

Stichting Steun Programmering Grachtenfestival: Jaarverslag 2023

Dit jaar heeft de Stichting met een bijdrage aan de 26e editie van het Grachtenfestival van € 50.000,- en €30.000 extra steun een aantal bijzondere concerten en mede mogelijk gemaakt. De bijdrage is ingezet voor de concerten van de Artist in Residence, Nikola Meeuwsen en de Grachtenfestival Lanceert concerten.

1. Artist in Residence 2023 Nikola Meeuwsen

De GrachtenfestivalPrijs is de meest prestigieuze prijs die een musicus kan winnen binnen het festival. De Artist in Residence is een jaar lang het gezicht van het festival en moet daarmee specifieke pers genereren en een breed publiek aanspreken. Van de Artist in Residence wordt niet alleen verwacht dat hij of zij zichzelf uitdaagt in het programmeren; van hem/haar wordt ook verwacht dat hij zich verdiept in zakelijke kant van het vak, waaronder het omgaan met programmeringsbudgetten, marketing en publiciteit.

Pianist Nikola Meeuwsen won in 2023 de GrachtenfestivalPrijs op 20-jarige leeftijd en werd daarmee als jongste musicus ooit uitgeroepen tot Artist in Residence van het Grachtenfestival. Hij kreeg *carte blanche* om samen met de programmeurs van het festival zijn droomprogramma neer te zetten. Daarin koos hij voor drie uiteenlopende 'takken van sport' op de piano: piano solo, kamermuziek en als solist met (symfonie)orkest.

De concerten van Nikola waren stuk voor stuk uitverkocht. Met dit veelzijdige programma heeft Nikola grote klassieke werken, Beethoven en Bach, ingebracht in het festival, en daarnaast juist ook gekozen voor minder vaak uitgevoerde werken, en componisten buiten de geijkte klassieke canon zoals Rebecca Clarke. De zeer enthousiaste reacties van het publiek na ieder concert toonden aan dat Nikola een zeer terechte winnaar van de GrachtenfestivalPrijs was.

Coachingtraject

In een reactie aan het Grachtenfestival gaf Nikola aan veel geleerd te hebben van het programmeringstraject, niet alleen op het vlak van programmeren, maar ook hoe om te gaan met de grote druk van het instuderen, repeteren en uitvoeren van meerdere veeleisende programma's in korte tijd. We hebben hem in het afgelopen zien in zijn Residency: aan het begin van het jaar vol jeugdig enthousiasme, vol wilde maar niet al te concrete plannen, tot in de zomer een artiest met een gestructureerd en gebalanceerd programma. Het Artist in Residence-schap vereist discipline op alle vlakken; naast het muzikale vlak zijn er harde deadlines voor het opstellen van programma's, het benaderen van mede-artiesten en het maken van PR-materiaal als promotiefilmpjes of interviews. Ook hierin zagen we Nikola groeien. We voerden gesprekken met stevige feedback, die hij goed oppakte. Het flexibel omgaan met deadlines of verantwoordelijkheden verschoof langzaam naar een gedisciplineerde en schematische werkwijze waarin alle repetities, communicatie en concerten zorgvuldig waren ingepast, en de 'jonge hond' leverde een Residency af waar ons hele team alleen maar respect voor kan uitdragen.

We lichten hieronder graag de concerten van Nikola toe:

Openingsconcert NDSM-Werf – 11 augustus

Nikola speelde het 5^e Pianoconcert van Beethoven op het Openingsconcert van het festival samen met het Nederlands Jeugdorkest onder leiding van Wouter Vossen voor een publiek van 1500 man op de NDSM-werf in Amsterdam-Noord.

Rijkspassage – 12 augustus

Hij vervolgde zijn Residency op een van de meest bijzondere locaties van het festival, de passage (voetgangers- en fietserstunnel) onder het Rijksmuseum. Daarin koos hij voor een programma met muziek van onder andere de hedendaagse componist Takemitsu en de vrouwelijke componiste Rebecca Clarke, uitgevoerd samen met zijn medegenomineerden voor de GrachtenfestivalPrijis uit het vorige jaar.

Concertgebouw – 15 augustus

Het derde concert vond plaats in de Kleine Zaal van Het Concertgebouw. Nikola heeft vanwege diverse prijzen die verbonden zijn aan Het Concertgebouw een bijzondere band met deze zaal. Hij nodigde muzikale vrienden uit Berlijn uit die hem inspireren, en speelde naast het beroemde pianokwartet van Schumann, het lastige en niet vaak uitgevoerde pianokwintet van Sjostakovitsj.

Felix Meritis – 17 augustus

Als solist hoorden we Nikola in muziek van Bach en Ravel in de concertzaal van Felix Meritis. Hij speelde daar deels een reprise van zijn recital dat hij in 2017 speelde op het Grachtenfestival waarmee hij het publiek letterlijk kon laten horen hoe sterk hij gegroeid is als solist. In het tweede deel van dit recital, dat werd opgenomen door de Concertzender, speelde hij de Eerste Vioolsonate van Bartók, een werk dat tot de absolute hoogtepunten en een van de moeilijkste kamermuziekwerken mag worden gerekend. Violiste was de 23-jarige Koreaans SongHa Choi, die internationaal al jaren erkend wordt als een van de grootste viooltalenten van dit moment.

Tot slot sloot Nikola het Grachtenfestival af in een slotconcert in het Westerpark waarbij hij kamermuziek van Ravel en Schumann speelde met onder andere de internationale hoogvlieger, violiste Noa Wildschut, en zijn twee voorgangers als Artist-in-Residence, violist Shin Sihan (2021) en cellist Alexander Warenberg (2022). Als kers op de taart droeg hij in een gezamenlijke toegift zijn Residency over aan de winnaar van de GrachtenfestivalPrijis 2023, Joost Willemze, die volgend jaar het stokje van Nikola overneemt.

2. Grachtenfestival Lanceert 2023

In *Grachtenfestival Lanceert* krijgen musici die al aardig aan de weg timmeren, maar toch ook nog net dat steuntje extra in de rug kunnen gebruiken, een groter en meer prominent podium. Ze zijn op nationaal niveau al behoorlijk succesvol en sommigen zetten ook internationaal de eerste stappen. Bijzonder is dat de musici net een stapje verder gaan dan een standaard klassiek concert geven: ze nemen zij het publiek bij de hand door te vertellen waar de gespeelde stukken over gaan en wat deze voor hen betekenen, of ze komen met een wat theatrale invulling. Soms komen er andere kunstvormen aan te pas in de vorm van beeld, dans of poëzie. Een aantal won net een grote prijs of brengt een bijzonder project naar het festival. Naast muziek dus ook verdieping door het bieden van context. Een verrijking door het delen van plezier, waarbij de musici de kans krijgen te werken aan hun *stage presence*. Ook kunnen ze zo hun eigen werk of CD hier aan het grote publiek presenteren.

Voor de serie 'Grachtenfestival Lanceert' gingen we dit jaar op zoek naar ensembles die rond de tijd van het festival een nieuwe cd uit zouden brengen of nog maar net een nieuw ensemble waren gevormd. Musici werden soms gekoppeld aan andere kunstvormen of hadden zelf al een idee voor een bijzonder project. Ensembles die nieuw werk naar het festival zouden kunnen brengen of die een mooi programma op een vernieuwende manier zouden kunnen brengen. Zo werd de serie gevuld met een gevarieerde inhoud van hoogstaand niveau en natuurlijk met onze 'eigen' winnaars.

In totaal 12 concerten, klassiek en jazz en natuurlijk uit alle werelddelen.

Ook dit jaar stonden er bij Grachtenfestival Lanceert weer een aantal bijzondere ensembles in de line-up: de winnaars van ons eigen GCC het 'Duo Greci-Bruno' bijvoorbeeld, winnaars van onze eigen Grachtenfestival Pitches 'Quinteto Irreal', of de winnaars van de Dutch Classical Talent Competitie: het 'Maat Saxophone Quartet.' In ons eigen festivalhart kwamen ze allemaal goed uit de verf en waren het stuk voor stuk enorm sfeervolle concerten.

Verder een nieuwgevormd ensemble, maar door 'oude' bekenden van het festival: Michela Amici, Sophia Faltas, Noëlle Drost, Katerina Manáková en Anna Lachegy presenteerden 'Lylum'. Een gloednieuw ensemble bestaande uit 5 vrouwen met een voorliefde voor Italiaanse barokmuziek. In een uitverkocht Luther Museum kwam het ensemble enorm goed tot haar recht; de prachtige stemmen mengden voortreffelijk met harp, theorbe en viola da gamba. Ze wisten het programma mooi in te delen waardoor de spanning goed vastgehouden werd.

Nieuw dit jaar was de samenwerking met de Liszt Competitie Utrecht. Hierdoor werd het mogelijk om Yukine Kuroki een podium te bieden. In een afgeladen Duif speelde zij het één na het andere virtuoze meesterwerk zonder zichtbare moeite.

Het meest bewerkelijke programma was veruit dat van WOODCRAFT in Eye. Er gingen de nodige vergaderingen tussen de programmeur van Eye, musici en onze eigen programmeur aan vooraf, maar het resultaat mocht er zijn! De première van een eigen gemaakte film met livemuziek plús een film gemaakt uit bestaand Eye-materiaal. Bijzonder is hier dat de film gemaakt is aan de hand van de compositie van WOODCRAFT en zij vervolgens met beeld exact hetzelfde moesten spelen zodat qua timing alles klopte.

Voor de serie 'Grachtenfestival Lanceert' gingen we dit jaar op zoek naar ensembles die rond de tijd van het festival een nieuwe cd uit zouden brengen of nog maar net een nieuw ensemble waren gevormd. Musici werden soms gekoppeld aan andere kunstvormen of hadden zelf al een idee voor een bijzonder project. Ensembles die nieuw werk naar het festival zouden kunnen brengen of die een mooi programma op een vernieuwende manier zouden kunnen brengen. Zo werd de serie gevuld met een gevarieerde inhoud van hoogstaand niveau en natuurlijk met onze 'eigen' winnaars. In totaal 12 concerten, klassiek en jazz en natuurlijk uit alle werelddelen.

Grachtenfestival Lanceert: Marco Ullstein – 12 augustus - Tolhuistuin

Het Marco Ullstein Quintet combineerde op vakkundige wijze jazztraditie met hedendaagse elementen door de unieke instrumentatie van vibrafoon, tenorsaxofoon, gitaar, bas en drums. Onder leiding van vibrafonist en componist Marco Ullstein kenmerkte de muziek van het kwintet zich door melodieuze en doordacht gearrangeerde composities die een herkenbare mix van instrumentale stemmen creëren.

Grachtenfestival Lanceert: LUYI – 13 augustus – Hotel Sofitel Legend The Grand

Luyi van der Lingen bracht met haar band een ode aan het American Songbook met verschillende nieuwe arrangementen en soorten instrumentatie. Het publiek werd in de watten gelegd door de smooth jazz, de aanstekelijke teksten en de geïmproviseerde solo's door de jonge opkomende begeleidingsband.

Grachtenfestival Lanceert: WOODCRAFT – 13 augustus – Eye Filmmuseum Vijf strijkers die het begrip strijkquintet op zijn kop zetten en met hun eigen composities lieten zien dat er een hele nieuwe wereld bestaat waarin klassiek, jazz en wereldmuziek naadloos in elkaar overvloeien: een bom van energie, geen bladmuziek en een wervelende samenklank voor een indrukwekkende muzikale reis. Improvisatie, zang, samensmelting, verhaal, tranen, gelach en meer.

Grachtenfestival Lanceert: Yukine Kuroki – 14 augustus – De Duif

Tijdens het concert in de Duif bracht zij een waanzinnig programma vol lyriek met vijf Schubertliederen in Liszts bewerking, een deel uit Mendelssohns Midzomernachtsdroom en de tweede Ballade van Liszt. Een uniek pianoconcert dat waanzinnig werd uitgevoerd.

Grachtenfestival Lanceert: Quinteto Irreal – 14 augustus – Tolhuistuin

De Grachtenfestival Pitch winnares Aleksandra Tonelli stond tijdens het Grachtenfestival met haar eigen Quinteto Irreal in de Tolhuistuin. Met een uniek geluid dat de melancholie van de tango opriep, de harmonieën van jazz en de verfijning van klassieke muziek, was Quinteto Irreal één van de vertegenwoordigers van de nieuwe golf van jonge, internationale hedendaagse tango ensembles op het GF.

Grachtenfestival Lanceert: Chimaera Trio – 15 augustus – RCO House

Tijdens het concert probeerde het Chimaera Trio iets van dat poëtische gegeven te vangen in een programma waarbij de bevlogen musici je meenamen in op-en-top romantisch repertoire. Orpheus, die zijn geliefde dankzij zijn muziek terugwon uit de dood, is een oeroud symbool voor de kracht van kunst. Franz Liszt wijdde er een bijzonder symfonisch gedicht aan, dat centraal stond in het programma. Daarnaast klonken er verrassende arrangementen van o.a. Sweelinck en Wagner.

Grachtenfestival Lanceert: Lylum - 15 augustus – Luther Museum

Lylum is een nieuw ensemble met een voorliefde voor Italiaanse barokmuziek, geschreven door vrouwelijke componisten en uitgevoerd door vrouwelijke musici. Het publiek reisde terug in de tijd naar het Italië van de 17de eeuw en luisterde in het Luthermuseum naar Lylum. Twee weergalozes zangeressen werden begeleid op harp, theorb en viola da gamba en brachten tijdloze muziek. Het ensemble werd opgericht door harpiste Michela Amici .

Grachtenfestival Lanceert: Deborah Slijkhuis Group – 16 augustus – Tolhuistuin

Het publiek stapte in de wervelende wereld van Deborah, de getalenteerde bassiste en componiste uit Zwolle! Met haar unieke mix van jazz fusion en wereldmuziek betoverde ze het publiek en liet ze emoties tot leven komen. Deborah trad op met haar sextet, bestaande uit getalenteerde muzikanten.

Grachtenfestival Lanceert: Martí Mitjavila Trio – 17 augustus – A Lab

In het prachtige A Lab, vindt je op de donderdag van het festival in de ochtend het trio van jazz-klarinetist Martí Mitjavila (2000), een aanstormend talent uit Barcelona. Zijn trio werd aangevuld door Simon Osuna op contrabas en David Puime op drums. Het trio zocht naar mogelijkheden zich te uiten binnen zowel jazz standards en hun eigen werk. De sound van het trio is gevormd door improvisatie en "instant composing": beide zijn ze onmisbaar voor het doel van hun muziek.

Grachtenfestival Lanceert: Maat Saxophone Quartet – 17 augustus – Tolhuistuin

Maat bracht in Amsterdam een kleurrijke middag met een programma vol volksmuziek uit diverse landen, waaronder dansen uit Hongarije, Spaanse muziek en Fado uit Portugal, hun thuisland. Met arrangementen van originele muziek voor diverse bezettingen, zoals strijkkwartet, symfonieorkest en piano solo, lieten ze de diversiteit van het saxofoonkwartet schitteren en geven nieuw leven aan bekende én minder bekende meesterwerken uit de klassieke muziekgeschiedenis.

Grachtenfestival Lanceert: Duo Greci-Bruno – 18 augustus – Tolhuistuin

Winnaars van het Grachtenfestival Conservatorium Concours Duo Greci-Bruno wist te imponeren

met virtuoos, flamboyant en muzikantesk samenspel. Het duo schroomde niet om risico te nemen en buiten de lijntjes te kleuren. Met een aanstekelijke drive presenteerden ze zich als voldragen en volwaardig professioneel duo.

Grachtenfestival Lanceert: Ella Zirina Trio – 19 augustus – Tolhuistuin

Tijdens het Grachtenfestival speelde het Ella Zirina Trio hun debuutalbum "Intertwined". Ella Zirina, een getalenteerde gitariste en componiste, nam iedereen mee op een muzikaal avontuur vol emotie en oprechtheid. Het trio herenigde na een periode van studie en bracht frisse ideeën en energie naar hun optreden.

Grachtenfestival Lanceert: Loek van den Berg Quintet – 20 augustus – Tolhuistuin

Het publiek ervoer de magie van het Loek van den Berg Quintet tijdens een betoverende muzikale reis. Dit getalenteerde ensemble nam ons mee op een avontuur vol verrassende composities en meesterlijke improvisaties. Deze unieke ervaring in de wereld van het debuutalbum 'Wayfarer' was een absolute aanrader en een groot succes bij het publiek!

Onze dank gaat uit naar de partijen die onze stichting steunen.

Namens het hele bestuur, 29 mei 2024

Kees Jan Rietveld, voorzitter