

Amsterdam Sinfonietta

Activiteitenplan
2021-2024

Missie, visie

Missie

Drieëntwintig musici van topniveau die samen spelen als één. Zonder dirigent. Een kloppend hart vormen dat met elke slag de magische momenten aan elkaar rijgt. Musici die de vierde wand met het publiek slechten, om samen met hen een klein universum te scheppen, waar ruimte is voor verrassing, verdieping en emotie. Die missie uit te dragen, dat is waar wij dag in dag uit met elkaar aan werken en voor leven, al sinds 1988.

Met deze drive heeft Amsterdam Sinfonietta zich ontwikkeld tot hét instituut voor strijkorkestmuziek. Het draagt het eigen genre uit en vernieuwt het op het allerhoogste niveau, voor een breed en divers publiek in binnen- en buitenland. Sinds het prille begin stellen wij ons tot opdracht het volledige repertoire voor strijkorkest te belichten, van klinkend erfgoed tot nieuw werk, vanuit een diep gevoelde verantwoordelijkheid voor het genre.

Visie

Vanuit de verantwoordelijkheid voor het genre brengen wij het ijzeren repertoire, altijd op jacht naar de perfecte uitvoering. We leveren met compositieopdrachten een bijdrage aan de uitbreiding van het repertoire. En we verkennen de grenzen van dat genre, in kwalitatief hoogwaardige cross-overs met andere muziekgenres. Vanuit die verantwoordelijkheid ontwikkelen we ook educatieprogramma's voor kleuters en talentontwikkelingstrajecten. Zo geven we onze kennis van en liefde voor het strijkersrepertoire door aan nieuwe generaties.

Bij die verantwoordelijkheid hoort echter ook telkens weer na te denken over onze eigen rol. Pionieren zit ons in het bloed. Het succes van Breder dan klassiek, waarmee we grote zalen vullen met een breed publiek met uiteenlopende achtergronden en uit verschillende leeftijdsgroepen, of het succes van KleuterSinfonietta, waarmee we duizenden kinderen bereiken, is evident. Maar kunnen die concepten meebewegen met de tijd? En hoe? En hoe geven we nieuwe context aan de uitvoering van oude meesterwerken?

Onze kwaliteit, onze expertise én onze niet aflatende nieuwsgierigheid zijn ook voor de nieuwe kunstenplanperiode de bakens die ons de richting wijzen in het vinden van antwoorden op die vragen, in het bewandelen van nieuwe wegen.

Wat betekent dat in de praktijk?

- Vertrouwend op onze expertise in het werken met andere muziekgenres, gaat nu ook de ontmoeting met andere muziekculturen en andere kunstdisciplines centraal staan: Amsterdam Sinfonietta werkt de komende jaren niet alleen cross-genre, maar ook cross-culture en cross-disciplinair;
- we plaatsen oude meesterwerken in nieuwe context, met uitdagende rand-programmering en spannende combinaties met nieuw repertoire;
- met onze compositie- en arrangementopdrachten zorgen we de komende jaren voor een verbreding van de canon waarin een divers publiek zich nog vaker herkent;
- en we zetten onze expertise in talentontwikkeling en educatie in bij de stichting van een tweede thuis, midden in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord.

Identiteit en plaats in het veld

Amsterdam Sinfonietta is hét strijkorkest van Nederland. Onze artistieke identiteit is opgebouwd uit losse delen die in dynamische interactie met elkaar Amsterdam Sinfonietta maken tot een ensemble van wereldformaat. De optelsom van die delen geeft ons een unieke positie in het Nederlandse muziekbestel.

Onze uitvoeringspraktijk

Amsterdam Sinfonietta werd opgericht vanuit de drang om op het hoogste niveau het strijkorkestrepertoire te belichten. De eerste tien jaar onder leiding van artistiek leider Lev Markiz, opgevolgd door Peter Oundjian. Vanaf 2003 speelt het ensemble - als een van de eerste strijkorkesten - ongedirigeerd, onder leiding van violist en artistiek leider Candida Thompson. Het topniveau van ieder individu stelde ons in staat die stap te maken. Een wijze van spelen die tot op de dag van vandaag bijdraagt aan een unieke manier van musiceren.

Onze musici

Amsterdam Sinfonietta combineert in virtuoos samenspel de wendbaarheid, precisie en nuance van een strijkkwartet met de adembenemende klank van een strijkorkest. De geconcentreerde interactie tussen de spelers, die vrijwel altijd staand spelen, is tijdens concerten zichtbaar, hoorbaar en voelbaar. Een waarachtige kamermuziek-mentaliteit kortom, die een wezenlijk kenmerk van het ensemble vormt.

“Dat het ensemble zonder dirigent zo goed kan samen spelen is een summum van kwaliteit. Dat kom je alleen bij de beste strijkkwartetten tegen. Dat dat in een grotere bezetting kan, zegt hoe goed de individuele leden van Amsterdam Sinfonietta zijn en hoe goed ze op elkaar zijn ingespeeld.”

Reactie bezoeker uit publieksonderzoek Terra Nova, 2019

Onze solisten

Het ensemble werkt met solisten die gerekend mogen worden tot de nationale en internationale top. Musici als Sol Gabetta, Janine Jansen, Thomas Hampson, Kristian Bezuidenhout, Rufus Wainwright, De Dijk en Wende delen met ons de nieuwsgierigheid en constante drang naar vernieuwing.

Onze projecten

Niet gebonden aan één stijlperiode reikt ons repertoire van de barok tot nu. Meesterwerken klinken naast onbekend hedendaags werk. Componisten als Sofia Goebaidolina, Thomas Larcher en Michel van der Aa schreven opdrachtwerken voor het ensemble die nu tot de canon van het strijkorkestrepertoire behoren. De komende jaren verbreden en vernieuwen we die canon met nieuwe composities en arrangementen.

Artistieke vernieuwing ontstaat bij Amsterdam Sinfonietta altijd vanuit nieuwsgierigheid. De drang om te verkennen maakt ons tot pioniers van het genre. Het leidt de komende jaren niet alleen tot kruisbestuiving met andere muziekgenres (pop, jazz, urban), maar ook met andere muziekculturen (van India tot Iran) en kunstdisciplines als theater, video

en dans. We werken altijd met artistieke partners, van solisten tot acteurs, van dansers tot lichtontwerpers, die de top in hun genre of discipline vertegenwoordigen, en met veel aandacht voor de visuele component van onze concerten.

Ons podium, ons publiek

Amsterdam Sinfonietta treedt op in de prominente zalen van Nederland, alleen of met artiesten van wereldfaam. Tegelijk bespelen we de belangrijkste internationale podia en festivals. Het traditionele klassieke muziek-publiek voor die podia vergrijst, en in de veelkleurige samenleving van nu zijn gevulde zalen over enige tijd ook voor ons geen vanzelfsprekendheid meer. We slechten de drempel voor klassieke muziek door te spelen op onverwachte locaties, met programma's en partners die de weg openen naar een jonger en diverser publiek.

Onze jeugd

Vanuit onze verantwoordelijkheid voor het genre staat Amsterdam Sinfonietta ook voor overdracht aan jonge generaties. Met KleuterSinfonietta stimuleren wij de creatieve ontwikkeling van jonge kinderen. Vaak beleven zij bij ons hun eerste muziekmomenten. En in samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam krijgen talenten de kans om te leren wat er nodig is om op het scherp van de snede samen te spelen. Maar het meest ambitieuze plan is ons tweede huis, midden in de Vogelbuurt in Amsterdam, waar wij onze talentontwikkeling en educatie focussen op één locatie.

Onze partners

Samenwerking zit ons niet alleen in het bloed. Het maakt deel uit van ons bestaansrecht. Het jaagt vernieuwend en creatief denken aan. We voeren dialoog met onze artistieke partners om te komen tot de mooiste programma's. Breder dan klassiek is succesvol bij de gratie van die dialoog. Samen zoeken we naar de symbiose van soms totaal verschillende stijlen.

We staan in verbinding met culturele instellingen en individuen in Amsterdam, Nederland, en tot ver over de landsgrenzen. Podia en festivals, conservatoria en scholen, collega-ensembles, videokunstenaars en theatermakers, talent en topmusici. Een voortdurend groeiend netwerk verbonden door de liefde voor muziek.

Onze stad

Amsterdam is ons thuis. Onze naamgever. Onze geboortegrond. De stad waar wij onze concertprogramma's repeteren en presenteren om ze vervolgens aan het land en de wereld te laten horen en zien. De verbondenheid met de stad wordt sterker, omdat onze relatie met de bewoners, de artiesten, en instellingen zich verdiept. We dringen door tot de haarvaten van Amsterdamse wijken met nieuwe, ambitieuze initiatieven.

Onze sector

Wij komen op voor onze collega-ensembles. Amsterdam Sinfonietta heeft als voorzitter van de sector muziek van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) tussen 2012 en 2018 het thema eerlijke beloning in de ensemblesector continu geagendeerd. Met resultaat. Het leidde tot een rapport van de NAPK in 2016 op basis waarvan de sector de Beloningsrichtlijn Muziekensembles vaststelde.

Terugblik

Amsterdam Sinfonietta staat voor een nieuwe fase. Terwijl we onze ambities voor het lopende kunstenplan ruimschoots hebben waargemaakt, is het wenkende perspectief van nieuwe plannen, nieuwe ideeën en nieuwe ontmoetingen, alom tegenwoordig. We blikken kort terug.

(Inter)nationale toppositie

We zijn in het afgelopen decennium uitgegroeid tot een vaste bespeler van de Europese concertzalen en festivals met als recent hoogtepunt een uitverkocht Konzerthaus in Wenen. Onze positie buiten Europa hebben we in deze kunstenplanperiode verstevigd met een tour naar Zuid-Amerika, het enige continent waar we nog niet optraden. We gaven concerten in o.a. het befaamde Teatro Colón in Buenos Aires, en steden als Mexico City, Bogotá en Santiago de Chile.

“Een formidabel artistiek resultaat (...) het beste dat de programmering die het Mozarteum binnen de programmering dit seizoen in Teatro Colón aanbiedt.”

De Paraíso

Talent en educatie

Als kleine organisatie is focus een kernwoord in de benadering van talentontwikkeling en educatie. Onze activiteiten op dat terrein concentreren zich op de stad Amsterdam. We zijn een vaste samenwerking aangegaan met het Conservatorium van Amsterdam voor de ontwikkeling van een intensief stagetraject. En met het sinds 2005 bestaande KleuterSinfonietta zijn we erin geslaagd om meer dan 7.000 bezoekers op jaarbasis uit alle wijken van de stad te bereiken. Nieuw was een voorstelling voor kinderen in het speciaal onderwijs, die met enthousiasme werd onthaald.

Verrijking repertoire

Twintig Nederlandse, Europese en/of wereldpremières mochten we dit kunstenplan op de planken brengen, een aanzienlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het genre en verrijking van het repertoire. Met theatrale en visuele elementen als dans, spel en licht maakten we bovendien de eerste stappen in de beweging van concert naar voorstelling. We sluiten dit kunstenplan af met Road to Iran, een project waarmee de ontmoeting tussen verschillende muziekculturen prominent gestalte krijgt.

*“Een vol Amsterdam Sinfonietta geeft de dramatische passages veel passie.”
“een uniek, wonderlijk spannend resultaat”*

NRC over Kreutzer vs. Kreutzer, i.s.m. Orkater

Podiumpartners

We kozen ook hier voor focus door met een beperkt aantal vaste podia, verspreid door het land, intensief samen te werken. In zes steden in Nederland brengen wij eigen concertseries als vast ensemble-in-residence. Onze Breder dan klassiek-tour doet jaarlijks elf steden aan. Deze duurzame samenwerking is succesvol voor ensemble én zalen. De publieksaantallen stegen in het afgelopen decennium van gemiddeld 33.500 naar 51.000 bezoekers per jaar.

Marketing

Om een breder, jonger en diverser publiek te bereiken betrokken we gespecialiseerde partners bij de marketing. Stichting Kulsan gaf ons toegang tot een grote groep Turkse muziekliefhebbers in een programma rond de Turkse pianist Fazil Say, een gespecialiseerd pr-bureau creëerde landelijke aandacht voor de Breder dan klassiek-tournees, met optredens in populaire radio- en tv-programma's. Ook de samenwerking met makers buiten de muziek zoals Orkater opent de weg naar nieuw publiek. Branding partner Studio Dumbar heeft een nieuwe prijswinnende visuele identiteit ontwikkeld.

Personeel en beloning

Net als bij vele anderen in de sector staan goede beloning en sociale zekerheid onder druk. De personele bezetting op kantoor is structureel te laag. Onderzoek in 2015 van de NAPK wees voorts uit dat honoraria binnen de ensemblesector na de bezuinigingen gemiddeld 40% achterliepen op die van orkestmusici.

Amsterdam Sinfonietta maakt met beperkte middelen stappen om musici en staf beter te honoreren. Zo keren we dankzij intensieve fondsenwerving jaarlijks een nabetaling uit aan onze vaste musici, waarmee zij de afgelopen jaren betaald konden worden langs de honoreringsrichtlijnen van de NAPK. Er is echter nog een inhaalslag te maken, willen wij structureel aan de eisen van fair practice kunnen voldoen.

Fondsenwerving

Wij hebben de afgelopen vier jaar ingezet op de steun van particulieren, en minder op de veranderlijke wereld van bedrijfssponsoring. Onze aanpak was gericht op persoonlijke aandacht, die onze donateurs de gelegenheid bood het leven achter de schermen mee te maken en ons in staat stelde de relatie met onze particuliere donateurs daadwerkelijk te verdiepen. Die benadering vertaalde zich in een stijging van de structurele inkomsten van particuliere gevers met € 80.000 sinds 2016, een groei van 45%.

*“De bezieling tussen Amsterdam Sinfonietta,
rapper Typhoon en pianist Jef Neve werkt als
een supergelukkig huwelijk.”*

Leidsch Dagblad

Programma's en activiteiten 2021-2024

Artistieke visie

Amsterdam Sinfonietta is al vanaf haar oprichting verkenner van het onontdekte en ambassadeur van het minder toegankelijke. Dat doet het op grondige en bevlogen wijze, vanuit een onverzadigbare nieuwsgierigheid. De sleutel tot het succes van Breder dan klassiek - spannende symbioses met bijvoorbeeld Rufus Wainwright, Jonathan Jeremiah en Typhoon - was de diepgravende dialoog tussen twee genres, of beter nog: twee werelden. Dat gesprek, altijd gevoerd op basis van gelijkwaardigheid, daagt ons uit. Ze brengt onzekerheid en risico, maar leidt ook tot onverwachte ontroering, nieuw repertoire, en inzichten over onze artistieke partners en hoe zij de wereld beleven. En trekt daarmee nieuwe publieksgroepen aan.

Die ervaring nemen we nu mee richting nieuwe horizons. Begonnen we vijftien jaar geleden met het leggen van verbindingen met andere muziekgenres, nu durven we - op basis van de opgedane ervaring - diezelfde diepgravende dialoog aan te gaan met andere muziekculturen en kunstdisciplines. De lopende kunstenplanperiode stond in het teken van de eerste voorzichtige verkenning op die gebieden. We werkten samen met theatergroep Orkater en choreografe Krisztina de Châtel, en in het eerder genoemde Road to Iran.

Programma's

In onze programma's worden onze ambities op het gebied van cross-culture en cross-discipline zichtbaar en tastbaar. Artistieke vernieuwing gaat zo hand in hand met de ambitie om respectievelijk cultureel diversere en via andere disciplines ook jongere en breder geïnteresseerde doelgroepen te bereiken en relevanter te zijn voor een breder deel van de bevolking.

Onze activiteiten in 2021-2024 zijn onder te verdelen in vier formats. Een mix waarin de verkenning van nieuwe wegen meer dan ooit samen gaat met het ten gehore brengen van klinkend erfgoed :

- **Meesterwerken en premières**
- **Cross-genres, cross-disciplinair, cross-culture**
- **Amsterdam Sinfonietta Solisten**
- **Sinfonietta Academy**

Meesterwerken en premières

Avontuurlijke programma's voor strijkorkest, vaak in samenwerking met gerenommeerde solisten, vormen een belangrijk fundament. Bekende meesterwerken worden aangevuld met eerste uitvoeringen van hedendaagse componisten en arrangeurs. Amsterdam Sinfonietta werkt in 2021 en 2022 samen met nationale en internationale topsolisten zoals Janine Jansen, Beatrice Rana, Fazil Say, Hannes Minnaar, Ilker Acaryürek, Felix Klieser, Tamara Stefanovich, Harriet Krijgh, Victor Julien-Laferrière, Lucie Horsch, Jean Rondeau en Cuarteto Casals.

In de keuze van componisten kiezen wij voor opdrachten aan bekende componisten én jong talent. De eerste categorie draagt bij aan de internationale profilering van het ensemble, de – in hoofdzaak Nederlandse – talenten inspireren we voor strijkorkest te schrijven en bieden we de kans zich te presenteren aan een groter publiek.

De belangrijkste projecten uit deze categorie:

Amsterdam Sinfonietta met Janine Jansen (september 2021)

Samen met Janine Jansen speelt Amsterdam Sinfonietta in de grote zalen van Zuid-Amerika en in Het Concertgebouw, met o.a. Vivaldi's Vier Jaargetijden en het strijkkwartet van Edvard Grieg dat in de uitvoering door strijkorkest symfonische allure krijgt. Tevens klinkt een nieuw opdrachtwerk van Mathilde Wantenaar.

Amsterdam Sinfonietta met Beatrice Rana (april en juni 2022)

De succesvolle samenwerking met Beatrice Rana die ons een nominatie voor de Ovatie 2019 opleverde krijgt een vervolg. In 2022 touren we samen door Nederland en Europa met een programma met pianoconcerten van Bach, die aansluitend worden opgenomen voor Warner Music. De vooraanstaande componist Thomas Adès schrijft een nieuw werk in opdracht van Amsterdam Sinfonietta. De Nederlandse première klinkt in Amsterdam en de Turkse première op het Istanbul Music Festival in Turkije.

Amsterdam Sinfonietta & Nederlands Kamerkoor (voorjaar 2023)

Met onze vaste samenwerkingspartner Nederlands Kamerkoor brengen we Rossini's avondvullende meesterwerk Petite Messe Solennelle, in een nieuwe bewerking voor koor, solisten, strijkers, harmonium en twee hoorns.

Cross-genres, cross-disciplinair, cross-culture

In de buitengewoon succesvolle formule Breder dan klassiek verbinden we klassiek repertoire met pop, indie classical, rap of jazz. In 2021 is de Zweedse singer-song-writer The Tallest Man on Earth te gast, in 2022 Rufus Wainwright. Met bariton Thomas Oliemans leggen we de verbinding tussen Franse chansons en Franse klassieke strijkersmuziek.

Maar we gaan verder: in ontmoetingen met andere disciplines en culturen geven we invulling aan onze ambitie om niet alleen een impuls te bieden aan de vernieuwing van de muziek, maar het genre zelf als podiumkunstvorm te vernieuwen. In de cross-disciplinaire samenwerkingen vormt dans een speerpunt. Naast een project met ISH Dance Collective en Scapino maken we een voorstelling met voguing artists. Onze cross-culture projecten richten zich dit kunstenplan hoofdzakelijk op Iran en India.

De belangrijkste projecten uit deze categorie:

Urban on Strings (i.s.m. ISH Dance Collective, november/december 2022)

Amsterdam Sinfonietta ontmoet de urban dansers van ISH. In een voorstelling waarin dansers en musici elkaar uitdagen om de eigen grenzen op te rekken, nemen de musici van Amsterdam Sinfonietta actief deel aan de handeling. Het programma herbergt een mix aan muzikale stijlen, met klassieke muziek van o.a. Sjostakovitsj en de Iraanse componist Layegh tot rapper Eminem en hiphopartiest en rapper Dr Dre. Het scala van urban dance-stijlen loopt al net zo uiteen, van breakdance tot tutting.

Perzische weemoed (Holland Festival, juni 2021)

De Iraanse zangeres Mahsa Vahdat zingt op intieme strijkersklanken tijdloze poëzie van Hafez en Rumi en eigentijdse Perzische dichters. West en Oost versmelten nog inniger wanneer oosterse instrumenten zoals de ud, tombak en daf onze strijkers meenemen in de wereld van improvisatie in een concert voor santur en viool van de Iraanse componist Siamak Aghaei. De Iraanse componist Sahba Aminikia schrijft een stuk gebaseerd op traditionele Koerdische muziek. Colin Jacobsen, violist van Yo-Yo Ma's Silk Road Ensemble, treedt op als gastconcertmeester.

Indian seasons (april/mei 2023)

In de klassieke Indiase muziek krijgen seizoenen hun eigen specifieke geïmproviseerde toonladders. Amsterdam Sinfonietta verbindt deze Oosterse raga's met The American Four Seasons van Philip Glass. Een samenwerking met de Nederlands-Indiase zangeres Madhu Lalbahadoersing en de Bengalese tabla-speler Niti Ranjan Biswas, aangevuld met sitar en sarangi, en met violist William Hagen, prijswinnaar bij de Koningin Elizabethwedstrijd 2015.

Man in the Holocene (juni/oktober 2022)

Een muziektheaterproductie voor acteur, strijkers en film gebaseerd op de novelle Homo Faber van Max Frisch. In een interactieve ervaring met nieuwe muziek van de Nederlandse componist Michel van der Aa spelen acteur en musici met het fenomeen lotsbestemming. Wie heeft controle over wie?

Kosmos (juni 2022)

In coproductie met het Nederlands Kamerkoor. Het ontstaan van de kosmos in een spel tussen harmonie en toeval laat zich spiegelen in de ontmoeting tussen twee geliefden. Dat is het inzicht dat Robbert Dijkgraaf en partner Pia de Jong ons brengen in hun libretto voor een compositie van de Amerikaanse componist Sebastian Currier. Daarnaast klinkt Harmony of the Spheres van Joep Franssens. Een project tussen concert en installatie, samen met beeldend kunstenaarscollectief Studio Drift, wier werk in sterke mate wordt beïnvloed door harmonie en toeval.

Amsterdam Sinfonietta Solisten

Elk jaar voeren we kamermuziek uit onder de naam Amsterdam Sinfonietta Solisten. In kleine bezetting schijnen we licht op bekende en onbekende parels uit het kamer-muziekrepertoire voor vijf tot twaalf musici, waarin de solistische kwaliteiten van onze musici tot volle wasdom komen in werken als Verklärte Nacht van Schönberg of de strijksextetten van Johannes Brahms. In april 2021 presenteren Amsterdam Sinfonietta Solisten en pianist David Kadouch een 'Schubertiade': naast het Adagio & Rondo Concertante klinkt dan ook Schuberts beroemde Forellenkwintet.

Sinfonietta Academy

We hebben de afgelopen jaren talrijke initiatieven ontwikkeld op het gebied van educatie en talentontwikkeling. De expertise die wij hierin hebben opgedaan nemen wij nu mee naar nieuwe initiatieven. Dat zal niet alleen zichtbaar worden in onze programmering, maar ook in onze educatieve activiteiten, die nu gebundeld zijn onder de naam Sinfonietta Academy.

KleuterSinfonietta

Sinds 2005 werkt Amsterdam Sinfonietta op het gebied van educatie samen met Het Concertgebouw, waarbij we ons richten op kleuters en onderbouw van het primair onderwijs. In de voorstellingen staat het strijkersrepertoire altijd centraal. Vier tot zes musici van Amsterdam Sinfonietta laten werken klinken voor zestig tot honderdtwintig kleuters en hun begeleiders. Naast kennismaking met muziek, strijkinstrumenten en de musici zelf, zijn er spelletjes, waarin wij met luisteren, zingen, bewegen en dansen het kind actief betrekken. In 2021 maken we een nieuwe KleuterSinfonietta voorstelling.

IMC on Tour

Vanuit onze ambitie om zoveel mogelijk kinderen met muziek in aanraking te brengen, juist ook die kinderen die er niet vanzelfsprekend toegang toe hebben, gaan we vanaf 2020 samenwerken met Stichting IMC Weekendschool, binnen hun programma IMC on Tour dat gericht is op kinderen van vluchtelingen en arbeidsmigranten. Samen maken we een workshopprogramma op maat voor kinderen tussen zes en twaalf jaar. Het programma heeft een component op locatie en een bezoek aan een repetitie en voorstelling. Dit project sluit aan op onze activiteiten in de Amsterdamse Vogelbuurt.

Schoolklassen in repetitieruimte

Samen met het Muziekgebouw aan 't IJ organiseren we de zogenaamde Educatiecircuits voor het VO, jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Elke leerjaar krijgt een op maat gemaakt programma met een rondleiding, workshop en als afsluiting een openbare repetitie of concert door Amsterdam Sinfonietta. De leerlingen worden per lesbrief voorbereid op de ontmoeting, en voorafgaand aan de repetitie of het concert geven onze musici een toelichting aan de scholieren.

Samenwerking Conservatorium van Amsterdam

Amsterdam Sinfonietta en het Conservatorium van Amsterdam spannen zich samen in voor masterstudenten van de strijkersafdeling, die door hun docenten voorbereid worden op een project met Amsterdam Sinfonietta. Wij nemen een selectie van masterstudenten op in het ensemble en begeleiden hen intensief, zij lopen dus mee in het volledige repetitieproces én in concerten. Acht tot tien jonge professionals leren zo actief hoe onze ongedirigeerde speelbenadering van kamermuziek in de praktijk toe te passen. De samenwerking leidde al tot het aantrekken van nieuw jong toptalent binnen het ensemble.

Jonge strijkers

Amsterdam Sinfonietta wil de samenwerking met de meest talentvolle jeugdstrijkorkesten in Nederland verdiepen. We gaan een vaste samenwerking aan met het Nederlands Jeugd Strijkorkest (NJSO) als vervolg op en uitbreiding van eerdere projecten met het Haydn Jeugd Strijkorkest (HJSO).

We vinden het belangrijk onze expertise te delen met toptalenten. Onze musici coachen de spelers van de jeugdorkesten tijdens groepsrepetities op het gebied van samenspel, communicatie en speeltechniek. Musici uit het orkest coachen daarnaast het jeugdstrijkorkest in het ongedirigeerd spelen met de aanvoerders met wie Amsterdam Sinfonietta ook werkt. Ze doen dat vanaf de aanvoerdersplaatsen.

Geografische spreiding

Stad

De stad Amsterdam is onze naamgever en thuisbasis. Vanuit het Muziekgebouw aan 't IJ presenteren we onze eigen concertserie en spelen we in programma's van partners als de Cello Biënnale Amsterdam, de Strijkkwartet Biënnale Amsterdam en het Holland Festival. In Het Concertgebouw openen we elk jaar met Breder dan klassiek, dat daarna toert door het land. We zijn er bovendien minimaal drie keer per jaar te gast in de ZaterdagMatinee of in series van Het Concertgebouw zelf. Met KleuterSinfonietta bereiken we duizenden kinderen in alle wijken. Met onze concerten bedienen we niet alleen publiek uit Amsterdam, maar ook uit de regio (Metropoolregio Amsterdam). We kijken ernaar uit in de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord ons tweede thuis te hebben.

Land

We hebben als gespecialiseerd strijkorkest een landelijke functie en hebben dan ook banden met alle regio's van het land. Onze programma's gaan na Amsterdam vier tot zes keer het land in. We werken nauw samen met podia in Leiden, Arnhem, Enschede, Utrecht en Tilburg als ensemble-in-residence. In steden als Rotterdam, Groningen, Eindhoven en Heerlen zijn we ook regelmatig te horen, net als op festivals als November Music, Rotterdam Roam en Piano 21 Festival Nijmegen. Sinds 2018 organiseert Amsterdam Sinfonietta samen met de Grote Kerk Veere en de Zeeuwse Concertzaal het Sinfonietta String Festival Zeeland, een jaarlijks terugkerend muziekweekend in mei. Tijdens het festival belichten we het repertoire voor strijkorkest in al zijn facetten.

Wereld

Amsterdam Sinfonietta ontvangt uitnodigingen van prestigieuze zalen en festivals overal ter wereld. Ieder jaar reizen we met onze programma's langs Europese steden. Voor het komende kunstenplan staan intercontinentale tournees gepland naar Zuid-Amerika en Azië. Met onze internationale activiteiten vervullen we een ambassadeursfunctie voor de stad en de Nederlandse muziekpraktijk. Vrijwel altijd vinden rondom onze buitenlandse activiteiten evenementen plaats van lokale Nederlandse ambassades en consulaten. Dankzij de internationale reputatie verbinden grote, internationale topsolisten zich graag aan het orkest. De afgelopen tien jaar zijn we vaste samenwerkingsverbanden aangegaan met gerenommeerde tourmanagements voor Midden- en Oost-Europa, Spanje, Italië, Rusland, Azië en Zuid-Amerika. We traden op in zalen als de Elbphilharmonie (Hamburg), Cité de la musique (Parijs), Barbican (Londen), Konzerthaus (Wenen), Teatro Colón (Buenos Aires) en NCPA (Beijing).

Ons tweede huis in Amsterdam-Noord

Draagvlak voor kunst staat of valt bij de relatie die je als kunstinstelling aangaat met de stad en haar bewoners. Het vertrouwen dat de lokale overheid in ons stelt betalen wij graag terug door juist die Amsterdammers te bereiken die vanwege hun achtergrond of portemonnee niet in de concertzaal komen. We richten onze aandacht op één wijk: de Vogelbuurt in Amsterdam-Noord. Een prachtige wijk met zijn oude Amsterdamse School-woningen, maar ook een wijk met uitdagingen.

In de Vogelbuurt betrekken wij ons “tweede thuis”, de Bethlehemkerk, aan het Zwanenplein, midden in de wijk. Het gebouw, dat over een prachtige akoestiek beschikt wordt momenteel gebruikt als opnamestudio en concertzaal. Vanaf najaar 2020 verplaatsen we een groot deel van onze repetities van het Muziekgebouw naar de Bethlehemkerk. We organiseren er concerten voor de buurtbewoners, ontvangsten voor Vrienden, en in het kader van participatie workshops voor en speeldagen met amateurmusici en nemen er op. We willen vanuit gelijkwaardigheid de verbinding aangaan met mensen uit de wijk. Met regelmatige ontmoetingen zullen we elkaar snel beter leren kennen.

Onze voorstelling KleuterSinfonietta voeren we uit voor kinderen uit de Vogelbuurt. Met twee basisscholen van Innoord zijn hier al specifieke afspraken over gemaakt: het Vogelnest en de IJpleinschool. We richten ons met name op die kinderen die klassieke muziek niet als vanzelfsprekend vanuit huis meekrijgen. Via workshops willen we de kinderen laten ervaren hoe het is om zelf een instrument te bespelen. Onze toekomstdroom is om met kinderen uit de buurt een strijkorkest te beginnen.

Als producerende instelling willen wij jonge mensen met een cultureel diverse achtergrond aansprekende initiatieven bieden met verhalen waar zij zich toe kunnen verhouden en kansen om hun eigen verhalen te vertellen. Vanuit de Bethlehemkerk willen we een bijdrage leveren aan het diverser maken van het klassieke concertpodium.

Ondernemerschap en bedrijfsvoering

Amsterdam Sinfonietta is een financieel gezonde organisatie, met een kleine, efficiënte en flexibele staf, een gezonde financieringsmix en met marketing en development die voorop lopen in de sector. De organisatie staat een tweetal ambities voor in de bedrijfsvoering:

1. een nieuwe efficiëncyslag binnen het kantoor;
2. toepassing van fair practice voor vaste musici, voor remplaçanten en voor staf.

Ad 1. Efficiency

Verdere automatisering is van groot belang. We hebben de omschakeling naar nieuwe systemen ingezet en gaan daarmee verder op verschillende gebieden: boekhouding, CRM, CMS en productie/bibliotheek. We wisselen hierin expertise uit met de Nederlandse Bachvereniging en het Nederlands Kamerkoor. Die uitwisseling reikt echter verder. We gaan samenwerking onderzoeken op de volgende gebieden:

- HR beleid: voor (om)scholing, loopbaanbegeleiding, gezonde werkomgeving;
- Financiële bedrijfsvoering: software-implementatie, nieuwe wet- en regelgeving;
- Marketing: bij coproducties, publieksonderzoek en ontwikkeling campagnes (CRM).

We onderzoeken de mogelijkheid deze samenwerking een vaster gestalte te geven en of andere ensembles kunnen aansluiten.

Ad 2. Fair practice

Amsterdam Sinfonietta hecht grote waarde aan eerlijke beloning. Daarvoor spannen wij ons al jaren in. En hoewel Amsterdam Sinfonietta qua betaling aan musici en staf voorop loopt in de ensemblesector, is dit beleid nog niet duurzaam geborgd. Dit is niet alleen van belang vanuit goed werkgeverschap maar ook vanuit het oogpunt van het borgen van onze topkwaliteit. Er wordt op dit moment een CAO Muziekensembles voorbereid. De sector spant zich in om de nieuwe CAO per 2021 in werking te laten treden.

Organisatie

Amsterdam Sinfonietta heeft een open organisatiecultuur. We evalueren onze projecten, daarnaast is er een doorlopende evaluatie rondom projecten, zowel op organisatorisch als artistiek vlak. Onze staf bestaat uit een klein team met onderling korte lijnen, ook met de musici.

Musici

Amsterdam Sinfonietta heeft een kern van achttien tutti-spelers en vijf aanvoeders met zes nationaliteiten. De bezetting wordt incidenteel uitgebreid met blazers en slagwerk. Vaste leden spelen 80% van de projecten om kwaliteit en cohesie binnen het orkest te waarborgen. Zij zijn vooralsnog freelance verbonden aan het ensemble, maar zullen met ons de consequenties van de wet DBA, waarbij musici niet langer als zzp'er werkzaam mogen zijn, onder (tijdelijke) contracten komen te werken. Solisten en gastconcertmeesters worden ingehuurd als zzp'er.

De medezeggenschap van de musici is geformaliseerd in twee commissies: de orkestcommissie, met daarin door de musici uit hun midden gekozen vertegenwoordigers, en de auditiecommissie.

Artistiek leider

Candida Thompson is sinds 2003 artistiek leider van Amsterdam Sinfonietta en leidt het merendeel van de projecten. Twee tot drie keer per jaar nodigen we een gastconcertmeester uit. Dit draagt bij aan de artistieke ontwikkeling van het ensemble als geheel en de musici als individu. De artistiek leider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het orkest en heeft een scoutende rol in ons nationale en internationale netwerk van topstrijkers. Candida is freelance verbonden aan het ensemble. De samenwerking wordt om de drie jaar geëvalueerd.

Staf

We hebben de functies voor marketing en relatiebeheer licht uitgebreid. En met resultaat: zowel publieksinkomsten als inkomsten uit donaties en sponsoring zijn gestegen, en - belangrijk in het licht van fair practice - de werkdruk op de staf nam daarmee iets af. Met het oog op onze nieuwe initiatieven in Amsterdam-Noord willen we de staf uitbreiden met een medewerker educatie (0,5 fte). Daarnaast wordt de functie productie uitgebreid van 1,0 fte naar 1,2 fte in verband met het in werking treden van de CAO Muziekensembles.

Raad van Toezicht

Recente evaluatie van het bestuursmodel, mede aan de hand van de Governance Code Cultuur, leidde tot de conclusie dat met de groei en professionalisering van de organisatie in de afgelopen jaren een Raad van Toezicht-model beter past bij de aard en functioneren van onze organisatie. Daarop is besloten het bestuursmodel om te vormen. In januari 2020 zijn hiertoe de statuten gewijzigd. De Raad van Toezicht heeft een toetsende en controlerende functie, met een directie die opereert met maximaal mandaat binnen de grenzen van een directiestatuut.

Netwerken en belangenverenigingen

Amsterdam Sinfonietta is lid van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, Kunsten '92 en behoort tot het overleg van de Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI). We maken deel uit van internationale netwerken voor podiumkunsten International Artist Managers' Association (IAMA) en International Society for the Performing Arts (ISPA).

Marketing

Recent publieksonderzoek van Terra Nova (1804 respondenten) wijst uit dat 66% van onze bezoekers op zoek is naar nieuwe muzikale ervaringen. 88% vindt Amsterdam Sinfonietta inspirerend, verrassend en dynamisch en 93% vindt topkwaliteit beeldbepalend voor Amsterdam Sinfonietta.

Naast liefhebbers van klassieke muziek bereiken we met onze marketing en communicatie een brede en jonge groep cultuurconsumenten. Door vanuit inhoud in te zetten op de persoonlijke verbinding met ons publiek, vrienden en partners, creëren we een loyaal en betrokken publiek.

Marketingstrategie

Ongeveer de helft van ons publiek bestaat uit incidentele bezoekers, vooral jongere bezoekers. Een strategie gericht op publieksbinding biedt daarom groeikansen, met als doel de incidentele bezoekers te stimuleren tot herhaalbezoek en het aandeel regelmatige en vaste bezoekers te laten groeien. We werken hierin intensief samen met de marketeers van de concertzalen, met name in onze vaste speelsteden.

Met nieuwe formats en door de samenwerking met partners met diverse culturele achtergronden bereiken we een breder en diverser publiek. Ook het versterken van de merkidentiteit en de naamsbekendheid draagt bij aan de werving van nieuwe bezoekers. Zij haken aan op onze merkidentiteit als energiek, dynamisch, inspirerend en relevant toporkest. De doelstelling is om jaarlijks 50.000 bezoekers te verwelkomen voor concerten en kindervoorstellingen.

“De voorstelling vonden wij echt fantastisch en was voor ons een geweldige kennismaking met klassieke muziek. Blijkbaar vinden we dit mooi en hierdoor zijn we erachter gekomen, dank je wel dus!”

Reactie bezoeker uit publieksonderzoek Terra Nova, 2019

Marketingmiddelen

De komende jaren digitaliseert in het licht van publieksbinding onze marketing verder en neemt de analyse van bezoekersdata een steeds belangrijkere rol in. E-mailmarketing, social- en contentmarketing nemen een prominente plek in in de middelenmix.

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in een nieuw CRM-systeem waardoor we klanten nu goed kunnen volgen in hun aankoop- en bezoekgedrag. Op basis van de customer journey ontwikkelen we nieuwe campagnes om herhaalbezoek te stimuleren. Veel marketingacties zullen erop gericht zijn om het aantal nieuwsbriefabonnees, dat in de afgelopen drie jaar is verdubbeld naar 12.000, nog verder te verhogen.

E-mailmarketing vormt hét middel waarmee we de verschillende doelgroepen kunnen inspireren en content kunnen bieden die verder gaat dan aankomende concerten.

We gaan die inhoud regelmatig vullen met relevante video's en promo's voor nieuwe doelgroepen. Ons YouTube-kanaal krijgt een sterker online community-karakter.

De kaartverkoop via onze website levert nieuwe bezoekersgegevens, gegevens die we mislopen bij kaartverkoop via de zalen. Onze website en social media worden daarom steeds belangrijker kanalen in het verwerven van data en maximaliseren van conversie. De traditionele middelen als de seizoensbrochure, buitenreclame, free publicity, radio/tv, loyalty programma's en ambassadeurschap blijven onmisbaar voor de werving van publiek.

Prijsbeleid

Het instrument prijsbeleid gebruiken wij vooral in de voorverkoop. Met Vrienden- en seriekortingen stimuleren we vroege kaartverkoop. Om ambassadeurschap te promoten (Bring a friend-acties) geven we incidenteel vrijkaarten weg, en door de prijzen te differentiëren willen we het voor iedereen mogelijk maken om kennis te maken met Amsterdam Sinfonietta.

Branding

Voor het versterken van de marktpositie is free publicity belangrijk, o.a. met onze vaste tv-optredens bij DWDD en Podium Witteman en bij alle publieke radiozenders. De komende jaren produceren we een serie corporate films die elk de afzonderlijke kwaliteiten en kernwaarden van het orkest belichten. Met hoge kwaliteit concertregistraties en cd-opnames vergroten we ook onze internationale bekendheid en reputatie. Branding partner Studio Dumbar heeft een dynamische visuele identiteit ontwikkeld, onderscheiden met o.a. een Zilveren Lamp (ADCN), die zich fantastisch leent voor digitale toepassingen.

Development

Particuliere donateurs

De Vrienden van Amsterdam Sinfonietta en grootste donateurs, de Club van 100, zijn heel belangrijk voor het orkest. We versterken de band met elkaar in de vorm van speciale ontvangsten voor en achter de schermen, en onze Club van 100-concertreizen, waarbij de persoonlijke ontmoeting met onze musici centraal staat. Naast een structurele financiële basis creëren we met deze strategie een hoge mate van betrokkenheid en loyaliteit. Onze donateurs zijn belangrijke ambassadeurs: zij enthousiasmeren zowel nieuw publiek als nieuwe gevers. Daarnaast werven we nieuwe donateurs via gerichte marketingcampagnes, waarin specifieke geefthema's, waaronder educatie, talentontwikkeling en instrumentenonderhoud centraal staan.

Sponsors

Amsterdam Sinfonietta heeft een klein maar krachtig netwerk van Bedrijfsvrienden en sponsors, die zich herkennen in onze kernwaarden topkwaliteit en vernieuwing. Zij bezoeken met relaties onze concerten in Amsterdam en promoten ons orkest binnen hun zakelijke kring. Als flexibel orkest leveren we maatwerk en spelen we in op specifieke wensen van onze sponsors. Voor de komende periode verwachten we in de sponsorinkomsten een bescheiden groei te kunnen realiseren.

Private fondsen

De afgelopen jaren ontvingen we een hoogst uitzonderlijke, gulle bijdrage van een privaat fonds waarmee we de arbeidsvoorwaarden van onze musici tijdelijk konden verbeteren. Doorgaans geven fondsen aan specifieke doelen of projecten. De komende periode richten we ons daarom op projectgebonden donaties voor onder meer educatie, compositieopdrachten, de projecten in Amsterdam-Noord en het talentontwikkelingstraject met het Conservatorium van Amsterdam. Daarnaast zetten we in op de uitbreiding van giften vanuit familiestichtingen.

Financiering

Financiële positie 2017-2019

Weerstandvermogen 1,5

Solvabiliteit 27,4 (2018: 25,5)

Current ratio van de liquiditeit 2,14 (2018: 2,39)

Eigen vermogen 10% van de begrote omzet (2018: 8,8%)

Onze gezonde financiële basis geeft ons de mogelijkheid om cultureel te ondernemen en tegelijk artistieke keuzes te maken die inhoudelijke invulling geven aan missie en visie.

Financieringsmix

In de financieringsmix 2021-2024 streven wij naar een evenwichtige verhouding tussen meerjarige subsidie van Rijk en stad (45%) en eigen inkomsten (55%), bestaande uit publieksinkomsten en particuliere donaties, private fondsen en sponsoring. Zo maximaliseren we ons ondernemerschap binnen de mogelijkheden die de markt ons biedt, met een stabiele bijdrage van de overheden om afdoende toegerust te zijn op fair practice produceren.

Risicomanagement

Met een evenwichtige verhouding tussen eigen inkomsten en subsidie, en stabiele, vaak langjarige vastgelegde inkomsten van donateurs en uit sponsoring, is de continuïteit goed geborgd. Met publieksinkomsten als belangrijkste inkomstenbron vormen deze het belangrijkste risico. Dit risico beperken we door middel van meerjarige samenwerkingsverbanden met zalen, waarmee we een vast publiek opbouwen. De beschikbare weerstandscapaciteit om eventuele risico's voortvloeiend uit ons risicoprofiel op te kunnen vangen is ruim voldoende.

Amsterdam Sinfonietta

Piet Heinkade 5

1019 BR Amsterdam

t 020 52 70 770

info@sinfonietta.nl

sinfonietta.nl