangeurs.

Rhythm Changes

Deze aanvraag voor een extra bijdrage richt zich op ons project Rhythm Changes.

De orkestraad en het artistieke team van het JOC zijn gezamenlijk betrokken bij de selectie van kandidaten voor Rhythm Changes. Zij beschikken over diverse en uitgebreide netwerken op de conservatoria, maar ook het speelfcircuit (podia en programmeurs). Het gaat om aansprekende combinaties van artiesten met wie het orkest langere tijd wil samenwerken. Idealiter kunnen we de deelnemers van Rhythm Changes naar verloop van tijd laten terugkeren in onze concertserie Nieuwe Muziek.

De gekozen artiesten worden intensief begeleid in de vertaling van hun werk naar bigband-arrangementen. In samenwerking met Rob Horsting, lid van het artistiek team en arrangeur van deze serie, komen de bewerkingen tot stand. Horsting werkt ook met de deelnemers aan de opzet van een coherent en interessant programma. De solisten krijgen ook ondersteuning en coaching bij hun presentatie tijdens de concerten en we betrekken ze bij de ontmoeting met het publiek na het concert.

Daarnaast worden de deelnemers meegenomen in het traject van planning, publiciteit en de branding van hun eigen positie als musicus, via een inhoudelijk gesprek met de marketing manager.

Verhouding tot andere talentontwikkelaars in het veld

Het JOC houdt contact met collega-ensembles en -organisaties over vergelijkbare en aanvullende talentontwikkelingsprojecten. We zijn bekend met het initiatief van het Metropole Orkest in samenwerking met NJJO en NJO en bespreken met hen de doorstroommogelijkheden naar onze projecten voor een volgende stap in hun carrière als podiumkunstenaar.

Inhoudelijke en cijfermatige onderbouwing van de hoogte van de gevraagde bijdrage talentontwikkeling.

Voor onze talentontwikkelingsconcerten Rhythm Changes vragen wij een extra bijdrage aan ter hoogte van €20.000. Deze middelen gaan wij inzetten voor drie nieuwe producties per jaar, wat neer komt op €6.666 per productie en de hoogte van het aangevraagde bedrag volgt uit onderstaande kostenposten:

- Coaching van de gastsolisten: €500
- Aanvullende repetitiekosten: €2.000
- Nieuwe arrangementen: €3.000
- Marketingkosten: €1.166

Dit zijn extra kosten die we moeten maken ten opzichte van onze normale producties. De coaching betreft zowel een muzikale coaching als coaching in marketing en pr rondom deze concerten. Deze producties worden, na de première in Muziekgebouw aan 't IJ, actief als reprise-concert aangeboden. De arrangementen worden beschikbaar gesteld aan de gastsolisten om eventueel in de toekomst ook met andere bigbands uit te voeren.

7. Toelichting op begroting, dekkingsplan en kengetallen

In de komende beleidsperiode spelen we vaker grotezaal-concerten. We investeren uiteraard in onze middelgrotezaal-programmering, maar omdat het kostendekkend werken in dit circuit een EIQ van ruim 70%¹⁵ betekent en dit een te groot risico is, hebben we onder meer hiervoor een aanvullende aanvraag gedaan bij het AFK.

In de komende periode investeren we ook in ons repetitieproces om de kwaliteit van onze concerten te verbeteren en verhogen wij onze marketinguitgaven om een groter publieksbereik en meer publieksinkomsten te genereren.

Stijging beheerslasten personeel en materieel

In de komende periode willen wij de groei van de afgelopen jaren consolideren en investeren in de kwaliteit en continuïteit van onze organisatie. Daartoe breiden wij onze staf uit met een zakelijk leider. Naast de gebruikelijke taken van budgettering, financiële planning en verantwoording wordt hij, met het hoofd marketing, verantwoordelijk voor de groei in publieksaantallen en overige inkomsten als sponsoring.

Hiermee stijgen onze beheerslasten naar €198.000. Procentueel blijft dit in lijn met wat gebruikelijk is in de sector (23% van de begroting). Onze huisvestingskosten zijn €7.500 een kleine 4% van de totale beheerslasten.

Stijging activiteitenlasten personeel (uitvoering en voorbereiding)

Wij hebben in de achterliggende periode noodzakelijkerwijs hoofdzakelijk reprise-producties gedaan, met weinig repetities. De stijging in het aantal nieuwe producties en de handhaving van onze

¹⁵. Uitgaande van de EIQ-normen van het FPK – 40% voor een middelgrotezaal-concert en 45% voor een grotezaal-concert – is de omzet-target €4.667 (middelgrote zaal) en €15.455 (grote zaal).

artistieke doelen als internationaal toonaangevend orkest vragen een intensiever voorbereidings- en repetitieproces. Aangezien onze bezetting bestaat uit musici die tot de internationale top behoren en ook regelmatig in Europese toporkesten musiceren (WDR Bigband, NDR Bigband en het Brussels Jazzorchester) ligt er druk op onze beloningssystematiek.

Deze aspecten verklaren de stijging in activiteitenlasten personeel die onze begroting laat zien.

Stijging eigen inkomsten

De eigen inkomsten zijn vanaf 2013 gegroeid van € 247.737 tot € 309.111 in 2015.

In 2016 verwachten wij € 350.001 aan eigen inkomsten en voor de periode 2017-2020 begroten we gemiddeld €412.034.

De toename in eigen inkomsten volgt uit een andere mix van middelgrote- en grotezaal-concerten. Aangezien het prijsniveau van onze toegangkaartjes nu al relatief hoog is, mikken wij op een gemiddelde groei van betalende bezoekers van 1.711 per jaar, i.e. 38 per concert. Met onze nieuwe marketingstrategie lijkt ons dit haalbaar.

Wij hopen de komende cultuurperiode op meer stabiliteit en een langere financiële horizon, opdat wij verder kunnen werken aan onze artistieke doelstellingen.

Bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten (vierjarige regeling) heeft het JOC voor het eerst aangevraagd voor €154.000 per jaar. We hebben veel vertrouwen in de kwaliteit van onze aanvraag, maar zijn ons bewust van de over-inschrijving (ruim 100%) en onze positie als nieuwkomer.

In verband met het bovenstaande boeken wij de bijdrage van AFK in deze begroting in voor een bedrag van €100.000 per jaar. De bijdrage AFK wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de exploitatie. De aanvraag AFK is in behandeling genomen. De uitslag wordt rond 1 augustus 2016 bekend gemaakt.

Overige inkomsten zijn in lijn met de huidige periode. Daarnaast zetten we in op een groei van de barter deals, de groei van het aantal Soulmates en JazzBond-houders en de bijdragen van cultuurfondsen.

fotografie Jelmer de Haas, Ans van Heck

Planning Concerten JOC 2017

(onder voorbehoud)

datum	SERIE A ROBECO / MERRY JAZZMAS / FESTIVALS	SERIE B GRATIS LUNCHCONCERTEN	SERIE C JAZZ UITGELEGD	SERIE D NIEUWE MUZIEK	SERIE E RHYTHM CHANGES	SERIE F ARRANGERS PROJECT	SERIE G CULTURE CLASH	BUITENLAND
januari			Zuiderstrandtheater					
januari	zondagochtendconcert Concertgebouw							
12-01-2017				Bimhuis JOC / Jasper Blom			Schouwburg 't Park, Hoorn	
-								
25-02-2017		TivoliVredenburg						
24-02-2017								
maart								
03-03-2017	Concertgebouw				Muziekgebouw aan 't IJ Maarten Hogenhuis / Morris Kliphuis			Singapore Jazz Festival
10-03-2017						North Sea Jazz Club Theater aan 't Vrijthof		
17-03-2017								
30-03-2017			Oosterpoort					
04-04-2017				Goedendagjes / Mengelberg, Paradox Tilburg				
12-04-2017							Paradiso Clubtour 013 Clubtour Luxor Live Clubtour	
14-04-2017								
15-04-2017								
14-05-2017								
n.t.b.								
31-05-2017	Openluchtconcert Vondelpark	Concertgebouw			Muziekgebouw aan 't IJ Nora Fischer / Reinier Baas			
mei								
7/11-06-2017	Amersfoort Jazz	Zuiderstrandtheater						Australië tournee
04-07-2017								
07-07-2017	Robeco Independance Day							
08-07-2017	NSJ							
21-07-2017	NSJ							
augustus	Robeco Nachtconcert							
augustus	Uitmarkt							
augustus	Lowlands							
mid. sept.	Robeco							
12-10-2017					Muziekgebouw aan 't IJ			
19-10-2017						Doelen Oosterpoort / Prins Claus Conservatorium		
26-10-2017			Muziekgebouw aan 't IJ					
04-11-2017			Cinemec					
18-12-2017	Nachtconcert							
20-12-2017	Merry Jazzmas Concertgebouw							
21-12-2017	Merry Jazzmas Doelen							
	Merry Jazzmas Muziekgebouw							
22-12-2017	Eindhoven							
	Merry Jazzmas CineMec							

Planning Concerten JOC 2018

(onder voorbehoud)

datum	SERIE A ROBECO / MERRY JAZZMAS / FESTIVALS	SERIE B GRATIS LUNCHCONCERTEN	SERIE C JAZZ UITGELEGD	SERIE D NIEUWE MUZIEK	SERIE E RHYTHM CHANGES	SERIE F ARRANGERS PROJECT	SERIE G CULTURE CLASH	BUITENLAND
januari			Zuiderstrandtheater	Bimhuis-JOC & gast tba			Goudse Schouwburg	
februari					Verkadefabriek Den Bosch			tournee Verenigd Koninkrijk
maart	Transition Festival Utrecht					Blue Note Zaal CvA		
april		Concertgebouw				Auditorium Conservatorium Maastricht		
mei			Oosterpoort				Porgy&Bess Terneuzen	
juni		Muziekgebouw Eindhoven			Muziekgebouw aan 't IJ gasten tba		Grenswerk Venlo Luxor Live	
juli	Openluchtconcert Vondelpark Robeco Independence Day NSJ NSJ							
augustus	Robeco Nachtconcert Uitmarkt							
september	Late Summer Jazz Uden				Muziekgebouw aan 't IJ			
oktober						Doelen Oosterpoort / Prins Claus C		tournee Japan
november	So What's Next Ehv Nachtconcert November Music			Goedendagjes Mengelberg /ICP Muziekgebouw aan 't IJ				
december	Merry Jazzmas Concertgebouw Merry Jazzmas Muziekgebouw Eindhoven Merry Jazzmas Zuiderstrandtheater Merry Jazzmas CineMec	TivoliVredenburg	Muziekgebouw aan 't IJ Cinemec					