

CelloWercken Zutphen, beleidsplan 2022-2025

maart 2022

CelloWercken Zutphen is een instituut met het gezag, de expertise en ervaring om de opleiding van cellisten te verrijken door de ontwikkeling van hun unieke talenten als artistiek ondernemer, waarbij zij zich leren verhouden tot hun docenten, onze cello gemeenschap en het grote publiek, tijdens ons tweejaarlijkse internationale cellofestival.

1. CelloWercken Zutphen

1.1 Achtergrond

De stad Zutphen kent sinds 1999 een toonaangevend Internationaal Cellofestival, al sinds de oprichting een ontmoetingsplek voor het grote publiek, amateur cellisten, studenten en grootmeesters. In 2005 werd naast het Festival een Internationale Cello Academie opgericht. Doel daarbij was en is om bachelor-, master- en postmaster studenten verdieping te bieden, naast of aansluitend bij hun reguliere opleiding. Jeroen den Herder, begenadigd cellist en pedagoog, stond aan de wieg van beide initiatieven en vormt nog steeds het artistieke brein achter de Academie en het Festival.

1.2 Huidige situatie

In 2020 zijn de Academie en het Festival ondergebracht in één stichting, CelloWercken Zutphen. Binnen CelloWercken Zutphen stellen wij ons ten doel om de beide onderdelen te verenigen tot één krachtige gemeenschap. CelloWercken Zutphen begeleidt studenten tijdens de opbouw van hun artistieke carrière. Dat doen wij via tweejaarlijkse cycli, waarbij studenten betrokken worden bij de producties die toewerken naar het Festival. De persoonlijke beroepspraktijk van iedere individuele student én de research die kan leiden tot innovatief muzikaal repertoire zijn daarbij leidend. Vanuit deze aspecten bieden wij studenten de juiste balans aan tussen studie verdieping en opbouw naar het podium. Daarbij zien wij vier belangrijke componenten:

1. Educatie, van studenten en jonge talenten
2. Innovatie, van de beroepspraktijk en het repertoire
3. Gemeenschap, van grootmeesters, docenten, studenten, talenten en amateurs
4. Publiek, onderdeel van onze community, met gastgezinnen, vrijwilligers en lokale basis

Alle vier deze componenten spelen een belangrijke rol tijdens de tweejaarlijkse cycli in voorbereiding naar het Festival. Ze vormen ook de vier elementen waaruit het Festival zelf is opgebouwd. Zelf spreken we over het leerfestival, innovatiefestival, gemeenschapsfestival en publieksfestival. Het hele spectrum van scholing bieden we daarmee aan, samengebundeld in grote innovatieve projecten. En inclusief het onderhouden van de banden met het publiek, de Zutphense podia alsmede de publieke- en private gemeenschap.

In 2021, na een uiterst succesvol 11^e festivalcyclus, heeft de gemeente Zutphen besloten CelloWercken Zutphen voor de komende drie jaar krachtig te ondersteunen in ons streven het initiatief verder te professionaliseren. Het afgelopen jaar zijn daartoe de benodigde stappen gezet. De komende twee jaar werken we in een volledig geprofessionaliseerde setting. We bouwen daarbij toe naar het aankomende Festival in 2023.

2. Strategische uitgangspunten

2.1 Onze missie

Onze missie is het stimuleren en ondersteunen van cellisten, door het organiseren van hoogwaardige leerlijnen, projecten en festivals, waarbij traditie, innovatie en onderzoek naar oude en nieuwe muziek samenkomen in één gemeenschap waarbinnen studenten, docenten, componisten en instellingen met amateurs, publiek en hun context worden samengebracht.

2.2 Voor wie zijn we er

CelloWercken Zutphen is er voor:

- Bachelor- en (post)master studenten en jonge talenten
- Docenten en grootmeesters
- Componisten (in opleiding)
- Opleidingen (conservatoria) en (festival)organisaties
- Publiek, vrienden, vrijwilligers en amateur cellisten
- Podia, publieke- en private partners

2.3 Waaraan ontleen we ons bestaansrecht

Muziek is een manier van leven, een pad dat regelmatige oefening, studie en verdieping vraagt. Cello talenten en -studenten ontwikkelen zich tot musici, die bewogen en geïnspireerd muziek maken en verder durven en kunnen gaan dan technisch perfect spelen. We stimuleren hen om hun bezieling voelbaar te maken en te delen met publiek. Docenten en grootmeesters stimuleren we om zich daadwerkelijk met hen te verbinden binnen onze gemeenschap. En daarbij een voorbeeld te zijn voor studenten, hoe zij de emoties die de muziek bij hen oproept over kunnen brengen op hun luisteraars. Zich zodanig met hen kunnen verbinden dat ook het publiek innerlijk mee kan bewegen, mee spelen, en -zingen. Spelen voor publiek is in contact zijn met dat publiek.

Onderzoek, het begeleiden en faciliteren van de studie, het 'leren hoe te leren' is belangrijk. Het ambacht muziek vergt ook hierin een scholingsweg, voor zowel student als docent, waar CelloWercken Zutphen de structuur voor biedt. Om als mens en cellist werkelijk tot bloei te komen, zijn we afhankelijk van de algehele context waarin dit gebeurt. De musicus, cello,

medestudenten, docenten, componisten en omgeving, zijn uiteindelijk één, en dragen bij aan een algeheel hoge kwaliteit van ervaringen. Onze lessen vinden bijvoorbeeld veelal groepsgewijs plaats, regelmatig in bijzijn van publiek, gastgezinnen, vrijwilligers en amateur cellisten, waarmee het maximale aan uitwisseling en betrokkenheid wordt ervaren. Daarmee bieden we een meerwaarde die binnen de reguliere conservatoria, niet kan worden geboden, hoewel zij zich aan dezelfde waarden relateren als wij binnen CelloWercken Zutphen.

2.4 Wat maakt ons als initiatief gekwalificeerd

Initiatiefnemer en artistiek leider Jeroen den Herder (Zutphen, 1971) is een begenadigd cellist en docent.

Terugkijkend op een loopbaan die begon tijdens zijn 15e levensjaar aan het conservatorium, is vooral de breedte van het muzikale spectrum opvallend. Zijn repertoire omvat werken uit alle stijl perioden, van Gabrielli op darmsnaren, via Schubert op 5-snarig cello en de experimentele composities uit de jaren '60 van de vorige eeuw naar de nieuwste muziek van nu, waaronder muziek uit het Midden Oosten en Azië.

Hij studeerde cum laude af bij Maria Hol, Dmitri Ferschtman en Christopher Bunting. In 1992 won hij het Nationale Sweelinck Concours. Lange periodes speelde hij als aanvoerder in het cello octet Conjunto Ibérico (nu Cello8tet Amsterdam), het Nieuw Ensemble. Met violiste Janine Jansen en Folke Nauta vormde hij het Rembrandt Trio. Samen met zijn oud-medestudenten Joris van Rijn, Emi Ohi Resnick en Gijs Kramers vormde hij het Ruysdael Kwartet, waar hij 17 jaar deel van uitmaakte. Voorts is Jeroen verbonden als solocellist aan het kamerorkest Sinfonia Rotterdam. Hij werkte met grote componisten als Gubaidulina, Kagel, Pärt en Glass.

Als docent toont Jeroen den Herder een diepe belangstelling voor de leerprocessen voortkomend uit een holistisch wereldbeeld. Naast zijn langdurige docentschappen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, het Conservatorium van Amsterdam, Codarts in Rotterdam en de befaamde celloschool van Vladimir Perlin, onderdeel van de Belarusian State Academy of Music Minsk is hij initiatiefnemer van het Cello Festival en de Cello Academie in Zutphen, thans gefuseerd tot CelloWercken Zutphen.

Het doel van zijn docentschap ligt bij het laten zingen van muziek door het vrijmaken van de mens. Op de fundamenteën van zijn eigen leermeester Bunting, alsmede de tradities van Pablo Casals, Guillaume Hesse en Perlin, bouwde hij aan een nieuwe pedagogisch-didactische filosofie op ten behoeve van CelloWercken Zutphen. Binnen de Cello Academie vonden tientallen talenten inmiddels hun weg naar een eigen geluid en een eigen publiek, zoals Suzanne Rosmolen, Madara Fogelmane, Alfian Emir Adytia en Kalle de Bie.

Na 10 Festivals en 15 jaar Academie, startte CelloWercken Zutphen in 2020 met deze nieuwe, totaal geïntegreerde aanpak vanuit tweejaarlijkse cycli, waarbij telkens wordt toegewerkt naar het Festival als punt waarin de opleiding culmineert. Tegelijk voerden we de verdergaande professionalisering door van de organisatie rond Den Herder. Naast de vele grootmeesters, componisten en compositie pedagogen, die tijdens de festivals zorg dragen voor de educatieve invulling in de masterclasses en op de podia, zijn inmiddels ook gastdocenten betrokken bij de gehele tweejaarlijkse educatiecyclus: bijvoorbeeld Leonid Chorokov, als professor verbonden aan de Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover (Duitsland) en Joachim Eilander, als professor verbonden aan Codarts Rotterdam en aan het Institute Royal Supérieure de Musique et de Pédagogie in Namen (België). De gebundelde expertise en ervaring, alsmede de professionele

ondersteuning, maken CelloWercken Zutphen tot een gevestigd instituut dat zich blijft ontwikkelen, zodat steeds nieuwe generaties studenten zich telkens weer kunnen ontplooiën.

2.5 Visie

Voor cellisten is het momenteel niet gemakkelijk om een volwaardige loopbaan op te bouwen als podiumartiest. Om hen te ondersteunen op hun weg naar creatief ondernemerschap is een aanvullende opleiding, naast de vakopleiding die hun conservatorium biedt, zeer gewenst. Met de tweejarige cycli, de innovatie, de community en de verhouding tot het publiek, die CelloWercken Zutphen biedt, zien wij een wereld voor ons, waarin talenten, studenten en hun docenten vanuit de conservatoria, gezamenlijk met elkaar en met ons deze weg zonder belemmeringen doorlopen en hun artistieke bestemming vinden en zich daarbij kunnen verstaan tot het brede publiek en onze basis in de stad en de regio rond Zutphen.

2.6 Marktanalyse en keuzes

Voor alle conservatorium studenten en hun docenten geldt dat er binnen de reguliere studieprogramma's geen ruimte en rust is om zich te ontwikkelen en te doceren volgens de filosofie, de systematiek en de leerlijnen die CelloWercken Zutphen biedt. Hier is werkelijk sprake van een lacune, niet alleen in Nederland, maar ook (ver) buiten onze landsgrenzen.

Uit interviews met studenten, docenten en conservatoria weten we dat zij het curriculum van CelloWercken onderkennen en waarderen. Daaruit weten we ook dat zij de gemeenschap die in onze retraiteomgeving binnen het historische centrum van Zutphen tot stand is gebracht omarmen. Bijgaande videopresentatie geeft daarbij een goede illustratie.

CelloWercken Zutphen richt zich allereerst op de ca. 100-150 (inter)nationale cellostudenten die hun opleiding in Nederland en de landen direct om ons heen volgen. Onze opleiding staat open voor alle studenten en jonge talenten die onze filosofie omarmen. Dat geldt evenzeer voor hun docenten. Momenteel zijn ca. 25 studenten en 10 docenten betrokken bij onze leerprojecten in opbouw naar het Festival in 2023.

Binnen de Zutphense gemeenschap zijn ca. 20 gastgezinnen en 30 vrijwilligers nauw betrokken bij ons initiatief. Daaromheen is een landelijke netwerk gevormd van honderden belangstellende amateurs cellisten, jong en oud. Zij worden eveneens betrokken bij meer extensieve projecten, volgens onze filosofie en methodiek. De in 2021, met ca. 15 deelnemers, opgerichte vriendenkring is zeer actief en groeit gestaag. Een bedrijvsvriendenkring is in oprichting.

In de bredere cirkels wordt CelloWercken Zutphen door duizenden liefhebbers gevolgd en gesteund. Het Festival verkocht in 2021 (ondanks de Covid-19 gerelateerde maatregelen als 1,5 meter en 1/3^e capaciteit, ca. 3.500 tickets en kende daarmee een bezetting van liefst 93%.

Ons potentieel wordt daarbij bepaald door de volgende facetten:

- Opleidingsfilosofie, systematiek, retraitecentrum en stad trekken toonaangevende docenten
- Docenten en conservatoria stimuleren hun studenten om deel te nemen aan de projecten
- Ondergedompeld in deze vorm van opleiding blijven deelnemers terugkomen, ook na afronding van hun studie en lang daarna.

- De faam van CelloWercken Zutphen, zorgt voor een aanzuigende werking op amateurs, jonge talenten en liefhebbers.

Vanuit het potentieel maakt CelloWercken Zutphen deze specifieke keuzes:

1. Complementaire en multidisciplinaire leerlijnen en innovatieprojecten naast de reguliere ontwikkelprogramma's van conservatoria
2. Integrale benadering van samen studeren, samenzijn en optreden vanuit een hechte groepsgemeenschap met studenten en hun docenten.
3. De verdiepende werking van een verstilde ontmoetingsplek waar de aandacht geheel bij ontwikkeling ligt.
4. Omliggende programmering voor jonge talenten, amateurs, vrienden liefhebbers en publiek die nauw aansluit bij de filosofie en tegelijk cross-overs maakt naar samenleving en partners

2.7 SWOT

Ter aanvulling op de marktanalyse, hebben wij een inschatting gemaakt van onze kracht in een sterkte-zwakte analyse (SWOT). Daaruit komt het volgende beeld naar voren.

Ultieme kracht: Koppeling van academie en festival in één leerlijn met Zutphen als podium

Uitputtende zwakte: Continuïteit van het programma, waarbij we op Jeroen den Herder leunen.

Dodelijke bedreiging: Continuering van de gemeentelijke betrokkenheid op termijn

Gouden kans: Samenwerking, bv met fondsen (nb: Fonds Podiumkunsten), sponsors en vrienden

2.8 Strategische koers

Op basis van de marktanalyse en SWOT komen we tot de volgende strategie:

CelloWercken Zutphen is een onbetwiste kampioen op het gebied van hoogwaardige bezielende educatie en innovatieve projecten. De filosofie en programmering dienen we binnen het team en bestuur zorgvuldig te borgen. Bovendien moeten wij onze commerciële slagkracht en financiële positie verder vergroten en structureel borgen om onze ambitie gestalte te geven. Daarbij slaan we de handen ineen met onze potentiële partners nationaal en internationaal, vormen we een nog sterker blok en komt onze kracht zodanig tot zijn recht, dat onze positie onbetwist raakt. Ook voor onze stakeholders die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de benodigde geldstromen.

2.9 Horizon en doelen

Op basis van deze strategie werken we in dit beleidsplan geïntegreerd ons programma, het organisatiemodel en de exploitatiemodel uit. Allereerst geven we daarbij een overzicht en planning van de belangrijkste uitkomsten en resultaten tot en met 2025. Deze sluiten tevens aan bij de subsidieovereenkomst met de gemeente Zutphen gedurende deze periode.

- Hoogwaardig curriculum (live en online) op hbo-niveau geïmplementeerd en geborgd
- Structurele samenwerking met minstens 4 conservatoria en 15 grootmeester-docenten
- Amateur educatie programma (live en online) geborgd voor ca. 30 studenten
- Structurele partnerschap ontwikkeld met de Cello Biënnale Amsterdam
- Plan voor research in de kunsten ontwikkeld
- Activiteitenplan 'De stad als werkplaats' ontwikkeld
- Bedrijfsvriendenkring (15 deelnemers) en vriendenkring (50 deelnemers) geïmplementeerd
- Cello Festival 2023 en 2025 gerealiseerd en plan 2026-2029 ontwikkeld
- Professionele basis met bestuur op afstand geborgd
- Financiële basis solide uitgebouwd en geborgd voor de periode 2026-2029

3 Programma

3.1 Doel van het programma

Het doel van het programma bij CelloWercken Zutphen is het ondersteunen van jonge talenten, bachelor- en (post)master studenten bij hun ontwikkeling als creatief ondernemer. Dat doen wij zodanig, zodat zij in staat zijn te musiceren met bezieling. Wij dragen bij aan hun ontwikkeling als mens, musicus en cellist. De studenten ontwikkelen zich tot bezielde musici, die bewogen en geïnspireerd muziek maken vanuit muzikaal en technisch meesterschap. Cruciaal daarbij is dat zij zich realiseren dat hun muziek wederkerig is. Wat je speelt, krijg je terug. Binnen het programma leren deelnemers de emoties die de muziek bij hen oproept over te brengen op amateur cellisten, gastgezinnen, vrijwilligers, vrienden en het grote publiek en zich met hen te verbinden, zodat het publiek innerlijk mee kan bewegen, mee kan spelen, en mee zingen. Spelen voor publiek is in contact zijn met het publiek. Hiervoor is primair een veilige leeromgeving nodig, en een gezonde visie op de omgang met onverwachte gebeurtenissen (fouten). In de wereld van vandaag zijn er talloze mogelijkheden om door muziek een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Binnen het programma gaan de studenten op zoek naar een gezonde balans tussen hun idealen en de realiteit. Met hulp van de docenten de community en alle geleidingen onder het publiek zetten zij de eerste stappen op hun pad als artiest. Al doende ontdekken de studenten waar hun talenten liggen als creatief ondernemer. Vervolgens bouwen ze deze gestructureerd uit.

3.2 Docenten als voorbeeld

De docenten die het ontwikkelingsproces van de deelnemers begeleiden zijn zelf bezielde musici, die model staan voor hun studenten en onder woorden kunnen brengen waarom zij doen wat zij doen. Zij bieden de deelnemers uitdaging en veiligheid om te leren. Zo ontdekken de studenten hun kracht als cellist. De docenten staan in goed en intensief contact met elkaar over de begeleiding van de student. Deze docent(en) kunnen en durven hun studenten de ruimte te geven in hun ontwikkelings zoektocht. Zij hebben vertrouwen in de ontwikkeling van de deelnemers en leggen de lat hoog. Zij vragen veel van hun studenten en, vanuit hun eigen bezieling er ervaring hebben zij de deelnemers

veel te bieden. Zij staan naast hen en kunnen die ondersteuning bieden die nodig is voor de volgende stap in hun ontwikkeling, precies dat wat nodig is.

3.3 Onderscheidende karakteristieken

CelloWercken Zutphen vormt op de volgende onderdelen een aanvulling voor de conservatoria:

- Optrekken in een kleinschalige leergemeenschap waar ook docenten deel van uitmaken
- Intensieve en directe omgang met de docenten en met elkaar gedurende meerdere dagen
- Aandacht en tijd voor elk individu binnen de sociale context van de leergemeenschap
- Gezamenlijke lessen waarbij studenten elkaar feedback geven in bijzijn van de docent
- Lessen in samenspel met een begeleidend pianist en met elkaar
- Oefening in podium ervaring en hoe je je als artiest verhoud tot je publiek
- Optredens in ensemblesetting (luisteren, reageren, partituurkennis, op de voorgrond treden)
- Ontwikkeling als mens binnen de community, in aanvulling op die als musicus en cellist
- Onderzoek naar en ontwikkeling van de bijdrage die zij de maatschappij te bieden hebben
- Exploratie van meervoudige disciplines binnen de eigen en gemeenschappelijke ontwikkeling

Ten opzichte van andere festivals en projectmatige initiatieven onderscheiden wij ons doordat:

- We een opleiding initiëren waarin publieksoptredens, concerten en festivals worden geïntegreerd in plaats van andersom
- We onze community, inclusief amateurs, gastgezinnen, vrijwilligers, vrienden en publiek als vertrekpunt nemen voor onze activiteiten zonder dat we die activiteiten zelf centraal stellen
- Onze opleidingsfilosofie en onze volledige community bij alles wat we doen centraal staan.

3.4 Thematiek

Vanuit de opleidingsfilosofie werken we elke twee jaarlijkse cyclus volgens een overkoepelende thematiek die aansluit bij de programmatische uitgangspunten. Omgekeerd dient het thema als kapstok voor de projectmatige invulling en inhoudelijke uitwerking van het leerplan en het curriculum gedurende de lopende cyclus. Voor de periode 2021-2023 is ons thema gebaseerd op een statement van de Estse componist en muziekpedagoog Arvo Pärt: everywhere and only: humility.

Het centrale thema luidt dan: **Humility**

Dit thema wordt vanuit meervoudig perspectief uitgewerkt. De afgelopen periode heeft ons geleerd als mens bescheidenheid in acht te nemen ten opzichte van de wereld om ons heen. Maar ook als artiesten kunnen wij bescheidenheid tonen ten opzichte van de muziek die we spelen, het publiek waarmee we ons verstaan en de mens die we zelf zijn en willen worden.

Het thema voor de cyclus 2023-2025 wordt vastgesteld in 2023 en sluit eveneens aan bij het streven de mens te worden die we in wezen zijn (becoming human).

3.5 Cyclische benadering in projectlijnen

Vanuit de gekozen thematiek, het leerplan en het curriculum, bouwen we elke tweejaarlijkse cyclus projectmatig op. De basis wordt daarbij gevormd door de leerprogramma's. De inhoudelijke invulling

wordt vanuit het thema gekozen en uitgewerkt. Voor de cyclus 2021-2023 zijn de volgende projecten benoemd:

Grootschalige projecten [nog aanvullen]

1. Amfi-tiyatro Istanbul
 - multidisciplinaire productie
 - gezamenlijk Turks-Nederlands
 - Jezidisch/arabisch liefdesverhaal (Romeo/Julia)
 - meervoudige zoektocht naar een gemeenschappelijke taal
2. Requiem voor de mensheid
 - vervolg op het project Tibetaans dodenboek uit 2021
 - composities door Xiaoyong Chen (en zangeres Christina ...)
 - aanvankelijk in kleine cellen gedurende de cyclus, groot culminerend op het Festival 2023

Kleinschalige projecten, waaronder:

- Composities bij de exposities Dat Bolwerck met Atlas Lab (bv IJsselbiënale 2023)
- Uitkomsten studenten research projecten 2022-2023 tijdens het Festival 2023
- Online podiumproject Gavriel Lipkind 2022-2023
- Uitwisselingsproject Järna Festival Academy, Jakob Koranyi 2022-2023
- Uitwisselingsproject conservatorium Waterloo, Vladimir Perlin 2022-2023

3.6 De programma's

Binnen CelloWercken Zutphen werken we met een vastomlijnd leerplan, opgezet rond ons didactisch model vanuit doorlopende leerlijnen. Dit leerplan krijgt gestalte in een praktijkgericht gedeelte en een onderzoekgericht gedeelte. In beide onderdelen worden de cyclische projecten ingevlochten, die zich richten op de community in bredere zin en op het publiek dat daar deel van uitmaakt.

Leerplan en curriculum

Het leerplan vormt een onderdeel binnen de bestaande doorlopende leerlijnen vanuit vroegtijdige talentontwikkeling en vooropleiding tot en met de post-master en nascholingstrajecten voor professionals. Het sluit aan bij de reguliere bachelor- en master opleidingen aan de Nederlandse en internationale conservatoria. In nauwe samenspraak met deze conservatoria wordt daarbij de komende cyclus onderzocht in hoeverre het leerplan van CelloWercken Zutphen ook in directe zin een aanvullend onderdeel vormt op de masteropleidingen, bv als praktijkgerichte minor of als mogelijke route bij een afstudeerproject. Tegelijk wordt in samenspraak met de compositie opleidingen onderzocht in hoeverre het leerplan ruimte biedt voor nauwe samenwerking tussen de researchprojecten van CelloWercken en hun compositieprojecten. Hiertoe zijn in het recente verleden pilots opgezet met Atlas Lab Amsterdam. De komende cyclus krijgen die een vervolg in één van onze projecten (zie 3.5). Daarnaast zijn verkennende gesprekken gevoerd met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Het leerplan is opgebouwd uit de volgende basisonderdelen:

Jaar 1 (2021-2022):

- 5 drie-daagse praktijkmodules, de Cello Monastery's
- 1 drie-daagse afsluiting, CelloWercken Meesterproef

Jaar 2 (2022-2023):

- 5 drie-daagse praktijkmodules, de Cello Monastery's
- Doorlopende online technische basisstudie, het Digital Diary
- 3 vijf-daagse research modules, de Cello Research Retreats
- 1 drie-daagse afsluiting, CelloWercken Meesterproef
- Negendaags Internationaal Cello Festival Zutphen

Naast deze basisonderdelen, die zich specifiek richten op bachelor en (post)master studenten, kent CelloWercken Zutphen buiten het eigenlijke leerplan jaarlijks de volgende onderdelen die openstaan voor talenten en amateurs, ter verbreding van de community:

- Wekelijkse talentenlessen
- 3 Landelijke amateur studie dagen
- 1 Halfjaarlijkse presentatie en uitwisseling met de studenten uit de Monastery's
- 1 Speel mee met CelloWercken Zutphen deel tijdens de CelloWercken Meesterproef

Het vervlechten van de kern van de studenten en docenten community met de talenten- en amateur community, is een belangrijk onderdeel van CelloWercken Zutphen, waarbij studenten en hun docenten worden uitgedaagd zich op een andere manier te verhouden tot liefhebbers, waarbij de studenten zich bijvoorbeeld als mentor of docent kunnen manifesteren en talenten en amateurs ook liefhebbers en/of publiek blijken.

Community en publiek

Zoals aangegeven vormt de leergemeenschap van ca. 25 studenten en 10 docent-grootmeesters de kern van onze CelloWercken gemeenschap in opmaat naar het Festival van 2023. Zij staan in nauw contact met de gastgezinnen waar zij tijdens de modules verblijven en met de overige vrijwilligers die actief zijn rond de organisatie. En ze verhouden zich een aantal keren per jaar tot de talenten en amateurs voor wie ze als voorbeeld dienen. Deze eerste schil vormt, samen met een vaste groep celloliefhebbers ook de kern van het publiek. Omdat deze groepen zich met regelmaat tot elkaar verhouden ontstaat een vruchtbare uitwisseling. De geleidingen voeden elkaar over en weer, Hieruit ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven en deze groeien op hun beurt uit tot (onderdelen van) projecten. Doordat het publiek middels de gemeenschap daadwerkelijk betrokken is, worden projecten breed gedragen en uitgedragen.

Een uniek voorbeeld daarbij vormt het project rond het Tibetaanse dodenboek in aanloop naar het Festival in 2021. Dit project werd gezamenlijk gedragen door Dat Bolwerck en CelloWercken Zutphen. De compositie werd door Xiaoyong Chen specifiek gecomponeerd voor de Zutphense Walburgiskerk met haar unieke akoestiek. Behalve Jeroen den Herder en de studenten die vanuit CelloWercken betrokken waren, werd onder leiding van Merel Harkink, artistiek leider van het Zutphen zingt Werelds koor een projectkoor opgezet, vanuit de gemeenschap van Zutphenaren en nieuwkomers. De leden van dit koor en hun relaties proefden zo in de aanloop naar het festival van de unieke compositie. Het nieuws hierover verspreide zich razendsnel over alle uithoeken van de stad en onze gemeenschap, waardoor de belangstelling voor de uitvoeringen overweldigend was. Op basis van deze ervaringen en de feedback vanuit de community, wordt het tweede gedeelte van dit project, dat momenteel in voorbereiding is, nog breder gedragen.

Concertseries

Om onze grootmeesters en studenten ruimte te bieden zich ook buiten de leerprogramma's te verhouden met het publiek worden concertseries opgezet die aansluiten bij de filosofie en de innovatiegedachte. Voorbeelden daarbij zijn een eigentijdse concertserie samen met Dat Bolwerck en Den Herder op zondag.

Evaluatie en formalisatie

Voor de studenten en docenten worden, op basis van de werkplannen en plannen van aanpak, tussen- en einddoelen geformuleerd. Deze vormen de basis voor de evaluaties na elke module en na iedere jaargang en tweejaarlijkse cyclus. Op basis van de evaluaties wordt voor iedere student jaarlijks een opleidingscertificaten uitgereikt. De evaluaties vormen eveneens de basis voor de evaluatiegesprekken tussen de docenten onderling, tussentijds en aan het einde van elke jaargang. Hiermee worden de opleidingsdoelen tevens geformaliseerd.

3.7 De culminatie in het Festival (2023 en 2025)

Elke twee jaar monden alle werkplannen en projecten uit in het Internationale Cello Festival Zutphen. Evenals het gehele programma, wordt ook het Festival opgebouwd volgens de vier componenten die vanuit onze filosofie van groot belang zijn:

- Educatie
- Innovatie
- Community
- Publiek

Vanuit het centrale thema en de overkoepelende projecten die zijn geformuleerd (zie 3.4 en 3.5) wordt het programma voor het Festival verder ingevuld.

Doelstellingen voor het Festival 2023 (studenten, docenten, componisten, partners, publiek)

Voor het Festivaljaar 2023 streven we deze kwantitatieve doelstellingen na:

- 25 unieke studenten, 10 docent-grootmeesters en 10 compositie studenten betrokken
- 50 talenten en amateurs betrokken bij Speel mee met programma
- 40 masterclasses en optredens gedurende de 5 festival dagen
- 10 betrokken stadspodia van groot tot klein
- 4.000 verkochte tickets voor de live optredens
- 25.000 views online
- 250.000,- budget in de exploitatiebegroting 2023

3.8 Samenwerking

Gedurende de tweejaarlijkse cycli van CelloWercken Zutphen streven we naar een optimale samenwerking met al onze natuurlijke partners.

Educatie partners

Ten behoeve van de verdere uitbouw van het gehele programma richten we ons zoals gezegd in eerste instantie op samenwerking met conservatoria, op docent-grootmeesters en op conservatorium studenten en jonge praktiserende professionals (post-masters). Artistiek leider Jeroen den Herder, bezit een uitgebreid netwerk, zowel binnen Nederlandse en internationale conservatoria en andere opleidingsinstituten- en initiatieven. Vanuit heel West Europa komen docent-grootmeesters naar Zutphen om dit netwerk te versterken.

CelloWercken Zutphen beschikt over een eigen netwerk onder jonge talenten en amateur cellisten. Met ondersteuning van onze lokale, regionale en landelijke educatiepartners versterken wij dit netwerk voortdurend. Belangrijke (en beoogde) partners daarbij zijn: het Muzehof collectief, Cultuur Oost, Cellowinkel Dieren, stichting Arcato, Scarlett Arts, ...

Innovatie partners

Bij de innovatieprojecten werken we samen met een groot aantal personen en organisaties, zowel nabij als veraf. Dit kunnen componisten zijn, beeldhouwers, schilders, filosofen of dichters. Maar ook instellingen die innovatie faciliteren. Voor de cyclus 2021-2023 benoemden we reeds een aantal samenwerkingspartners. Voor de cyclus 2023-2025 continueren we de samenwerking met onze vaste partners en gaan we nieuwe samenwerkingsverbanden aan op incidentele en structurele basis.

Community partners

De partnerschappen die we nastreven bij de uitbouw van de samenwerking vanuit de community-gedachte voor de cyclus 2021-2023 zijn:

- Dat Bolwerck, huis voor kunst en gedachten, specifiek gericht op de IJsselbiënnale 2023, waarbij Stedelijke Musea Zutphen en andere lokale expositielocaties betrokken zijn.
- Cellobiënnale Amsterdam, gericht op gezamenlijke participatie in en uitwisseling van projecten die binnen onze filosofie en thematiek passen.
- Hanzehof/Buitensociëteit Zutphen, inzetten op enkele grote gezamenlijke producties die het risico te spreiden en de reikwijdte in marketing en publiciteit verbreden.
- De stad als podium, met onze vaste podia zoals: Dat Bolwerck, Walburgiskerk, Broederenklooster, Marspoort galerie, Elisabeth Kapel, Luxor theater, Koelhuis en waar mogelijk andere podia in de stad.

Publieks partners

Ten behoeve van de publieksparticipatie gaan we partnerschappen aan met:

- Citymarketing Zutphen, Hotel het Broederenklooster en andere Zutphense hotel-restaurants voor het opzetten van de toeristische arrangementen rond het galaconcert.
- De VVV-Zutphen ten behoeve van wandelroutes langs Zutphense hofjes en tuinen.
- De Zutphense winkelbedrijven ten behoeve van publieksacties in het teken van het Festival
- De uitbaters van de terrassen aan de Groenmarkt voor het opzetten van de straatmuziek concerten voor het terraspubliek.

Samen met deze partners vergroten we het bereik van de community en de toestroom van publiek.

3.9 Fondsen

In de cyclus naar het Festival 2021 werkten we samen met een groot aantal fondsen, naast de subsidie door de provincie Gelderland en de gemeente Zutphen. Nu deze laatste partner haar bijdrage substantieel heeft verhoogd voor de periode 2021-2025, zien wij goede mogelijkheden om een volgende stap te zetten. Door onze zakelijk leider Jozanneke van de Weetering wordt hiertoe een plan ontwikkeld gebaseerd op de beide festivalcycli binnen deze periode.

3.10 Vrienden

De in 2021 opgerichte vriendenkring streeft naar een uitbreiding tot 100 leden. Binnen de periode 2022-2025 lijkt een groei tot 50 leden, met een jaarlijkse bijdrage van € 5.000,- is een eerste mooie stap. Daartoe wordt met ondersteuning van het team een plan van aanpak opgezet en uitgevoerd.

In 2022 wordt een start gemaakt met de opbouw van de bedrijfsvriendenkring. We streven naar deelname minimaal 15 kleinere Zutphense bedrijfsvrienden aan het eind van de periode 2022-2025. Als jaarlijkse bijdrage streven we daarbij naar minimaal € 3.500,-.

3.11 Sponsor(en)

Naast de bedrijfsvrienden gaan we actief op zoek naar een vijftal structurele sponsors. Samen met onze huidige vaste festivalsponsor Qlip ontwikkelen we daartoe een showcase, die we vervolgens aan andere bedrijven met wortels in Zutphen en een bredere uitstraling voorleggen. De beoogde sponsors passen binnen onze community en dragen vanuit hun eigen waarden bij aan onze filosofie en thematiek. Omgekeerd draagt CelloWercken Zutphen ook bij aan de waarden en filosofie van de sponsor. Doel daarbij is deze bedrijven zich daarwerkelijk aansluiten bij- en een onderdeel worden van onze community. De beoogde jaarlijkse bijdrage uit deze sponsorgroep bedraagt € 25.000,-. Mogelijk vinden we tijdens dit proces ook een hoofdsponsor, die CelloWercken Zutphen landelijk in bredere zin kan uitdragen. De beoogde jaarlijkse bijdrage die daarmee gemoeid is, bedraagt € 25.000,-.

3.12 Mecenaat

In 2022 ontwikkelen we eveneens een plan van aanpak ten behoeve van Mecenaatsvorming.

3.13 Marketing

Voor de marketing jaarplannen plannen 2022-2025 hanteren we de volgende kaders:

- Huistijl
 - Doorontwikkeling bestaande huisstijl, 2022
- Website
 - Herstructurering website, 2022
 - Koppeling ticketing- en online marketing systeem aan site t.b.v. community
 - Koppeling voucher systeem aan ticketing
 - Uitbouw site tbv festivaljaar, 2023
- Gemeenschap(pen)
 - Vaste nieuwsbrievenstructuur voor alle relevante deelgemeenschappen, 2022
 - Studenten/docenten
 - Gastgezinnen/vrijwilligers

- Vrienden
 - Bedrijfsvrienden
 - Partners en relaties
 - Publiek
- Automatische verwerking van alle relatiebestanden geborgd, 2022
- Groei publieksbestand van 2.000 (nu) naar 3.000 in 2023 en 5.000 in 2025
- Herstructurering social media in jaarplan, 2022
- Structurele groei social bereik online naar 5.000 volgers op alle kanalen in 2025
- Publicity
 - Lokale publiciteit structureel geborgd, 2022
 - Landelijk publiciteitsplan t.b.v. festival, 2023
- Ticketing
 - Verkochte tickets
 - 2022: 500
 - 2023: 4.000
 - 2024: 1.000
 - 2025: 5.000

4 Organisatie

Om de continuïteit en kwaliteit te waarborgen heeft CelloWercken Zutphen gekozen voor professionalisering van de organisatie. Vanuit het oogpunt van een spreiding van verantwoordelijkheden is daartoe een nieuwe organisatie structuur ingevoerd. De komende periode wordt deze verder uitgebouwd.

4.1 Juridische vorm

CelloWercken Zutphen is ondergebracht binnen een overkoepelende stichting. Onder de noemer van deze stichting wordt de gehele programmering uitgevoerd. De juridische vorm is een ANBI stichting.

4.2 Bestuur

Het bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) is verantwoordelijk voor het beleid, de aansturing van de professionals en de samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De bestuurders zijn onbezoldigd. De professionals die het beleid uitvoeren werken onder auspiciën van het bestuur. Zij hebben geen zitting in het bestuur, maar wonen waar van toepassing wel bestuursvergaderingen bij.

De bestuursfuncties worden ingevuld aan de hand van vaste functieprofielen. De invulling van deze functies geschied volgens een roulatie schema. Wanneer bestuursleden in aanmerking komen voor aftreden, wordt een wervingstraject voor opvolging opgezet en uitgevoerd. Mogelijk wordt het bestuur in de toekomst uitgebreid met een tweetal commissarissen.

4.3 Professionele organisatie

De professionele organisatie voert het beleid uit dat door het bestuur wordt vastgesteld. Binnen de inhoudelijke en zakelijke kaders worden de jaarprogramma's binnen de tweejaarlijkse festivalcycli en vastgesteld en uitgevoerd. Tevens wordt de meerjaren exploitatiebegroting opgesteld en uitgevoerd.

De professionele organisatie bestaat uit de volgende functionarissen:

- Artistiek leider
- Zakelijk leider, tevens fondsenwerver en projectleider
- marketing & communicatie coördinator
- productie leider

Alle professionele functies worden ingevuld op basis van vaste functieprofielen. Aan de hand van deze profielen worden wervingstrajecten voor de invulling van de functies opgezet en uitgevoerd. De functie van artistiek leider wordt ingevuld door Jeroen den Herder. De functie van zakelijk leider wordt ingevuld door Jojanneke van de Weetering een ervaren professional, die haar sporen verdiende bij meerdere toonaangevende organisaties. De artistieke- en zakelijke leider functioneren onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

De overige professionals worden aangestuurd door de zakelijk leider. De zakelijke leider geeft ook invulling en leiding aan de vrijwilligers organisatie en stelt daartoe een vrijwilligerscoördinator aan. Daarnaast is de zakelijk leider verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van de vriendenkringen en samenwerkingsverbanden.

4.4 Vrijwilligers organisatie

Naast een professioneel geleide organisatie, is en blijft de CelloWercken Zutphen voor een belangrijk deel een door vrijwilligers gedreven community. Dat geldt voor het bestuur en dat geldt zeker ook voor alle mensen binnen de organisatie die, onder auspiciën van de professionals de doelen van CelloWercken Zutphen supporten en nastreven.

Binnen de vrijwilligers organisatie kennen we de volgende geledingen:

- Bestuurlijke ondersteuning, met financiële administratie en een commissie van aanbeveling
- Programmatische ondersteuning, in een werkgroep nevenprogrammering (in overweging)
- Zakelijke ondersteuning, met de commissie vriendenkring en -bedrijfsvrienden kring
- Ondersteuning marketing en communicatie, b.v. met web- en social media content redactie
- Productie ondersteuning, vrijwilligers coördinator, productie assistent, logies, logistiek, ...

Alle vrijwilligers behalve het bestuur en de bestuurlijke ondersteuning, resulteren direct of indirect onder de zakelijk leider. In samenspraak met het bestuur zorgt deze voor de profielen bij de benodigde functies en de werving.

4.5 Docenten, musici, componisten en andere artiesten

Op basis van de jaarplannen en de daarbij beoogde programmering worden docenten, musici, componisten en andere artiesten betrokken bij onze gemeenschap. Deze worden voorgedragen door de artistiek leider en op projectbasis vastgelegd door de zakelijk leider.

4.6 Huisvesting

CelloWercken Zutphen heeft momenteel een thuisbasis in Dat Bolwerck, huis voor kunst en gedachten. Dat Bolwerck is een middeleeuws complex in de historische binnenstad van Zutphen. Het complex omvat een omsloten publieksruimte en -tuin en daarnaast, meerdere besloten plekken voor samenkomst, studieruimtes en een kleine concertzaal. Een sterk kenmerk is het verstilde en contemplatieve karakter, waardoor je, versterkt door de kunst, haast vanzelf een breuk met het alledaagse maakt en ruimte creëert voor nieuwe gedachten. Waar van toepassing maken wij daarnaast gebruik van andere historische locaties in de historische stad Zutphen. De gedachte in de Zutphense cultuurnota van de stad als podium, wordt door CelloWercken Zutphen in de breedste zin omarmt. Kunst werkt hierbij als een kiem, als het begin van nieuwe gedachten. Het is het moment dat je jezelf als mens in de samenleving voor even loslaat en een vorm van herkenning of bezinning ondergaat. Al is het maar voor even.