

DUDOK KWARTET

AMSTERDAM

Beleidsplan 2017 – 2018

Sharing the heart of music

1. VOORWOORD

Het Dudok Kwartet Amsterdam groeide in nog geen paar jaar tijd van een groepje getalenteerde muziekstudenten naar een toppositie in de Nederlandse kamermuziek. Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Maar nu moeten we verder groeien, door naar de internationale top. Daarvoor zijn flinke stappen nodig. Stappen in onze verdere artistieke ontwikkeling en stappen op het vlak van de zakelijke organisatie en publieksbereik.

In dit *Beleidsplan* schetsen we waar we als Dudok Kwartet Amsterdam voor staan, wie we willen zijn en waarom. We geven onze artistieke visie en we schetsen wat onze bredere ambities zijn. We presenteren in dit plan de activiteiten waarmee we onze ambities waar gaan maken. We gaan in op de artistieke (en muzikale) inhoud en op onze samenwerking met andere disciplines. Ook schetsen we hoe we vanuit hartje Amsterdam – vanuit onze Home Base VondelCS – de bewoners en bezoekers van de stad gaan ontmoeten.

We besteden aandacht aan onze zakelijke organisatorische voornemens. Hier is voor ons echt een wereld te winnen en we brengen de strategie daarvoor dan ook in beeld.

Tot slot besteden we ook de nodige aandacht aan ons publieksbereik en dan vooral aan de nieuwe vormen die we daarbij voor ons zien (bijvoorbeeld hoe we het enorme potentieel aan online-publiek gaan bereiken!).

Maar wat het onderwerp ook is, elk onderwerp staat in het teken van onze groei. Groeien vanuit een sterke en betrokken home base in Amsterdam naar een internationale positie, waar we onze missie ten volle kunnen waarmaken: de kern van de muziek overbrengen, rechtstreeks naar het hart van miljoenen mensen over de hele wereld.

We share the heart of music.

Dudok Kwartet Amsterdam

Judith van Driel, Marleen Wester, Lotte de Vries, David Faber

2. DUDOK KWARTET AMSTERDAM

VEEL BEREIKT, NU DE VOLGENDE STAP

Als we terugkijken naar de afgelopen periode, zien we dat het Dudok Kwartet Amsterdam in relatief korte tijd een plek heeft verworven in de top van het Nederlandse muziekleven. Sinds ons afstuderen in 2013 en het winnen van de Kersjesprijs in 2014 hebben we de stijgende lijn vast weten te houden. Inmiddels staan we geprogrammeerd in een serie met internationale strijkkwartetten in het Concertgebouw en hebben we zelfs een eigen serie in TivoliVredenburg. Daarnaast zijn we sinds dit jaar ook *Artist in Residence* in VondelCS. We zijn, om het samen te vatten, flink gegroeid in drie jaar.

Echter, we lopen nu tegen een grens die ons beperkt om verder te groeien. Omdat het zakelijke aspect soms onevenredig veel tijd van ons vraagt, kunnen we niet genoeg focussen op onze artistieke kwaliteiten en ontwikkeling. Ook andersom zorgt ons tekort aan zakelijke expertise er soms voor dat projecten niet van de grond komen of niet lukken op de manier die we voor ogen hadden.

We moeten nu een volgende stap maken, een stap die ervoor zorgt dat het Dudok Kwartet Amsterdam doorgroeit van 'uitzonderlijk jong talent', naar de internationale top. Want hoewel het bereiken van de wereldtop geen missie op zich is, is spelen op het niveau van de wereldtop met een publieksbereik van de wereldtop dat wel.

Samen met expertise van buiten hebben we naar binnen gekeken om te onderzoeken hoe we de noodzakelijke ontwikkeling zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Op basis van dit 'naar binnen kijken' hebben we een strategie opgesteld waarbij we ons op drie fronten ontwikkelen:

1. De artistieke verdieping
2. De organisatorische en zakelijke basis
3. Het (lokale, nationale en internationale) publieksbereik

ARTISTIEK PROFIEL

Ons uiteindelijke doel is de beste muziek maken die er bestaat en die overbrengen naar een zo groot mogelijk publiek. Voor ons is het strijkkwartet het meest logische medium om dat te doen. Een strijkkwartet is zo klein dat het heel intiem kan zijn, maar tegelijk zo groot dat het een hele zaal kan vullen. Het gaat ons niet om de traditie, maar over het overbrengen van de kern van de muziek naar het publiek. Daarin brengen wij het onderscheid. De kern van de muziek ontdekken en overbrengen, rechtstreeks naar het hart van de luisteraar. Dat is onze missie.

MISSIE

Het Dudok Kwartet Amsterdam brengt de kern van de muziek in alle openheid over naar mensen over de hele wereld. *We share the heart of music.*

VISIE

Sharing the heart of music

Wij willen doordringen tot de kern van muziek, tot het hart. Vanuit die diepte kunnen we de essentie van de muziek delen met ons publiek. Zonder opsmuk en alle in puurheid. Het betekent dat we diep gaan. Eerlijk, heftig, echt. We stellen ons kwetsbaar op en laten ook ons eigen hart spreken. Daar is moed voor nodig en tegelijkertijd ligt in deze kwetsbare opstelling juist onze kracht.

Door onze openheid en focus op de kern zijn toeters en bellen overbodig. Ze leiden ons zelfs weg van de kern waarvoor we gaan. Voor anderen is deze aanpak misschien niet avontuurlijk genoeg, maar voor ons is het de weg naar de essentiële kracht en schoonheid van de muziek. Op deze manier de muziek naar het publiek overbrengen, is voor ons het

REPERTOIRE

Bij de samenstelling van ons repertoire focussen we vooral op een periode dat het strijkkwartet door componisten optimale aandacht kreeg. Het strijkkwartet was voor deze generaties componisten een ultieme kunstvorm, hierin konden zij hun kwaliteit als groot componist bewijzen. We hebben het dan over de periode van wat wij nu noemen 'de Weense Klassieken' (met o.a. Haydn, Beethoven, Mendelssohn en Schubert: van ongeveer 1770 tot 1840). Na deze periode verdween het strijkkwartet naar de achtergrond, om vanaf het begin van de 20^e eeuw weer een centrale plaats in het muziekleven in te nemen.

We combineren het klassieke repertoire met hedendaagse werken. Vaak van componisten die het strijkkwartet ook als de ultieme opgave ervaren, bijvoorbeeld Robin de Raaff, Saariaho en Ligeti. Daarnaast wisselen we de Weense klassieken af met werken uit het fin de siècle, zoals van Schönberg en Pfitzner.

UITVOERINGSVORM

Wij gaan bij onze concerten altijd voor de hoogst haalbare kwaliteit. We brengen de muziek zo puur en open mogelijk naar het publiek. We kiezen ervoor om onze reguliere concerten relatief eenvoudig te houden. Als we elementen toevoegen, zoals licht, beweging of een theateraal beeld, dan staat dat altijd in dienst van de muziek. Het moet niet overheersen. Voor sommige mensen zijn onze concerten daarmee niet innovatief of *glamorous* genoeg, maar wij onderscheiden onszelf op onze eigen, meer subtiele manier.

De kracht van het Dudok Kwartet Amsterdam ligt in de moed om zich kwetsbaar op te stellen op het podium. Doordat we de werken ten diepste uitpluizen, doorgronden en repeteren,

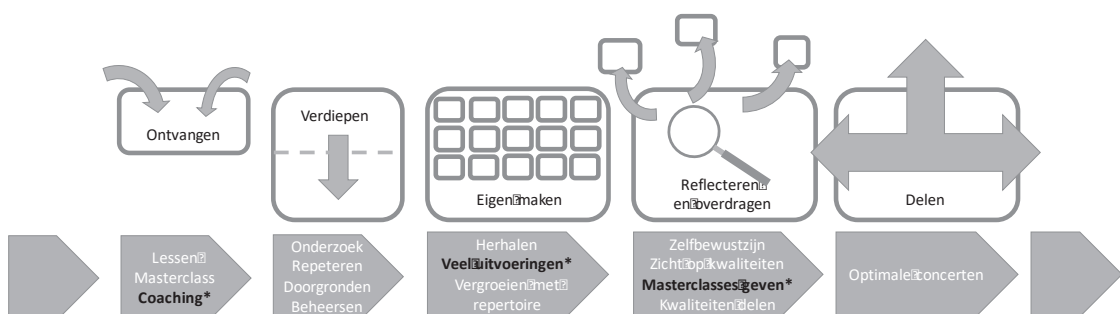
zijn we in staat onszelf compleet bloot te geven op het podium. We zijn op ons best in de meest intieme, hoogstpersoonlijke muziek. Dit kenmerkt zich ook door onze aankondigen bij de concerten. We vertellen regelmatig wat ons raakt of fascineert in het te spelen repertoire. Dit doen we op een lichtvoetige manier, soms in contrast met de zware of heftige stukken die op de lessenaar staan. Dit zorgt voor een actieve én nieuwsgierig luisterhouding van het publiek.

AANPAK ARTISTIEKE ONTWIKKELING

De weg naar de kern van de muziek, om zo tot het hoogste uitvoeringsniveau te komen, is een weg van hard werken en van constant ontwikkelen. De aanpak die we daarbij volgen gaat over 'focus'; focus op telkens één meesterwerk. We gaan ons nog meer dan voorheen focussen op een beperkt aantal stukken, we keren deze stukken binnenste buiten, we gaan er diep in en zorgen ervoor dat het in ons bloed komt. Op die manier – en alleen op die manier – kunnen we (na heel veel herhalen) een stuk op topniveau uitvoeren.

De aanpak van onze artistieke ontwikkeling kent vijf elementen die we in een zich steeds herhalende cyclus uitvoeren. We geven hierbij een korte samenvatting in tekst en beeld.

1. Om werkelijk topniveau te ontwikkelen en om daadwerkelijk de kern te raken focussen we telkens op één meesterwerk, één *fundamental*. Om dit werk te doorgronden, betrekken we experts uit de hele wereld. We nemen lessen, volgen masterclasses en laten ons coachen.
2. Naast het ontvangen van expertise verdiepen we ons ook door *zelf* onderzoek te doen. We repeteren intensief en halen het onderste uit de kan. Met die focus kunnen we een meesterwerk doorgronden.
3. Om het werk op het allerhoogste niveau in de vingers te krijgen, moet je het heel vaak uitvoeren. We doen dat voor een groot deel op de 'onofficiële podia' van sociale instellingen, buurttheaters en scholen (vooral in Amsterdam).
4. Belangrijk is ook om te kunnen reflecteren op wat we doen en hoe we het doen. Daarbij helpt het om de eigen ervaring en expertise te delen met anderen: het geven van masterclasses. We moeten daarbij anderen vertellen over ons eigen functioneren, wat weer meer inzicht daarin verschaft.
5. Als laatste stap is er het delen van onze muzikale kwaliteit op het allerhoogste niveau: we geven concerten, maken opnames en ontvangen reacties van het publiek.

→ De zwart gemarkeerde stappen (**zwart***) in de figuur, zijn de instrumenten waar we onze artistieke groei mee willen realiseren.

3. ARTISTIEKE VOORNEMENS EN ACTIVITEITEN

ARTISTIEKE DOELSTELLINGEN 2017-2018

In de inleiding gaven we al aan dat het ons doel is om te groeien. Dat doe je niet in twee jaar. Echter, deze twee jaar zijn wel cruciaal. We moeten nú ontwikkelen, anders blijven we stilstaan en zijn we onze toekomst niet zeker. In het teken van die ontwikkeling zijn onze artistieke doelen voor de komende periode:

- Start maken met vernieuwde werkwijze rond meesterwerken: *Fundamentals*
- Samenwerkingsprojecten aangaan en initiëren die voor ons groei betekenen
- Groeien door veel te spelen (met name ook in Amsterdam)

ARTISTIEKE ACTIVITEITEN 2017-2018

In de aankomende jaren hebben we een aantal vaste artistieke activiteiten. We geven hier eerst een overzicht, daarna lichten we de activiteiten stuk voor stuk toe:

- **Fundamentals:** Iedere seizoen staat er één groot klassiek strijkkwartet centraal. Op basis van het gekozen meesterwerk worden twee soorten concerten gegeven:
 - **Concerten op gevestigde concertpodia** in heel Nederland met een avondvullend programma (25 of meer uitvoeringen), maar ook steeds meer in het buitenland.
 - **Concerten op 'kleine podia'** met kort programma: meesterwerk plus toegift in buurtpodia, sociale instellingen, scholen etc. (20 of meer uitvoeringen, waarvan minimaal 15 in Amsterdam)
- **Samenwerkingsprojecten:** samenwerken met gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse musici, kunstenaars uit andere disciplines en regisseurs (minimaal 10 concerten op gevestigde concertpodia).
- **Uitnodigingen:** Het Dudok Kwartet Amsterdam wordt regelmatig uitgenodigd door professionele partijen in binnen- en buitenland: festivals, opera, radio&tv. Repertoire is afhankelijk van het betreffende project.
- **Aanvullend en verdiepend programma** vanuit en in samenwerking met onze nieuwe home-base **VondelCS Amsterdam**. Onder andere:
 - **Openbare repetities;** iedere twee weken gratis toegankelijk
 - **DudokCS;** mini-festival, 's avonds 1 x per jaar (jonger publiek (18t/m 35 jaar))
 - **Fundamental Talks;** verdiepende gesprekken en interviews rondom de gekozen meesterwerken (ook online te volgen), 8x per jaar
 - **Opnames;** met live publiek, o.a. de *Fundamentals* voor (online) distributie

- **Dudok Minus One**; online project voor strijkers wereldwijd om met het Dudok Kwartet Amsterdam mee te spelen; opnames in VondelCS, 5 stuks over 2 jaar.
- **Dudok Kwartetdagen**; 2 weekenden masterclasses voor twee verschillende doelgroepen; gevorderde amateurs en kinderen & jongeren (9t/m 17 jaar), locatie VondelCS.

FUNDAMENTALS

Ieder seizoen staat er één groot klassiek werk centraal. We focussen op dit grote werk en veel van onze andere activiteiten draaien om dit werk. We noemen deze concertreeks *Fundamentals*, want voor ons vormen deze stukken de fundering voor de kamermuziek. Maar wat voor ons belangrijker is: de gekozen meesterwerken vormen het *fundament* onder onze ontwikkeling en ze vormen ook het *fundament* van onze programmering. De Fundamentals die we de komende vier jaar omarmen zijn:

- 2016/2017: Schubert D.887 (strijkkwartet nr. 15)
- 2017/2018: Mendelssohn opus 80 (strijkkwartet nr. 6)
- 2018/2019: Beethoven opus 130 (strijkkwartet nr. 13)
- 2019/2020: Haydn opus 20 (complete 6 strijkkwartetten)

Ons kernrepertoire is samengesteld rondom het project *Fundamentals*. Elk concert bestaat uit het meesterwerk en/of stukken die daaraan gerelateerd zijn of artistiek aan de *Fundamental* verwant zijn. De andere stukken zijn een aanvulling op het meesterwerk of bieden juist reflectie hierop.

Om de meesterwerken op het allerhoogste niveau aan te kunnen pakken, nodigen we telkens één of meerdere internationale experts uit die ons daarbij kunnen coachen. Dit doen we meerdere keren door het seizoen heen. Welke experts of coaches we uitnodigen ligt aan het repertoire dat we op dat moment spelen.

UITVOERINGEN IN TWEE VORMEN

De uitvoeringen van het *Fundamentals*-project valt in tweeën te verdelen: aan de ene kant is het een wat formelere concertreeks waarin het meesterwerk centraal staat. Het kernrepertoire wordt hierbij aangevuld met ander werk tot een avondvullend programma en wordt uitgevoerd op de gevestigde concertpodia in Nederland en daarbuiten (in Amsterdam: Muziekgebouw aan 't IJ, Concertgebouw). In totaal voeren we de *Fundamental* op deze manier minimaal 25 keer uit.

Aan de andere kant wordt *Fundamentals* vertaald naar een serie concerten op laagdrempelige locaties als buurtpodia, sociale instellingen en scholen. In Amsterdam voeren we dit type concerten minimaal 15 keer uit op (besloten en openbare) locaties buiten het centrum. Daarnaast doen we dit project ook nog vijf keer elders in het land.

Dit type concerten is bewust behapbaar, kort en zonder pauze. In samenwerking met verschillende instanties in Amsterdam (denk verzorgingstehuizen, kleine culturele instellingen en wijkcentra) maken we een goede verdeling over de hele stad. Juist de intieme podia en plekken hebben onze voorkeur.

Hoewel we het geven van concerten op deze niet centrum-locaties inspirerend vinden en in sociaal opzicht belangrijk, is er wel degelijk ook een goede artistieke reden om het te doen. We maken namelijk 'vliegueren'. Dat klinkt wellicht oneerbiedig, maar het is noodzakelijk om onze uitvoeringspraktijk naar een topniveau te brengen. Dit lukt alleen door de *Fundamental* heel vaak uit te voeren. Samen met deze laagdrempelige concerten voeren we het meesterwerk meer dan 45 keer in een jaar uit. Een en ander neemt echter niet weg dat we het ook echt belangrijk vinden deze concerten te geven voor juist die mensen die doorgaans niet met deze livemuziek en deze kwaliteit in aanraking komen.

SAMENWERKING

Naast de concertreeks *Fundamentals* gaat het Dudok Kwartet Amsterdam ook artistieke samenwerkingen aan. Deze samenwerkingen zijn met musici die ons inspireren en van wie we nieuwe kennis en ervaring opdoen.

- **Oorkaan** (expertise concerten voor kinderen) en **Rosabel Huguet** (expertise choreografie en regie); In 2017 maken we een theateraal kinderconcert rondom Beethoven opus 132, onder de vleugels van Oorkaan. Doel is om kinderen kennis te laten maken met dit magistrale kwartet door het in een toegankelijk vorm (theater zonder woorden) te gieten. De artistieke ontwikkeling die we hier nastreven is een ontwikkeling in podiumpresentatie en het uit het hoofd uitvoeren van een groot werk.
- **Ralph van Raat**, pianist (expertise hedendaagse muziek) en **Pieter Wispelwey**, cellist (expertise Barok en klassieke muziek); In het kader van de *Fundamentals* van 2016-2017 nodigen we twee gastmusici uit om samen een uitgebreider repertoire te kunnen spelen. Met Pieter Wispelwey voeren we Schuberts strijkkwintet uit, met Ralph van Raat het pianokwintet van Schnittke (als antwoord op het strijkkwartet van Schubert). Beide musici zijn gevestigde namen in het Nederlands muzieklandschap de beste in hun vakgebied.
- **Erik Bosgraaf**, blokfluitist en **Michaëla Riener**, zang (expertise oude én hedendaagse muziek): het kwartet ontwikkelt samen met hen een programma rond Aziatische muziek, waarbij ook een compositieopdracht voor de bezetting wordt uitgegeven. Het voor ons relatief nieuwe domein van de oude muziek wordt verkend, maar ook de Aziatische klassieke muziektraditie.
- **Peter Beets**, pianist (expertise jazz): doel is om een programma te maken vanuit het hart van de musici, jazz en klassieke muziek ontmoeten elkaar in het midden. Hiermee ontwikkelen we inzicht in o.a. groove en jazz-harmonieën, maar ook in het combineren van meerdere muziekstijlen in één programma.
- **Berlage Saxophone Quartet**, saxofoonkwartet. Samen met het Berlage Saxophone Quartet spelen wij een programma geïnspireerd op architectuur. Door met twee zeer verschillende kwartetten samen een concert vorm te geven leren we ook veel van onze eigen uitvoeringspraktijk. Het kwartet heeft – net als wij – de Kersjesprijs gewonnen, in 2015.
- **Gerhard Quartet**, jong Catalaans strijkkwartet. Het enthousiasme van het Gerhard Quartet werkt aanstekelijk en past perfect bij de 'jonge hondenmuziek' van Mendelssohn. De gelegenheid om samen te spelen met musici met wie je veel

gemeenschappelijke docenten hebt doet zich niet vaak voor, en geeft een extra artistieke impuls aan ons eigen kwartet.