

Amsterdam Marimba Weekend #6

A Family Affaire

Inleiding:

In maart 2024 hebben we voor de zesde keer het Amsterdam Marimba Weekend (AMW) georganiseerd. In 2014 vond de eerste editie plaats, op bescheiden schaal in het Amsterdamse Mozaïek Theater. Met deze 6de editie vierden we een jubileum. In 10 jaar is het AMW uitgegroeid tot een internationaal erkende biënnale met de focus op de marimba en aanverwante slagwerkinstrumenten door alle genres heen. Het 10-jarig bestaan was een goede gelegenheid om met een frisse blik naar onze activiteiten, onze missie, onze partners en de toekomst te kijken.

Het hoofdthema van deze jubileumeditie was *A Family Affaire* – een verwijzing naar onze vaste en nieuwe partners met wie we samen de toekomst van de marimba hebben vormgegeven. Het was helaas ook de eerste keer dat artistieke leider Tatiana Koleva het zonder haar vaste partner Henny van den Abbeelen van PPP – Amsterdam moest stellen. Henny was co-founder van het festival. Eind 2023 heeft hij totaal onverwacht deze wereld verlaten. Ondanks dit grote verlies was het festival een enorm succes.

De structuur:

- Festival Hub - plek voor ontmoetingen, netwerking en catering
- Concerten & Shows - Vijf concerten op bijzondere locaties met elk een eigen thema
- Educatie - Masterclasses, workshops, clinics, privélessen
- Composition Award - Een concours voor nieuwe composities voor duo marimba & orgel
- Randprogrammering - mallets markt en bezoek aan PPP

Festival Hub:

Vanaf de eerste editie was het onze wens om een event te creëren dat naast het internationale karakter een intiem karakter moest hebben. Zelfs met de groei in activiteiten en bezoekersaantallen is dat ons ook dit keer gelukt.

Het is essentieel dat we een geschikte locatie als festival hub hebben waar iedereen informatie kan vinden, en bijzondere ontmoetingen kunnen plaatsvinden. Het is ook belangrijk dat er momenten zijn waarop iedereen samen komt voor een hapje en een drankje. Door de gastvrijheid van alle leden van ons team, de persoonlijke benadering en de uitstekende catering is er een wederom een hele prettige sfeer gecreëerd waarmee ieders creativiteit op kon bloeien.

Dit jaar was onze thuisbasis Splendor, het karakteristieke podium van musici voor musici in het hart van Amsterdam. Op uitnodiging van Peter Prommel - zelf ook een gerespecteerd slagwerker en docent, mochten we daar alle masterclasses organiseren, en was het de ideale locatie voor een aantal concerten van jong aanstormend talent: *The Open Podium* voor deelnemers en een Lunch Concert door onze *Tomorrow's Stars*.

De Catering werd gedaan door Robin van Otterloo – inmiddels een van de meest gezochte koks en cateraars in de alternatieve Amsterdamse scene. Ze wist een buitengewoon gezellige, maar ook feestelijke sfeer te creëren met haar stijlvolle vegetarische lunches geserveerd op lange tafels in de Sjoel tegenover Splendor. Voor ons was het belangrijk dat ook de catering van hoog niveau is, dat schept sfeer en vergroot de saamhorigheid onder alle deelnemers.

Concerten & Shows

- 14 maart, Splendor:** Open podium voor alle deelnemers
- 15 maart, Splendor:** Tomorrow's Stars, Lunchconcert
- 15 maart, Orgelpark:** Faculty Performers & special guests, Tomorrow's Stars, Wereldpremière
- 16 maart, Bimhuis:** Ladies Vibe Out! - jazz, world music, electronics, cross over, jam session
- 17 maart, Orgelpark:** AMW Composition Award, Grand Jam Session

Ons programma bestond uit vijf totaal verschillende concerten. Er is bewust gekozen voor lineaire programmering. Er waren geen overlappings van performances en masterclasses. Op die manier kon men desgewenst alles zien en horen.

14 maart, Splendor: *Open podium voor alle deelnemers*

Dit jaar met een veel betere structuur waaronder de bewuste keuzes van repertoire. Het idee was dat we met dit concert de deelnemers de gelegenheid boden om kennis met elkaar en elkaars repertoire te maken. Het is bewust als start van het festival geprogrammeerd – dus niet als resultaat van de masterclasses maar juist in de meest spontane vorm met eigen initiatief van de deelnemers. Meestal is het zo dat, na een reeks masterclasses de docenten kiezen welke studenten er op het eindconcert mogen spelen. Bij het AMW is het juist andersom. Door op deze manier de spontaniteit en vrijheid te waarborgen, dragen we bij aan het karakter van ons festival: geen competitie maar delen en creëren.

15 maart, Splendor: *Tomorrow's Stars, Lunchconcert*

Voor dit concert hebben we een drietal jonge talenten uitgenodigd, voor het **Tomorrow's Stars** lunchconcert. Deze jonge marimba-studenten zijn door Tatiana, en haar collega's uit diverse internationale jury's, geselecteerd onder recente prijswinnaars van concoursen waaronder: PAS'23 - Italië concours & festival, Marimba Festiva Competition in Bamberg - DE en TROMP - Eindhoven. De geselecteerde musici ontvingen de *AMW Award*. Deze prijs behelsde onder andere twee uitvoeringen, deelname aan alle masterclasses en toegang tot alle concerten. De opdracht voor de drie performers was om zelf het programma voor hun Lunchconcert samen te stellen, en de presentatie vorm te geven. Van tevoren heeft Tatiana hen met elkaar in contact gebracht om dit voor te bereiden. Ook voor dit programmaonderdeel gold: geen competitie maar muziek samen maken. Tijdens het Vrijdag avond concert maakten ze, naast de internationale gasten uit ons docententeam, als gelijkwaardige collega's deel uit van het hoofdprogramma.

15 maart, Orgelpark: *Faculty Performers & special guests, Tomorrow's Stars, Wereldpremière*

Op de vrijdag avond is het inmiddels traditie dat in de prachtige zaal van het Orgelpark het klassieke deel van het programma wordt gepresenteerd. Uitvoerende artiesten waren, naast de hierboven genoemde *Tomorrow Star's*: Adélaïde Ferrière, Marta Klimasara, Rachel Xi Zhang, Tatiana Koleva en Nick Woud. Rachel heeft met haar Machine a trois een programma gespeeld met een aantal stukken

die speciaal voor hun trio zijn geschreven. Three Spanish Dances, een gloednieuwe compositie, speciaal voor het AMW geschreven door de gerenommeerde paukenist Nick Woud voor twee marimba's & pauken beleefde zijn wereldpremière - met Nick zelf in de hoofdrol samen Rachel & Tatiana. Adélaïde speelde onder andere de Nederlandse première van het spectaculaire werk Elyl & Tap dat de vermaarde Franse slagwerker/componist Emmanuel Séjourné speciaal voor haar heeft geschreven.

Première Three Spanish Dances van Nick Woud in het Orgelpark

16 maart, Bimhuis: *Ladies Vibe Out! - jazz, world music, electronics, cross over, jamsession*

Een programma met 4 sets samengesteld in overleg met Frank van Berkel – programmeur van het Bimhuis.

Set 1 Sacha Berliner en Lage Lund (jazz voor vibrafoon en gitaar)

Set 2 Tatiana Koleva en Zhivko Vasilev (marimba, kaval en elektronica-cross genre folk, jazz, hedendaags)

Set 3 Patricia en Noel Brennan (vibrafoon/elektronica en drums, elektro-akoestisch muziek)

Set 4 Slotact met alle spelers - jam session, onder leiding van Vernon Chatlein – percussie

Het werd een fantastische avond met zeer uiteenlopende acts. Sacha Berliner trapte af met meer traditionele jazz, een programmaonderdeel die daarmee een beetje uit de toon viel ten opzichte van de overige acts. Zij is inmiddels een veel gevraagde act op vele belangrijke jazzfestivals. Het was voor ons een experiment om haar als publiekstrekker te programmeren. De conclusie is dat we dat als festival niet nodig hebben en dat we willen blijven focussen op avontuurlijke en onorthodoxe programmering.

Tatiana speelde een set met haar Bulgaarse collega, de virtuoze kaval-speler (Bulgaarse herdersfluit) Zhivko Vasilev. Samen met Tatiana's vaste technicus & soundartist Ruben Kieftenbelt speelde de duo een korte maar indrukwekkende set met uitsluitend eigen muziek die een mengvorm is tussen traditionele Bulgaarse volksmuziek, jazz en eigentijds gecomponeerde muziek.

De revelatie van de avond was het duo van Patricia en Noël Brennan. Haar volstrekt eigenzinnige manier van improviseren en haar gebruik van elektronica maken haar tot een van de meest interessante en veel gevraagde malletspelers in de hedendaagse jazz. Vernon Chatlain had de supervisie over de afsluitende jamsessie. En met zijn Curaçaose roots was het dat zeker toevertrouwd. Hij weet als geen ander een feestje te bouwen.

17 maart, Orgelpark: AMW Composition Award, Grand Jam Session

Voor de tweede keer hebben we de AMW Award voor een nieuwe compositie voor de combinatie marimba/vibrafoon & orgel uitgereikt. Het idee hierachter is de uitbreiding van het marimbarepertoire te stimuleren, maar ook om deze fascinerende combinatie van instrumenten in de spotlight te zetten.

De internationale jury bestond uit Johan Luijmes, directeur van het Orgelpark, de componisten Trevor Grahl en Aspasia Nasopoulou, organist Jan Hage en marimbiste Tatiana Koleva. Voor de uitvoering van de drie finale stukken heeft Tatiana 3 duo's van jonge musici samengesteld. De Prijswinner werd de Belgische Kaat Vanhaverbeke en de Publieksprijs ging naar de Italiaanse Jacopo Pisapia. De winnaar (Kaat) kreeg ook de mogelijkheid om een contract bij de Amerikaanse uitgeverij Mostly Marimba te sluiten. Op instigatie van Tatiana heeft Jacopo al contact met de Deense uitgeverij Svitzer Edition.

De eerste helft van het programma werd afgesloten met delen uit Timber van Michael Gordon. Samen met haar collega Pepe Garcia, heeft Koleva een ensemble gevormd bestaande uit studenten van de slagwerkafdelingen bijna alle conservatoria van ons land. Dat was lang gekoesterde wens van zowel Tatiana als Henny om de schotten tussen de verschillende slagwerkafdelingen weg te nemen. De uitvoering door de studenten was een groot succes.

Ook voor de tweede keer stond er als afsluiting van het AMW weer een Grand Jamsession geprogrammeerd. De indrukwekkende zaal van het Orgelpark is voor een synergie van klanken, instrumenten, persoonlijkheden en stijlen hiervoor de ideale locatie. Tatiana heeft het programma opgebouwd uit 3 duo's: Bulgaars (Tatiana + Kalina Vladovska), Mexicaans (Patricia & Pepe) en de Nederlandse helden op het orgel Jan Hage & Guus Jansen. Losjes geconstrueerd op volksliederen uit Bulgarije en Mexico en een originele stuk van Guus heeft deze set een extatisch slotakkoord van ons festival opgeleverd.

Publiek:

Met trots kunnen we zeggen dat alle concerten heel goed bezocht waren, de avond in het Bimhuis was voor het eerst bijna uitverkocht en ook de concerten in het Orgelpark waren zeer goed bezocht.

PR: Het blijkt keer op keer een uitdaging te zijn om een betrouwbaar, toegewijd en toch betaalbaar marketingteam samen te stellen. Het was dan ook zeer verheugend dat het dit keer boven verwachting goed is gelukt. Voor de tweede keer werken met de Nieuwsmakelaar - Johan Kloosterboer, daar is voor deze editie de jonge Floyd Verbruggen bijgekomen die zich heeft toegelegd op de socialmedia. Er zijn in een aantal landelijke dagbladen interviews met Tatiana geplaatst, waaronder Het Parool en het Noordhollands Dagblad, er was een speciale uitzending van het VPRO-radio programma van Aad van Nieuwekerk die aandacht schonk aan het AMW, Tatiana was te gast voor een interview en een kort optreden bij De Nieuws BV op NPO Radio 1 en last but not least een item in de lokale omroep PIM (de stichting is gevestigd in de gemeente Waterland). Tatiana zelf heeft ook veel tijd aan de publiciteit besteed, onder andere door de inzet van haar vele persoonlijke contacten. Zo is extra aandacht vanuit de Amsterdamse club Sexyland gegenereerd op social media, het online platform New Music Now heeft er een special aan gewijd en ook de Bulgaarse gemeenschap werd intensief betrokken bij het AMW.

Educatie - Masterclasses, workshops, clinics, privélessen

De organisatie van de masterclasses is één van de pijlers van het AMW met als doel studenten, jonge musici en liefhebbers in aanraking te brengen met ervaren docenten en performers van wereldklasse. Voor Koleva is het vanzelfsprekend om een grote diversiteit aan persoonlijkheden en culturen bij elkaar te brengen. Met als doel om de jonge studenten uit te dagen om verder te kijken dan wat de standaard klassieke slagwerk opleiding ze biedt. De mix van genres, stijlen en culturen is in de programmering van het AMW niet meer weg te denken. Dat is ook het doel van de jamsessies tijdens twee van de concerten - als voorbeeld voor de jonge generaties. Het aanbod bestond uit lessen over klassieke- en barokmuziek, jazz, elektronica, improvisatie en volks- en hedendaagse gecomponeerde muziek.

Dit jaar hadden we ruim 45 deelnemers en 27 gasten met een enorm diverse internationale achtergrond: Japan, China, Taiwan, Uruguay, Verenigde Staten, Peru, Hongarije, Griekenland, Duitsland, Polen, Slovenië, Bulgarije, Nederland, Zweden, Noorwegen, Italië, Spanje, Frankrijk, Mexico, Letland, Oekraïne, België, Turkije en Curaçao.

De Docenten:

Zoals iedere editie heeft Tatiana van tevoren nauw contact gehad met alle docenten over de inhoud van hun presentaties en masterclasses. Zij heeft hun betrokken bij de samenstelling van hun concertprogramma's en met het geven van aanbevelingen aan jonge talenten over repertoire keuze.

Adélaïde Ferrière - wereldberoemde jonge speler, bekend voor haar virtuositeit, bijzondere videoclips en het spelen van het populaire hedendaagse marimba & slagwerk repertoire. **Rachel Xi Zhang** - docent aan het Conservatorium van Amsterdam, met ambities voor een persoonlijke concert repertoire. Haar trio *Machine a trois* werd zeer goed ontvangen tijdens het Vrijdag avond concert.

Marta Klimasara - betrokken en zeer succesvolle docent, een grote naam in de slagwerkwereld en een veelgevraagd jury lid van internationale concoursen. **Patricia Brennan** - een ontdekking! Naar Tatiana's mening zal Patricia de hele wereld veroveren met haar energie en unieke stijl met eigen composities en een bijzondere mix en gebruik van elektronica en vibrafoon. **Sasha Berliner** - gepusht als de nieuwe vibrafoon jazz star, is zij heel actief op social media. Interessant voorbeeld voor studenten en collega's om te zien hoe je buitenmuzikale communicatie kan inzetten om een succesvolle carrière te hebben.

Coaching:

Peter Prommel - zelf een van de bekendste Nederlandse percussionisten en docenten is al jaren een gewaardeerde coach op het gebied van mindfulness.

Katinka Prommel - zijn dochter, is een ervaren bewegingscoach met een eigen goede praktijk die focust op lichaamshouding en blessures bij musici.

De sessies van Katinka en Peter waren op elkaar afgestemd, de deelnemers werden in groepen gesplitst en er werden veel praktische oefeningen en tips uitgewisseld.

Randprogrammering - mallets markt en bezoek aan PPP

Events als het AMW zijn ook de plekken waar je informatie krijgt over de nieuwste ontwikkeling en trends in ons instrumentarium. Tatiana vindt het belangrijk dat alle deelnemers onze sponsor PPP bezoeken om ze zo kennis te laten maken met hun producten. Ook hier is de samenwerking niet alleen op commerciële basis, maar vooral ook vanuit toewijding en liefde voor ons vak als slagwerkers. Henny was de directeur van PPP voor hij besloot deze wereld te verlaten.

Geresumeerd:

Ik ben er trots op dat we de AMW nu als een gevestigd internationaal festival van de Amsterdamse muziek scene mogen noemen. In deze verwarrende en gepolariseerde tijden is het ons gelukt een hecht team te vormen en om samen met de vele (internationale) collega's een vriendelijke, creatieve en vruchtbare sfeer te creëren. Het is dit keer eindelijk gelukt de eerste stappen te zetten naar meer samenwerking tussen de Nederlandse conservatoria. Ik krijg regelmatig vragen over de volgende editie en mensen plannen nu al hun bezoek aan de volgende editie in 2026.

Dat alles was niet gelukt zonder uw onmisbare steun vanuit SENA.

Tatiana Koleva, Monnickendam, 18 december 2024

Financieel:

Financieel gezien werden we geconfronteerd met een aantal tegenvallers. Er was voor de fondsenwerving geen rekening gehouden met het feit dat er bij een aantal fondsen niet kan worden aangevraagd als er een lopende aanvraag nog niet is afgerond. Met name gold dit voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst - Voor ons samen met de SENA het belangrijkste fonds dat ons tot dusver altijd heeft ondersteund. Gelukkig heeft de stichting in coronatijd een buffer kunnen opbouwen die is ingezet om dit festival zonder grote wijzigingen plaats te laten vinden. Een andere tegenvaller was het *last minute* afzeggen van onze productie leider. Zij is een week voordat het festival startte vervangen door het duo Jasper Berben en Francesca Clements. Alle musici zijn minimaal volgens de huidige fair pay normen betaald.

Zichtbaarheid Sena:

Het logo van SENA is geplaatst op al onze PR-uitingen: banners, flyers, e-flyers, nieuwsbrieven, website, programmaboekjes etc.

In de nieuwsbrief voorafgaand aan het festival, die wordt verstuurd aan bijna 2.000 adressen, is de tekst over de SENA geplaatst zoals aangegeven in de toekenningsbrief.

In alle drukte rond het festival (we werken met een minimaal klein team) is het helaas niet meer gelukt contact te hebben met Marloes de Rijk over extra publicitaire mogelijkheden.

En tot slot willen we de SENA danken voor het vertrouwen in ons festival en hopen we dat we deze samenwerking in de toekomst kunnen blijven voortzetten.

*Rutger van Otterloo,
zakelijk leider van stg. Marimba Percussion Projects, Monnickendam, 22 december 2024*

www.tatianakoleva.com

www.amsterdammarimbaweekend.nl