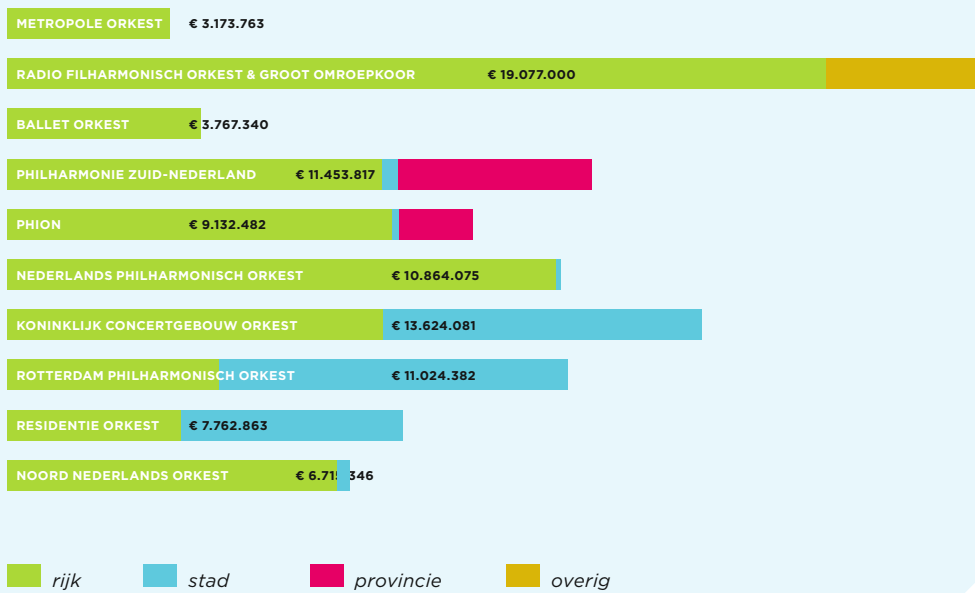

**STICHTING
METROPOLE ORKEST
ACTIVITEITENPLAN
2021-2024**

OVERHEIDSSUBSIDIE ORKESTEN

NB: in aanvulling op bovenstaande (ontleend aan de jaarrekeningen 2018 (Philharmonie Zuid-Nederland 2017)), werden vanaf 2019 nog de volgende extra bedragen gereserveerd:

		DOOR	TERMIJN
METROPOLE ORKEST	€ 750.000	Rijk	vanaf 2019
METROPOLE ORKEST	€ 250.000	Hilversum	2019 en 2020
BALLET ORKEST	€ 700.000	Rijk	vanaf 2021

Inleiding

Het Metropole Orkest (MO) is nationaal en internationaal een uniek orkest dankzij bezetting, repertoire en kwaliteit en vormt als zodanig een bijzonder onderdeel van het Nederlandse orkestenbestel. Opgericht direct na het einde van de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse regering om de bevolking te verbinden, viert het MO in 2020 zijn 75-jarig bestaan.

Het MO levert unieke prestaties op een continu hoog niveau. Het orkest onderscheidt zich omdat het vele genres beheerst: pop, jazz, soul, dance, hiphop, wereldmuziek en kleinkunst. Of zoals onze huidige chef-dirigent Jules Buckley het omschrijft: "music with a groove". De combinatie maakt het orkest zo bijzonder en daarmee bereikt het MO een zeer breed publiek.

Het MO heeft als gevolg van de bezuinigingen sinds 2013 zware tijden gekend. Tot die tijd beschikte het MO nog over een subsidie van €7 miljoen per jaar vanuit de Omroepwet en kon het zijn musici een fulltime aanstelling bieden. Sinds de verzelfstandiging in 2013 beschikte het MO over een subsidie aan €3,5 miljoen per jaar, die bij de start van de huidige BIS-periode nog verder werd teruggebracht naar €3 miljoen per jaar. De musici kregen voor 50% deeltijdontslag en moesten rond zien te komen van een maandsalaris van rond €2.000 bruto.

Dat de magere financiële basis geen houdbare situatie op de langere termijn zou zijn werd snel duidelijk. Uitgangspunt van het MO is dat toegekende overheidssteun voldoende zou moeten zijn om musici van een Nederlands toporkest minimaal een modaal salaris te kunnen betalen. Zo kunnen zij zich voldoende focussen op hun hooggekwalificeerde werk, in plaats van op allerlei financieel noodzakelijke maar oneigenlijke bijbanen. Voor behoud van kwaliteit en klankcultuur is het voor een toporkest bovendien essentieel om regelmatig te kunnen samenspelen en dit wordt belemmerd door een beperkte aanstellingsomvang van de musici.

Mede dankzij de steun van OCW en de gemeente Hilversum heeft het MO sinds 2019 een iets verbeterde financiële basis door een verruiming van de subsidie met in totaal 1 miljoen (OCW €750.000 en Hilversum €250.000), in eerste instantie voor de jaren 2019 en 2020.

Minister Van Engelshoven gebruikte daarbij twee argumenten die zij op 29 mei 2018 in de brief aan de Tweede Kamer aldus verwoordde: "Mijn overweging daarbij is dat in het regeerakkoord is afgesproken dat we zorgen voor continuïteit, zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en buitenland kunnen vasthouden. Daarnaast is het Metropole Orkest bij uitstek het orkest dat met het spelen van nieuwe genres een ander publiek weet te bereiken."

Het orkest is blij met de verruimde overheidssteun, die een grote stap in de gewenste richting inhield. Desalniettemin herhaalt het MO hier zijn pleidooi van de afgelopen jaren voor een overheidssteun die voldoende is om zijn musici een modaal salaris te kunnen betalen en het orkest regelmatig samen te kunnen brengen. Het Metropole Orkest hoopt daarom dat er mogelijkheden zijn om het niveau van de huidige overheidssteun van Rijk en gemeente Hilversum gezamenlijk (€4.174.000, prijspeil 2019) met €500.000 per jaar extra te verruimen met ingang van 2021. Het MO vindt dit gezien de hiervoor geschetste urgentie voor orkestleden en orkest gerechtvaardigd en denkt hiermee niet te overvragen, ook gezien het beeld van de overheidssteun voor de andere Nederlandse orkesten.

Het Metropole Orkest betreurt het dat de beschikbare 10% extra subsidie vanwege internationale excellentie en profilering (op grond van artikel 3.18.2 van de Subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2020-2024) toegankelijk wordt gemaakt voor (één van) zes symfonieorkesten, maar niet voor het Metropole Orkest. Het MO had graag in aanmerking willen komen hiervoor, mede gezien zijn aanwezigheid op gerenommeerde internationale podia en de vier Grammy nominaties – waarvan twee keer winst! – in de afgelopen vier jaar.

Jan Geert Vierkant

Jan Geert Vierkant, directeur Metropole Orkest

Profiel van het Metropole Orkest

Profiel

Het Metropole Orkest wordt door internationale gerenommeerde musici gezien als een van de beste orkesten ter wereld voor het spelen van orkestrale muziek 'met een groove'. Het MO beweegt zich met zijn programmering in pop, jazz, soul, dance, hiphop, wereldmuziek en kleinkunst en verbindt genres met elkaar. Steeds meer vervagen echter de grenzen tussen genres en het MO draagt daar actief aan bij. Het overstijgen van grenzen, het overbruggen van verschillen, het ontwikkelen van nieuwe kunst door het samenbrengen van werelden, het zijn wezenskenmerken van het Metropole Orkest.

Om die muziek te kunnen spelen beschikt het orkest binnen zijn vaste formatie van 50 musici over een strijkorkest, een bigband, houtblazers, slagwerk en harp. Het is het enige orkest in de BIS dat saxofoons, drums, elektrische gitaar en basgitaar binnen zijn vaste bezetting heeft. Het MO is internationaal gerespecteerd, speelt bijvoorbeeld sinds 2014 elk jaar op de BBC Proms, werd 20 keer genomineerd voor een Grammy, won er vier, ontving de Musikfestpreis Bremen en de Edison oeuvreprijs.

Kenmerkend is dat het Metropole Orkest muzikale kwaliteit levert op het hoogste niveau voor een breed publiek met een zeer diverse smaak. Samen met dirigenten, solisten en bands ontwikkelen we nieuwe programma's, waarbij het MO nadrukkelijk zijn eigen artistieke waarde toevoegt. Wij zijn internationaal 'leading'. We geven als orkest de richting aan, we brengen vernieuwing, we vormen een (inter-)nationaal voorbeeld. Dat is ook de reden dat veel (inter-)nationale solisten graag met het Metropole Orkest willen werken.

Visie

Het Metropole Orkest is, met respect voor het verleden, gericht op het heden. Het MO is een muzikale reflectie van de wereld zoals die zich in het nu aan ons manifesteert. We omarmen de rijkdom aan muziekculturen die de wereld ons brengt. We werken samen met de aanstormende en gevestigde talenten die vandaag en morgen de muzikale wereld kleuren. En met deze open houding naar de culturele rijkdom om ons heen bereiken we ook een opvallend groot en divers publiek. Met onze muziek brengen we verbindingen tot stand tussen mensen en culturen. Zo leveren we een actieve bijdrage

aan een betere, diverse en inclusieve samenleving. We inspireren met talent-ontwikkeling en educatie nieuwe generaties (amateur-)musici en houden daarmee de ontwikkeling levend. Maar wat we ook doen, met wie we ook samenwerken en voor wie we ook spelen, we doen dit altijd op het hoogst denkbare niveau.

Veelzijdigheid

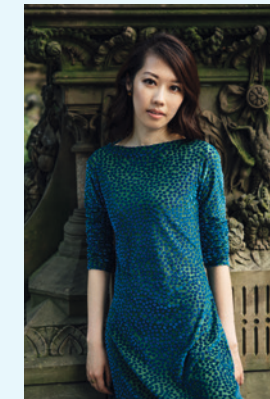
Het Metropole Orkest heeft vanaf zijn ontstaan, met tussenpozen, gewerkt met chef-dirigenten: Dolf van der Linden (1945-1980), Rogier van Otterloo (1980-1988), Dick Bakker (1992-2005), Vince Mendoza (2008-2013) en Jules Buckley (2013-2020). De positie van Jules Buckley zal met ingang van augustus 2020 van chef-dirigent wijzigen in honorair dirigent. Vanaf hetzelfde moment zal Vince Mendoza opnieuw als honorair dirigent aan het MO verbonden zijn en begroet het orkest in de jonge Japanse dirigente Miho Hazama (geprezen door het toonaangevende jazzblad Downbeat als een van de '25 voor de toekomst') een nieuwe vaste gastdirigent. Verleden, heden en toekomst zijn zo op bijzondere wijze met elkaar verbonden. Het gevarieerde karakter van het MO wordt bovendien weerspiegeld door deze drie internationaal vooraanstaande dirigenten en arrangeurs, afkomstig uit drie verschillende werelddelen. Dankzij hen heeft het MO bovendien toegang tot een groot internationaal netwerk binnen de pop- en jazzmuziek, een solide basis voor de breedte van het repertoire.

De veelzijdigheid van het MO en zijn internationaal erkende kwaliteit blijken uit de Grammy nominaties die het Metropole Orkest de afgelopen jaren heeft mogen ontvangen. Er is geen orkest of ensemble ter wereld in staat om in zulke diverse categorieën een dergelijke erkenning te vinden.

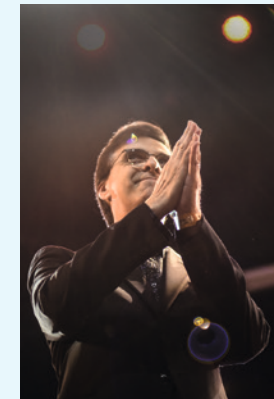
DIRIGENTEN METROPOLE ORKEST

Jules Buckley (UK)
honorair dirigent

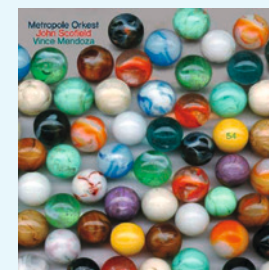

Miho Hazama (Japan)
vaste gastdirigent

Vince Mendoza (VS)
honorair dirigent

GRAMMY NOMINATIES EN AWARDS 2010-2019

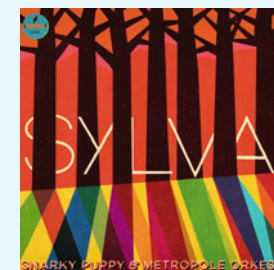
2010
Best Large Jazz Ensemble

54
John Scofield & MO
olv Vince Mendoza

2009
Latin Grammy Best Brazilian Album

Ivan Lins & The Metropole Orchestra
olv Vince Mendoza

2015
Best Contemporary Instrumental Album

Sylva
Snarky Puppy & MO
olv Jules Buckley

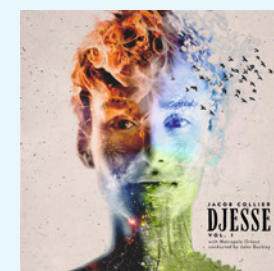
2018
Best Jazz Vocal Album

Ride on a Rainbow
Raul Mídon & MO
olv Vince Mendoza

2019
Best World Music Album

What Heat
Bokanté & MO
olv Jules Buckley

2019
Best Arrangement, Instruments and Vocals

All Night Long
Jacob Collier & MO
olv Jules Buckley

Artistieke kwaliteit

Om de hoge artistieke kwaliteit van het MO te bewaken en verder te versterken is op de eerste plaats een innovatieve en uitdagende programmering vereist. In de voorbereiding gaat het orkest daarom altijd een dialoog aan met dirigent, solisten en arrangeurs. Dit aspect is tamelijk onderscheidend voor het MO, aangezien 90% van de programma's die het MO speelt nieuw materiaal bevat. Dit wordt speciaal geschreven en bewerkt voor het orkest door een door het MO opgebouwd internationaal netwerk van toparrangeurs en componisten. In de opdrachten die het MO verstrekt wordt dan ook in hoge mate aandacht gevraagd voor originaliteit en zeggingskracht. Daarbij speelt een belangrijke rol dat de bezetting van het Metropole Orkest uniek is met strijkers, bigband, ritmesectie, hout en harp; het MO heeft zo altijd een zeer herkenbaar eigen geluid.

Sinds de verzelfstandiging programmeert het MO langs vier pijlers:

Future

Ruimte voor experiment, ontdekkingen, nieuwe trends, muziek in het NU

Heritage

Muziek die tot het erfgoed van de lichte muziek behoort

Welcome

Laagdrempelig welkom voor een breed publiek

Global

Muziek van alle culturen

Elk programma dat het MO speelt past bij het profiel van een van de vier pijlers, ook al zijn er regelmatig lijnen te ontdekken naar andere pijlers. Vanwege het belang dat het orkest hecht aan artistieke doorontwikkeling krijgt de pijler Future extra aandacht.

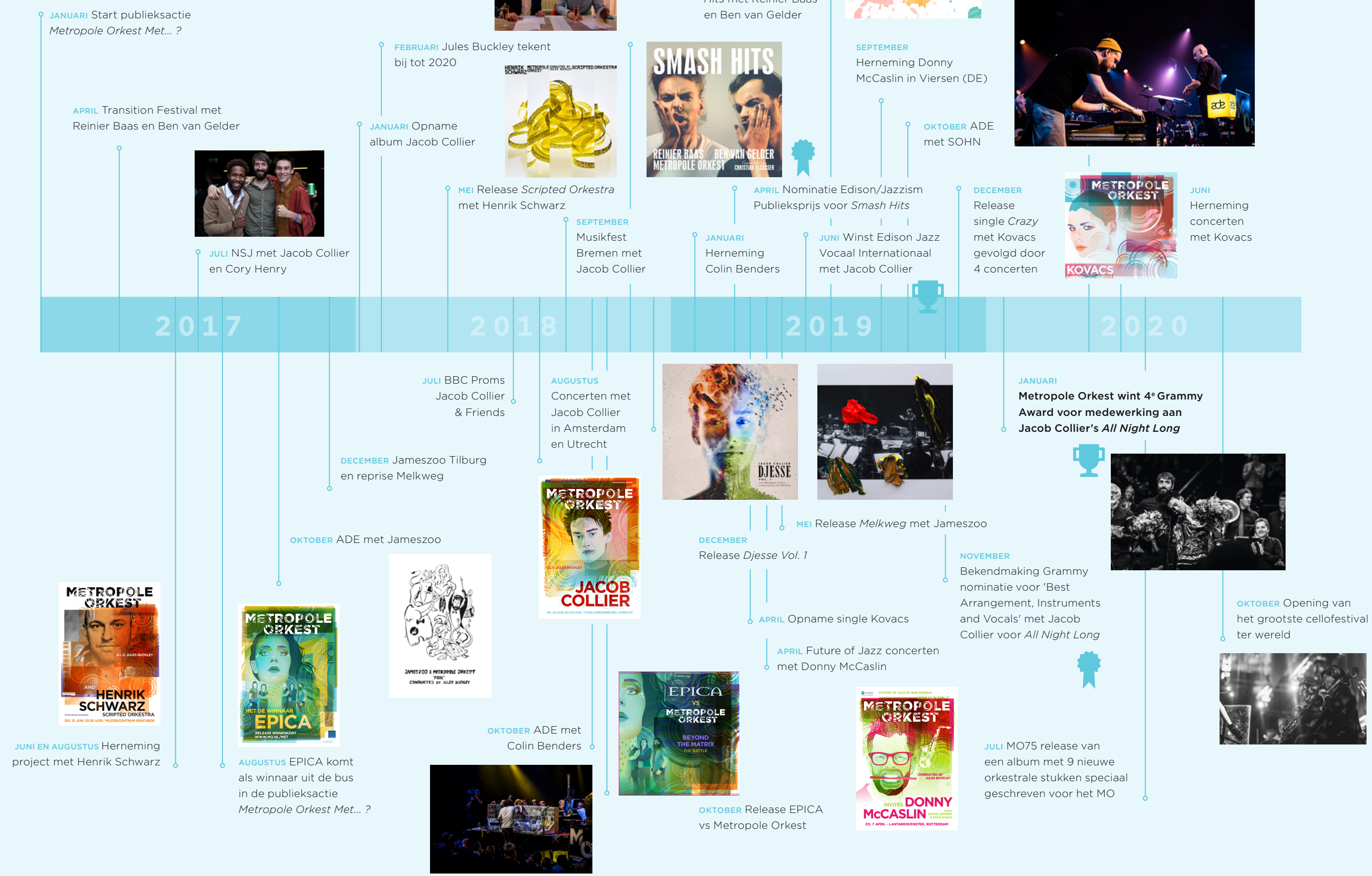
De waardering voor het vakmanschap van het MO blijkt uit de belangstelling van zalen en festivals voor de programma's van het orkest, de prijzen die het orkest ontvangt, het enthousiasme van de internationale musici die met het orkest hebben samengewerkt en het innovatieve karakter van de programmering. Het Metropole Orkest is trots op de kwaliteit van de concerten en audio-en video-opnames die zijn gerealiseerd in de BIS-periode 2017-2020, met inzet van zijn eigen professionele opnamefaciliteiten. Het MO hecht veel waarde aan de terugkerende uitnodigingen van festivals zoals de BBC Proms, het North Sea Jazz Festival en het Amsterdam Dance Event.

Terugblik/prestaties 2017-2020

Ter illustratie volgt een korte terugblik op een aantal programma's in de huidige BIS-periode. Ook droeg het MO bij aan de Nederlandse film. Zo namen we in 2018 onder andere de soundtracks op voor de films 'De Dirigent' en 'De belofte van Pisa'.

Future • Highlights 2017-2020

Welcome • Highlights 2017-2020

MEI Metropole Orkest speelt het 5 Mei-Concert op de Amstel

DECEMBER MAX Proms 2017 met o.a. Jermaine Jackson

DECEMBER MAX Proms 2017 met o.a. Hot Chocolate en Weather Girls

NOVEMBER MAX Proms 2018 met o.a. Billy Ocean

OKTOBER Muziekspektakel tijdens ADE ter viering van het jubileum van Tomorrowland met internationale top DJ's

MEI Metropole Orkest speelt het 5 Mei-Concert op de Amstel

2017

2018

2019

2020

NOVEMBER Opname voor EP met Caro Emerald in Wisseloord

FEBRUARI Driemaal De Avond van de Filmmuziek in Het Concertgebouw

DECEMBER EP release en concerten met Caro Emerald

MAART Trijntje Oosterhuis met het MO, 25 jaar hits

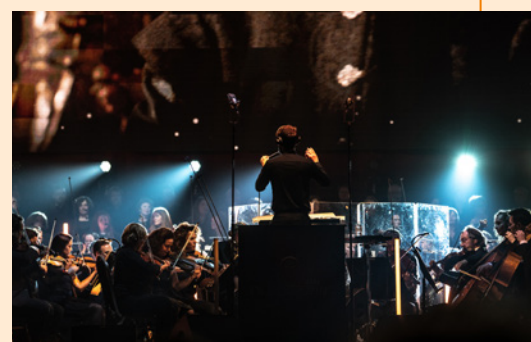
MAART The Music from James Bond in Tilburg

OKTOBER De Avond van de Filmmuziek, opnieuw in de Ziggo Dome

FEBRUARI Driemaal De Avond van de Filmmuziek in Het Concertgebouw

MAART De Avond van de Filmmuziek, verhuisd naar de Ziggo Dome

JULI Avondvullend programma in Caprera, MO Big Band plays Quincy Jones, jazz standards door de MO Strings en als finale The Music from James Bond

FEBRUARI-MAART Tournee The Music from James Bond langs negen Nederlandse zalen

JULI Nederlandse Americana zanger Danny Vera en MO in de opening van de zomerserie van Het Concertgebouw

Global • Highlights 2017-2020

JULI Culturele Opening Zuiderpark, een gratis concert voor buurtbewoners met solisten met een migratieachtergrond

SEPTEMBER Musikfest Bremen met Bokanté

OKTOBER Release *What Heat* met Bokanté en NL reisetour

NOVEMBER Grammy nominatie voor *What Heat* in de categorie 'Best World Music Album'

2017 2018 2019 2020

JANUARI Opname album met Bokanté van band-leider Michael League

JUNI Holland Festival met solisten van de Syrian Big Band

SEPTEMBER Release album *If Your Really Want* met Raul Midón

DECEMBER Grammy nominatie voor *If You Really Want* in de categorie 'Best Jazz Vocal Album'

NOVEMBER Concerten met Frans-Cubaanse duo Ibeyi

MEI Geplande release van live-album met Anoushka Shankar

NOVEMBER Metropole Orkest Strings spelen met sitar-konining Anoushka Shankar en Manu Delago (hang)

JANUARI Nieuwjaarsconcerten met Roberto Fonseca in Philharmonie Köln en Breda

Heritage • Highlights 2017-2020

AUGUSTUS BBC Proms 2017: Mingus Revisited. Ode aan bassist Charles Mingus

MAART Gregory Porter: Nat 'King' Cole & Me, concerten in Carré

JULI North Sea Jazz met Gregory Porter: Nat 'King' Cole & Me

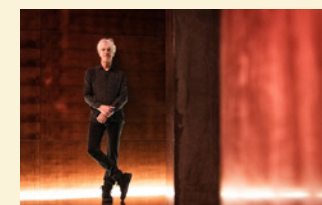
AUGUSTUS Mississippi Goddam, an ode to Nina Simone bij de BBC Proms en de Bankgiroloterij Zomerconcerten met Ledisi en Lisa Fischer

DECEMBER Tournee ter ere van de 10^e sterfdag van Ramses Shaffy

AUGUSTUS Orkestrale versies van de favoriete nummers van Police-drummer Stewart Copeland bij de Bankgiroloterij Zomerconcerten

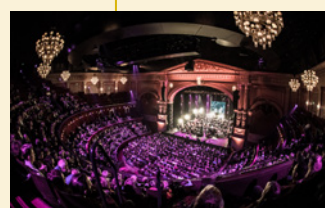
2017

2018

2019

2020

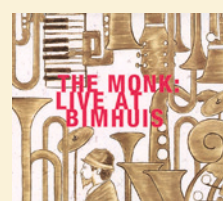
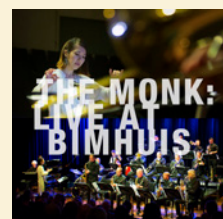
OKTOBER Metropole Orkest Big Band Plays Monk o.l.v. Miho Hazama

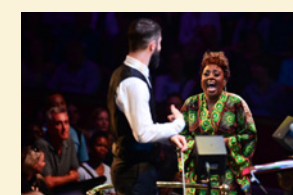
JANUARI Avond van de Jazzmuziek in Koninklijk Theater Carré

AUGUSTUS Release van live-album Monk programma (Japanse en Europese uitgave)

MEI Herneming Monk programma op jazzfestivals

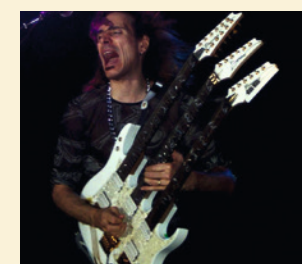

JANUARI Mingus programma met Nederlandse solisten op Better Get Hit Festival

OKTOBER Medewerking aan album-opname met muziek van en/of geïnspireerd door Nina Simone met Ledisi

DECEMBER Een eerbetoon aan cabaretier en zanger Toon Hermans

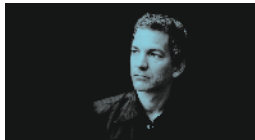
MEI Albumopname met gitaarmeester Steve Vai met orkestrale versies van zijn beste muziek

Vooruitblik 2021-2024

Vanwege de wens om artistiek actueel en flexibel te kunnen zijn is de planning van het orkest niet langer dan een jaar van tevoren ingevuld. Het MO heeft het voornemen om meer in de planningssystematiek van concertzalen en theaters mee te gaan, door de eigen programmering van een seizoen dat van augustus tot augustus loopt in het voorjaar voorafgaand aan dat seizoen zoveel mogelijk bekend te laten zijn. Zo kan de programmering van het MO meegenomen worden in de seizoenbrochures van de zalen. Ook verbetert dit de agendaplanning voor onze musici, aangezien zij immers hun deeltijdbaan bij het MO met andere werkzaamheden moeten combineren.

Ter illustratie van onze plannen voor de invulling van onze eigen pijler-programma's volgt een aantal voorbeelden van projecten voor de komende jaren waar op dit moment (januari 2020) aan gewerkt wordt:

FUTURE

Brad Mehldau & Darcy James Argue

Top jazzpianist en gerenommeerd componist.

Tom Misch

Londense zanger, gitarist, componist en producer die soul, jazz, R&B en hip-hop mixt.

Becca Stevens, Lizz Wright & Camila Meza

Succesvolle samenwerking op North Sea Jazz in 2019 krijgt een vervolg met een album en tour.

European Space Agency

Confrontatie tussen muziek en wetenschap met een beschouwing van kwesties die in de ruimte spelen. Van wie is de ruimte? Wat te doen met de 'afval' die nu al in de ruimte zweeft?

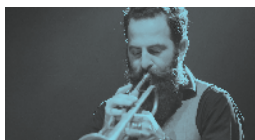
Jazzmeia Horn & Michael Mayo

"The new voices of jazz" samengebracht.

Tigran Hamasyan

Versmelting van jazz en de rijke muziektraditie van zijn geboorteland Armenië met een flinke scheut klassiek, folk en hiphop.

Avishai Cohen

Trompettist die avant-garde jazz mengt met klezmer, rock en wereldmuziek.

Jamie Peet & Niels Broos en JD Beck & DOMi Degalle

Double-bill van twee jonge drum-toetsen duo's uit Nederland en Frankrijk.

Samenwerkingspartners Future

Het Metropole Orkest gaat een nieuwe samenwerking aan met het leidende hip-hop festival van Nederland 'WOO HAH!' en zal terugkeren op het internationaal vooraanstaande Roadburn Festival voor de hardere rockstijlen. Wij zijn in gesprek met de componist David Dramm die werkt aan een grootschalige opera 'White Love' gebaseerd op de bestseller roman van Wanda Reisel, 'Witte Liefde.' De serie "The Future of Jazz" (twee projecten per seizoen) wordt mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor BNP Paribas.

WELCOME

Haevn

Nederlands duo met 'filmische synthpop'.

Anneke van Giersbergen

De zangeres van metalband The Gathering in duet met andere zangeressen.

Cabaret-liederen

Cabaretiers met confronterende, aangrijpende of lichtvoetige liederen.

Metropole Orkest: The Games

Metropole Orkest introduceerde het concept 'Games in Concert' in Nederland in 2014. In samenwerking met de HKU, afdeling Muziek en Technologie, wordt de vraag gesteld "Hoe ziet de muziekbeleving wat Games betreft in de komende jaren eruit? Kan het publiek actief meewerken aan wat er op het podium gebeurt?"

Love is the Message

Programma rondom de instrumentale disco uit de jaren 70.

Samenwerkingspartners Welcome

Met het Modern Dance Collective ISH gaan we het verhaal van de hip-hop vertellen met muziek, dans, visuals en street art. In samenwerking met producent Pilot Studio's zet het Metropole Orkest de komende jaren de ontwikkeling van de Avond van de Filmmuziek voort..

GLOBAL

De afgelopen jaren heeft het Metropole Orkest haar netwerk met muzikkeners uit verschillende culturele achtergronden versterkt. Hierdoor kan het MO vroegtijdig inspelen op de ontwikkelingen in het muzikale landschap van verschillende culturen.

Richard Bona

Grootmeester van de basgitaar die zijn Kameroense roots laat doorklinken in jazz en fusion.

Silk Road Ensemble

Door cellist Yo-Yo Ma opgerichte groep musici die muziekstijlen en musici van over de hele wereld met elkaar verbindt;.

3MA

Drie Afrikaanse virtuozen, drie snaarinstrumenten, drie tradities. De Malagassiër Rajery (valiha), de Marokkaan Driss El Maloumi (ud) en de Malinees Ballaké Sissoko (kora) werken voor het eerst met een orkest.

Voices of Mali

Fatoumata Diawara, Oumou Sangare en Rokia Traore zijn drie vooraanstaande zangeressen uit Mali van verschillende generaties..

Samenwerkingspartners World

De ud (snaarinstrument) speelt een centrale rol in muziek uit het Midden-Oosten. Metropole Orkest gaat daarom samenwerken met het Ud Festival in Amsterdam. In samenwerking met De Meervaart organiseren we een eerbetoon aan Mohamed Abdel Wahab, de godfather van het Arabische lied. Ook gaan we een nieuwe samenwerking aan met de Flamenco Biënnale.

HERITAGE

Branford Marsalis

Grootheid op de saxofoon maakt nieuwe opname met het orkest onder leiding van Vince Mendoza.

The best of Boy Edgar

De Boy Edgar prijs is de belangrijkste Nederlandse prijs voor jazz en improvisatie. Eerdere winnaars als Jasper Blom, Tineke Postma, Jeroen van Vliet en Anton Goudsmit treden met het MO op.

Sax fusion Candy Dulfer, Maceo Parker en David Sanborn zijn drie helden van de fusion, MO brengt ze voor het eerst samen.

Wim Sonneveld

Een vervolg op de programma's met de muziek van Robert Long, Ramses Shaffy en Toon Hermans.

Samenwerkingspartners Heritage

Jaarlijks is het Metropole Orkest te zien op de MAX Proms. Tijdens deze concerten, die door de omroep op televisie worden uitgezonden, worden bekende hits voor de doelgroep 50+ door internationale en Nederlandse sterren, alsmede jong Nederlands talent ten gehore gebracht. Het MO is al jaren een vaste gast op het North Sea Jazz Festival, doorgaans op meerdere dagen, met verschillende concerten tijdens één festivaleditie.

Vernieuwing

Het Metropole Orkest werkt voor zijn projecten samen met een breed spectrum aan musici, solisten en overige kunstenaars. Dit levert bijzondere artistieke ontmoetingen op, waarbij het geheel meer is dan de som der delen. In vergelijking met symfonieorkesten onderscheidt het MO zich onder meer omdat voor bijna alle projecten nieuwe muziek en arrangementen geschreven worden. Elk project is een nieuwe en actuele creatie.

Het begrip vernieuwing krijgt binnen het Metropole Orkest vooral invulling in de programmering. Het MO is bij uitstek een verbinder van muzikale genres en zoekt vaak aansluiting bij gespecialiseerde festivals zoals Roadburn, het Amsterdam Dance Event en de Cello Biënnale, die staan voor zeer verschillende muzikale stromingen. Door onze aanwezigheid stimuleren wij een bredere vermenging van genres. We zien dat veel andere symfonieorkesten in de BIS steeds vaker uitstapjes maken naar voor hen minder gebruikelijke genres zoals popmuziek en zien dat als een bevestiging van de voortrekkersrol van het Metropole Orkest. Het MO blijft zich focussen op het verder verkennen van nieuwe wegen en speelt daarom een belangrijk innoverende rol in de orkestrale sector.

Een van de concerten in de serie 'Future of jazz' wordt georganiseerd als 'Metropole Orkest Sessie'. Op een niet-traditionele locatie zit een select publiek letterlijk in en dicht op het orkest; een unieke ervaring waardoor het publiek intensief meemaakt wat orkestrale muziek inhoudt. Eerder organiseerde het MO al dergelijke MO-sessies met Snarky Puppy, Kandace Springs en Kovacs. Deze sessies worden gefilmd zodat via YouTube en de eigen website van het MO een breed publiek bereikt kan worden. Ook zal het Metropole Orkest meerdere keren per jaar opnames maken met jonge, vooruitstrevende artiesten die we als singles via de digitale kanalen zullen uitbrengen. Behalve op de eigen kanalen is het MO aanwezig op YouTube, Facebook, Instagram, Spotify en Apple Music. Het MO wil haar bereik via deze platforms substantieel vergroten.

Als gevolg van de voortdurende vernieuwing en artistieke doorontwikkeling in de programmering vernieuwt ook ons publiek zich telkens. Dit is één van de redenen voor de zeer brede samenstelling van het publiek van het Metropole Orkest. Experimenteren zit in het DNA van het orkest. Zo gaat het orkest bijvoorbeeld met de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht op zoek naar nieuwe interactievormen in de wereld van de games. Daarnaast gaan we samen met de European Space Agency een thema als de vervuiling van de ruimte aan de orde stellen. En wordt samen met urban dansgezelschap ISH de geschiedenis van hiphop belicht, waarbij aandacht wordt gevraagd voor een maatschappelijk thema als racisme.

Bevordering van educatie en participatie

Het MO heeft bij zijn intrede in de BIS voor meerdere doelgroepen projecten ontwikkeld op het gebied van educatie, talentontwikkeling en participatie. Deze projecten zijn in de loop van de jaren geëvolueerd. Het gaat hier om:

Jong Metropole

Een unieke samenwerking tussen het Nationaal Jeugdorkest (NJO), het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJJO) en het Metropole Orkest. Jong Metropole (JM) wordt door audities samengesteld waardoor een nieuwe generatie (tussen de 16 en 24 jaar oud) kennis kan maken met de muziek van het Metropole Orkest. Jong Metropole kende bij de start in 2016 een zomerproject, masterclasses en er werden twee awards uitgereikt aan talentvolle jonge musici. Sinds 2020 is hier een winterproject aan toegevoegd, mede dankzij de ondersteuning van de Keep an Eye Foundation en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het MO ziet in deze vorm van talentontwikkeling een wederkerig belang. De studenten leren van de ervaren musici, maar het Metropole Orkest krijgt ook inzicht in duidelijke trends en verschuivingen van behoeftes, inzichten en belangen van jonge musici door de jaren heen.

Aan het winterproject van JM in 2020 is voor het eerst een workshopweek voor VMBO-leerlingen van scholen uit Hilversum gekoppeld. Tevens zal Jong Metropole concerten gaan geven op universiteiten en hogescholen, om meer studenten in aanraking te brengen met de muziek van het Metropole Orkest.

Metropole Academy

In het kader van de Metropole Academy zijn tot en met 2019 elk jaar vier grote orkestprojecten aangeboden aan studenten van alle Nederlandse conservatoria, waaraan in totaal 420 studenten hebben deelgenomen. De orkestprojecten voor de studenten waren altijd gelieerd aan een project van het MO, met toevoeging van diverse masterclasses.

Met ingang van seizoen 2020/2021 wordt de Metropole Academy, als gevolg van een evaluatie onder studenten en conservatoria, omgevormd tot een talentontwikkelingsprogramma dat zich richt op een kleinere groep musici, maar wel heel intensief zal zijn. Daarbij zal het Metropole Orkest ook ruimte bieden aan jonge arrangeurs en dirigenten om ervaring op te doen met het repertoire van het Metropole Orkest.

Metropole op School

De digitale lesmethode Metropole op School is sinds de start in 2015 in gebruik bij 1.200 (ca. 25% van het totale aantal!) basisscholen, verspreid over heel Nederland. Dit betekent dat 110.000 leerlingen via de lesmethode en het repertoire van het Metropole Orkest kennis hebben gemaakt met vele aspecten van muziek. Het programma bestaat uit een combinatie van digitale muzieklessen met praktische werkboekjes en uitgewerkte docentenhandleidingen.

Schoolbezoeken

In samenwerking met het Hilversumse centrum voor Kunst en Cultuur Globe worden regelmatig repetitiebezoeken van vooral basisschoolleerlingen georganiseerd.

Nieuw aanbod voor het VMBO

Het Metropole Orkest richt zich ook op bevolkingsgroepen die moeilijk toegang krijgen tot het hedendaagse kunstaanbod. Het muziek-educatieve aanbod voor VMBO-scholen is in het algemeen mager; het MO denkt met zijn brede muziekaanpak een waardevolle aanvulling op dit terrein te kunnen bieden. Hiertoe hebben we contact gelegd met Tivoli Vredenburg en Vocal Statements, een organisatie die zich richt op het ontwikkelen en maken van educatie- en participatieprojecten waarin de West-Europese muziektradities niet langer de enige norm zijn. Het idee is om workshops aan te bieden aan VMBO-scholen, inclusief het bezoeken van een speciaal voor deze scholen vormgegeven concert.

Metropole Adventure

Voor de amateurmusici in harmonie- en fanfareorkesten, brass- en bigbands in Nederland heeft het MO een app ontwikkeld, waarbij werken uit het MO-repertoire speciaal voor de verschillende amateurorkesten gearrangeerd zijn. Daarnaast wordt in video-tutorials uitleg gegeven over de bijzondere speelmannieren waarin het MO onderscheidend is ten opzichte van andere orkesten. Geïnteresseerde amateurorkesten kunnen workshops en masterclasses aanvragen, waarbij MO-musici het land in trekken en zowel bij repetities uitleg geven en eventueel als solist meewerken.

Marketing en Publiek

De producties van MO moeten iets teweegbrengen. Wij willen mensen raken, met elkaar verbinden, aan het denken zetten of in beweging brengen. Daarom is het voor ons essentieel om helder voor ogen te hebben wie we met onze producties willen bereiken. Het MO gebruikt hierbij de leefstijlprofielen van het Mentality-model van Motivaction, zie www.motivaction.nl/mentality.

Aan onze vier artistieke pijlers hebben we specifieke profielen uit het Mentality-model gekoppeld. Dit levert ons handvaten om inzicht te krijgen in sociale, culturele en maatschappelijke interesses van diverse doelgroepen. Zo kunnen we niet alleen toetsen of onze producties goed aansluiten op het publiek dat we willen bereiken, maar ook welke locatie, pricing, communicatie en sales wij daarbij moeten inzetten.

FUTURE

Postmoderne hedonisten, Opwaarts mobilen;

GLOBAL

Postmaterialisten, Kosmopolieten;

HERITAGE

Traditionele burgerij, Nieuwe conservatieven;

WELCOME

Moderne burgerij, Gemaksgeoriënteerden.

Het aantal concerten is in de afgelopen jaren sterk gestegen, mede dankzij de extra subsidie per 2019. Het aantal bezoekers steeg in de huidige BIS-periode in 2019 voor het eerst boven de 100.000. Het gemiddelde aantal van 1.698 bezoekers per concert over de jaren 2017-2019 is hoog te noemen.

Het stijgende aantal concerten en daarmee samenhangend het aantal live bezoekers zijn belangrijk voor het bereik van het MO. Maar ook andere, vaak online, kanalen zijn inmiddels zeer belangrijk om ons publiek te kunnen laten genieten. Het MO wil graag dat het publiek continu toegang heeft tot zijn producties. Wij zullen de komende periode zowel inhoudelijk als financieel investeren om de online distributie nog verder te optimaliseren, zodat opnames zowel inhoudelijk, creatief als qua effectief bereik van doelgroep optimaal beschikbaar zijn voor het gehele publiek.

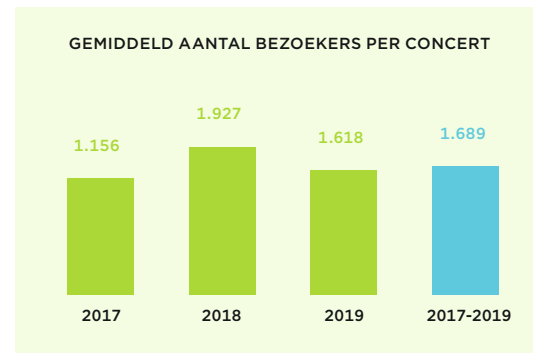
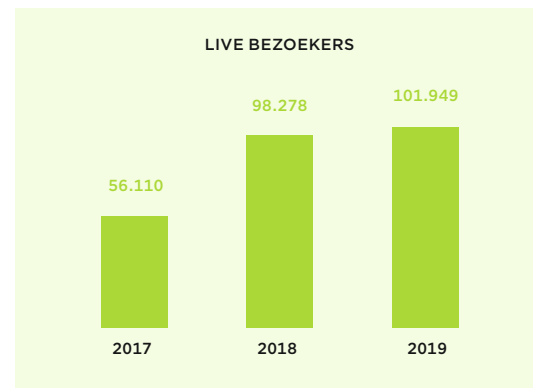
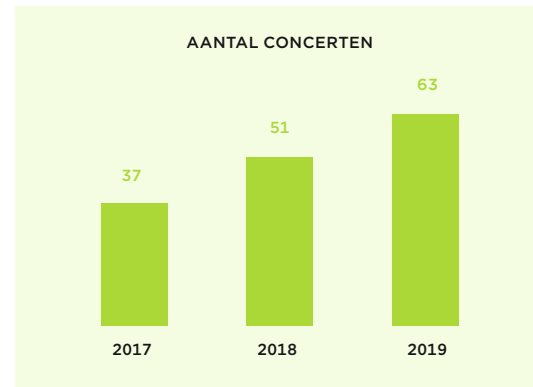

VAN ANONIEME BEZOEKER NAAR FAN

In tegenstelling tot veel andere orkesten heeft het MO geen eigen concertzaal en speelt het op verschillende locaties zeer uiteenlopende programma's. Dit vraagt om een specifieke en vaak intensieve marktwerking om het publiek voor ons te winnen. Daarom is het voor het MO van groot belang om zijn publiek beter te kennen en te kunnen bereiken. Wij willen van massacommunicatie naar op maat gemaakt 'connected bereik' om 1-op-1 met onze bezoekers en fans te kunnen communiceren. Zo zijn wij te allen tijde in staat ons (potentiele) publiek te bereiken met individuele, relevante content en informatie. Daarvoor moeten we weten wie onze fans zijn en wat zij van het MO verwachten. Ook moeten we weten welke publieksgroepen we niet of onvoldoende bereiken en wat de reden daarvan is, zodat we ons kunnen inspannen om ook die mensen te betrekken.

Van Groningen tot Heerlen, het MO speelt in concertzalen door het hele land. In samenwerking met de zalen maken we voor elke productie een marketingmix die inzoomt op de specifieke regio waar we spelen, waarbij de bezoekersgegevens vaak alleen ter beschikking van de concertzalen en theaters staan. Het MO gaat de komende jaren het publiek door middel van storytelling, voordeel- en loyaliteitsactiviteiten via de social mediakanalen voortdurend een inkijkje geven in de wereld van het orkest en de producties die we maken.

Tenslotte is ook de promotie via onze muzikale samenwerkingspartners zoals solisten en dirigenten erg belangrijk. Zij hebben vaak een enorm bereik via eigen fanbases op social media. Dit bevordert enerzijds de kaartverkoop en anderzijds komt dit publiek direct in contact met het MO, waardoor de slag naar 'connected bereik' gemaakt kan worden.

Geografische spreiding

Nederland

Het MO geeft concerten op meerdere locaties in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Heerlen, Tilburg, Breda, Apeldoorn, Zwolle, Den Bosch, Eindhoven, Den Haag, Enschede en Venlo. Zie de kaart van Nederland hieronder voor een overzicht van speelplekken in de periode 2017-2020.

Om het gemis van een vaste speelzaal in de standplaats enigszins te compenseren zal het MO met ingang van seizoen 2020/2021 'orchestra in residence' zijn van Koninklijk Theater Carré. Het streven is om per seizoen minimaal vier verschillende producties te presenteren, maar ook om op andere manieren gebruik van te maken van de mogelijkheden van het gebouw. Beide organisaties combineren een lage drempel met hoge kwaliteit, bovendien is de akoestiek van Carré heel geschikt voor het MO. Een ander doel van de samenwerking is de verdere versterking van de publieksofbouw en het bieden van een goede ontvangstmogelijkheden aan (potentieel geïnteresseerde) sponsors.

Hilversum

Het Metropole Orkest is sinds zijn ontstaan in 1945 gehuisvest in Hilversum, onderdeel van de stedelijke regio Metropool Regio Amsterdam. In 2019 en 2020 ontving het orkest een subsidie van €250.000 per jaar van de gemeente Hilversum, hetgeen als structurele subsidie vanaf 2021 zal worden aangevraagd.

Het Muziekcentrum van de Omroep, waar het orkest repeteert, biedt gelegenheid voor gratis lunchconcerten die sinds 2019 gegeven worden (vier per jaar) en voor de Metropole Sessions waarbij het publiek letterlijk in en dicht op het orkest zit. Poppodium de Vorstin heeft een klein podium dat ruimte biedt aan de bigband van het MO. In samenwerking met De Vorstin wordt gewerkt aan een openluchtconcert op het Marktplaatsplein in Hilversum begin september 2020, bij de aftrap van het culturele seizoen. Met Museum Beeld en Geluid wordt onderzocht of in seizoen 2020/2021 aandacht geschonken kan worden aan het 75-jarig bestaan van het MO.

Buitenland

Het Metropole Orkest is sinds 2014 elk jaar vaste gast bij de BBC Proms in de Royal Albert Hall. Ook het Musikfest Bremen wordt de afgelopen jaren telkens bezocht. Op 1 januari gaf het MO een nieuwjaarsconcert in de Philharmonie in Keulen, en ook dit zal een jaarlijks terugkerende traditie worden. Verder is er contact voor toekomstige concerten met onder andere de Royal Albert Hall (Londen), Berliner Philharmonie, Jazzfestival Moers, Essen Philharmonie, Bozar Brussel en Philharmonie Luxembourg.

Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering

Eerlijke beloning

In 2018 is intensief aandacht gevraagd bij het Ministerie van OCW, de Raad voor Cultuur en Tweede Kamerleden voor de benarde situatie van het Metropole Orkest, waarbij eerlijke beloning een belangrijk onderwerp was. Diverse media hebben hier aandacht aan besteed en zo een bijdrage geleverd aan een bredere discussie en maatschappelijke dialoog over eerlijke beloning van kunstenaars.

Het Metropole Orkest onderschrijft uiteraard de beginselen van de Fair Practice Code en past deze toe. Het orkest kent een eigen CAO voor zowel musici als stafmedewerkers, die wordt afgesloten met de twee vakbonden Kunstenbond en FNV Kunsten en Media. De hoogte van de salarisschalen is op full time basis vergeleken met de drie andere CAO's van de Nederlandse Orkesten (KCO, SOM en de resterende orkesten) redelijk te noemen. Voor de indexatie van de lonen hanteert het MO de lijn dat de indexatie die door het Rijk ter beschikking wordt gesteld (het loongevoelige deel) één-op- één beschikbaar is voor verhoging van de lonen van de medewerkers. In de CAO MO 2018-2019 worden bovendien de vergoedingen geïndexeerd. Voor de honorering van remplaçanten is het MO aangesloten bij de CAO Remplaçanten Nederlandse Orkesten.

Het grote probleem is dat de overheidssteun voor het Metropole Orkest in 2019 en 2020 slechts ruimte biedt voor deeltijdcontracten van maximaal 65%, waar dat tot 2013 nog 100% betrof. Wij betreuren dit zeer; een aanstelling voor 65% betekent in de praktijk een inkomen dat onder modaal ligt. Zo zijn wij gedwongen onze topmusici minder 'fair' te belonen dan waar zij volgens ons recht op zouden hebben gezien hun belangrijke publieke functie.

Gezonde bedrijfsvoering

Volgens de internationale accountingstandaarden behoren variabele uitgaven gedekt te worden door variabele inkomsten, die voor het grootste deel bestaan uit publieksinkomsten. Behalve de ook bij andere orkesten gebruikelijke variabele kosten zoals honoraria voor dirigenten, solisten, auteurs- en naburige rechten en transport komen daar voor het MO nog de kosten van nieuw te schrijven arrangementen en geluidsversterking bij. De speurtocht naar derde geldstromen is reeds decennia door kunstinstituten verkend, zo ook intensief door het MO. De mogelijkheden daarvan zijn inmiddels goed in beeld. Het orkest heeft de ANBI-status en zet waar mogelijk in op periodieke schenkingen (bij particulieren via aktes) waardoor een realistische inschatting kan worden gemaakt van toekomstige inkomsten. Het MO heeft in 2018 een hoofdsponsor (BNP Paribas) aan zich weten te verbinden waardoor er extra middelen voor de programmering zijn gecreëerd. Dergelijke niet-structurele inkomsten bieden echter geen basis voor een redelijk inkomen van onze musici.

Het MO werkt voor haar producties met projectbegrotingen die moeten passen binnen de totale begroting van de organisatie. In vergelijking met de andere orkesten in de BIS maakt het MO extra kosten vanwege de nieuwe arrangementen die voor elk programma geschreven moeten worden, en door de akoestische versterking van het orkestgeluid in de concertzalen, waardoor het een extra uitdaging is om kostendekkend binnen de projectbegrotingen te werken. Het budget is gerelateerd aan de verwachte uitkoopsommen en/of aantallen bezoekers, gebaseerd op ervaringscijfers uit het verleden. MO hanteert als voorwaarde dat eventuele tekorten in eerste instantie binnen de totale productiebegroting afgedekt moeten worden en in tweede instantie uit de reserves gedekt worden zonder dat de continuïteit in gevaar komt. Het orkest opereert bewust niet risicomijdend, maar beheerst de risico's zorgvuldig. Hierbij is voldoende eigen vermogen van belang.

De afgelopen jaren zijn verschillende donatie-programma's vormgegeven. De komende periode zullen we onze activiteiten op het vlak van alternatieve inkomsten verder uitbreiden. Doel is om het aantal donateurs en de financiële bijdrage van het huidige donateursprogramma jaarlijks met 20% te laten stijgen. Behalve de eigen producties, produceert het MO ook in

opdracht van derden, bijvoorbeeld muziek voor films, commercials of computergames. Daarnaast zien we dat er in de b-to-b markt regelmatig vraag is naar unieke vergader- en trainingsarrangementen, zoals inspiratiesessies en leiderschapstrainingen.

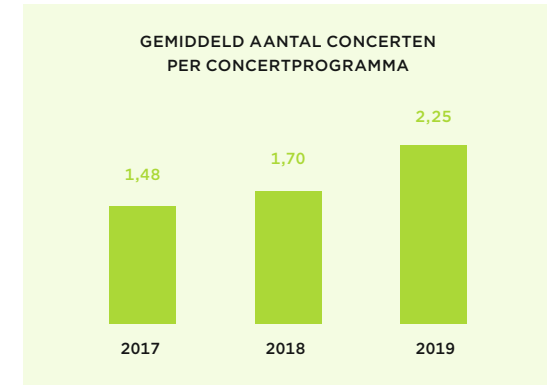
Strategie bij tegenvallende inkomsten

Het MO heeft in 2019 het eigen vermogen kunnen aanvullen dankzij de opheffing van de stichting Suppletiefonds Metropole Orkest; het eigen vermogen is daarmee weer op een acceptabel niveau. Dit vermogen wordt niet aangewend, maar als weerstandsvermogen aangehouden. Onvoorziene tegenvallers op korte termijn kunnen, tot op zekere hoogte, uit dit vermogen worden opvangen. De huidige omvang van het eigen vermogen leidt er ook toe dat gedurende het jaar voldoende liquiditeit beschikbaar is.

De extra subsidie voor de jaren 2019 en 2020 welke is toegezegd door het Ministerie van OCW en de gemeente Hilversum is grotendeels aangewend om de aanstellingen van de musici uit te breiden van 50% naar 65%; de stafformatie is in geringe mate uitgebreid en een deel van de extra middelen is aangewend voor versterking van de programmering. Indien onverhoopt een deel van de extra gelden komt te vervallen per 2021 dan is het onontkoombaar dat de aanstellingen van de musici weer zullen moeten worden teruggebracht in omvang, en daarmee het aantal speeldagen van het orkest. Dit zou weer een stap terug betekenen die onverteerbaar is voor het Metropole Orkest.

De verwachting is dat de Fair Practice Code en de invoering van de WAB voor het Metropole Orkest op korte termijn een kostenstijging gaan opleveren ten aanzien van de inzet van remplaçanten, zonder dat daarvoor in extra subsidie wordt voorzien. In combinatie met het feit dat de jaarlijkse indexatie tekortschiet om de overige stijgende kosten ten opzichte van de bestaande basis te dekken omdat bijvoorbeeld de honoraria van solisten en de transportkosten sterk gestegen zijn, komt er steeds meer druk op de exploitatie te liggen. Reductie van de inzet van remplaçanten is bij het MO slechts beperkt mogelijk gezien de unieke eigen orkestbezetting, terwijl reductie van het aantal producties zal leiden tot een meer risicoloze en minder vooruitstrevende programmering.

Het MO is er de laatste jaren in geslaagd om het gemiddelde aantal concerten per concertprogramma te verhogen, waardoor in principe kostenefficiënter gewerkt kan worden.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

LIVEHILVERSUM

BNP PARIBAS