

Gaudeamus

Geadviseerd subsidiebedrag: **€ 0**

Gevraagd subsidiebedrag: € 267.750

Over de instelling

Stichting Gaudeamus Muziekweek, podiumkunsten, festivals, Utrecht

Stichting Gaudeamus Muziekweek (hierna: Gaudeamus) presenteert jaarlijks in een vijfdaags festival in Utrecht een programma van actuele muziek. Het festival stelt zich ten doel de nieuwste muziek van jonge muziekpioniers te stimuleren en te ondersteunen. Naast het festival verstrekt Gaudeamus compositieopdrachten, reikt ze jaarlijks de Gaudeamus Award uit, en organiseert ze concertreeksen en residenties. De organisatie bestaat sinds 1945 en was tot 2010 onderdeel van het toenmalige Muziek Centrum Nederland. Naast het festival is de organisatie door het jaar heen actief met eigen concertseries en samenwerkingsverbanden rond talentontwikkeling.

Subsidieadvies

De aanvraag voldoet aan de eisen als bedoeld in artikel 3.22 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid.

De Raad voor Cultuur oordeelt positief over Stichting Gaudeamus Muziekweek. Echter, na zorgvuldige weging van de aanvragen binnen dezelfde categorie adviseert de raad Stichting Gaudeamus Muziekweek geen subsidie toe te kennen. De raad verwijst voor een toelichting op de afweging naar de inleiding bij deze categorie.

De kernactiviteiten van Gaudeamus zijn van goede artistieke kwaliteit. Gaudeamus signaleert met veel expertise en ervaring ontwikkelingen in de hedendaagse muziek en speelt daarmee een gewaardeerde rol in het genre. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van jonge componisten en musici. De focus op jonge componisten en musici levert echter ook beperkingen op voor de mogelijkheid een breder publiek aan te spreken. De activiteiten op het gebied van educatie, die voornamelijk gericht zijn op jonge professionals, zijn aansprekend. Het educatieve aanbod is voor overige doelgroepen minder overtuigend uitgewerkt.

Gaudeamus is transparant over de gehanteerde vergoedingen voor vast en tijdelijk personeel en heeft een stabiele financiële positie. Gaudeamus reflecteert onvoldoende op de Fair Practice Code en de Governance Code Cultuur. Op de Code Diversiteit en Inclusie geeft Gaudeamus een goede

reflectie, waarin het duidelijk beschrijft welke doelstellingen het de komende periode wil behalen en op welke wijze.

Beoordeling

Artistieke/inhoudelijke kwaliteit van de kernactiviteiten

De raad vindt de kernactiviteiten van Gaudeamus van goede artistieke kwaliteit. De zeggingskracht van het festival is zowel nationaal als internationaal groot. Het festival benadert hedendaagse gecomponeerde muziek met een ondogmatische, open visie. Gaudeamus signaleert met veel expertise en ervaring de stand van zaken in de actuele muziek, en draagt bij aan de reflectie op ontwikkelingen in de muziek. Het festival wil een verbinding tot stand brengen tussen oudere werken uit de canon van moderne gecomponeerde muziek en meer recente genre-uitingen.

De kernactiviteiten zijn van grote betekenis voor de jonge componisten die Gaudeamus centraal stelt. Het festival fungeert als een belangrijk presentatiemoment voor nieuwe Nederlandse muziek. Omdat het festival vaak 'onderzoekende' muziek van pioniers brengt, zijn de uitvoeringen vaak interessant, maar niet van een constant hoog uitvoeringsniveau. Dat lijkt onvermijdelijk, omdat het festival een podium biedt aan nieuwe makers en componisten.

Gaudeamus heeft aansprekende plannen om in de komende periode een curator aan te stellen om componisten uit de Arabische regio en het Midden-Oosten te selecteren voor uitwisselingsprojecten. De curator moet de componisten begeleiden in het schrijven van nieuwe composities voor Catching Cultures Orchestra, een ensemble bestaande uit musici van asielzoekerscentra en Nederlandse musici. De raad vindt het seminar 'Kansen voor componisten in een veranderende kosmopolitische cultuur' een mooi initiatief en is benieuwd naar de verdere ontwikkeling hiervan.

Vernieuwing

De talentontwikkelingsactiviteiten van Gaudeamus zijn van zeer hoog niveau. Het festival verstrekt compositieopdrachten, biedt jonge componisten een podium en vergroot hun zichtbaarheid onder vakgenoten. Ook verbindt Gaudeamus via tweejarige residenties jong talent voor langere tijd aan de organisatie, waarbij onderzoek en het ontwikkelen van een eigen signatuur centraal staan. Bij selectie van talent geeft de instelling de voorkeur aan talenten met een frisse, eigen kijk op hedendaagse muziek; een benadering die past bij het profiel van het festival.

Gaudeamus streeft naar een gelijkwaardige genderbalans in de muziekpraktijk. Dit moedigt hij aan door in gelijke mate opdrachten te verstrekken aan, en coproducties aan te gaan met, vrouwelijke en

mannelijke musici en componisten. Zo worden in 2020 twee vrouwelijke en twee mannelijke componisten/musici genomineerd voor de Gaudeamus Award. De raad oordeelt hier zeer positief over.

Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering

De raad oordeelt positief over het beloningsbeleid van Gaudeamus. Het festival is transparant over de gehanteerde vergoedingen voor vast en tijdelijk personeel; het baseert deze op de richtlijnen van de cao Toneel en Dans en de cao voor muziekensembles die in 2021 van kracht wordt. Voor compositieopdrachten hanteert de instelling de normen van Nieuw Geneco. Gaudeamus wil de komende periode geleidelijk ook zzp'ers honoreren op basis van de genoemde cao's. De kosten voor eerlijke betaling zijn verwerkt in de begroting. Gaudeamus neemt op verschillende manieren deel aan de sociale dialoog over eerlijke beloning; zo organiseerde het festival in 2019 een debat over fair practice, in samenwerking met Nieuw Geneco.

De financiële positie van Gaudeamus is stabiel. Een exploitatietekort kon in 2018 worden opgevangen met een bestemmingsreserve. De bedrijfsvoering is goed, blijktens de beschrijving van de organisatie en de onderbouwing van de begroting. Het festival signaleert wel het risico dat subsidie van een aantal grote private fondsen de komende periode wegvalt. Het festival wil dit opvangen met hogere structurele publieke subsidie. De raad is positief over de gerealiseerde groei van particuliere donaties. De beoogde stapsgewijze groei oogt realistisch, maar het lijkt de raad verstandig dat Gaudeamus ook andere strategieën ontwikkelt voor tegenvallende inkomsten.

Bevordering van educatie en participatie (inclusief publieksbenadering)

Met de deelname aan het Utrechts Muziek Overleg en de samenwerking met diverse (onderwijs)instellingen in de stad vervult Gaudeamus een actieve rol in het Utrechtse muziekveld. Gaudeamus faciliteert HKU-studenten Muziek & Technologie met onderzoeks- en presentatiemogelijkheden. De activiteiten op het gebied van educatie, die voornamelijk gericht zijn op jonge professionals, zijn aansprekend. Het educatieve aanbod is voor overige doelgroepen minder overtuigend uitgewerkt.

Gaudeamus heeft oog voor Utrechtse muziekliefhebbers met een economische achterstand en organiseert daarvoor jaarlijks een gratis lunchconcert en activiteiten in de openbare ruimte. Met acties als 'Geef een Toegift' werkt Gaudeamus samen met sociaalmaatschappelijke organisaties als de Tussenvoorziening, de Armoedecoalitie en Geef Armoede een Gezicht.

Gaudeamus heeft de publieksgroepen van het festival in kaart gebracht en doelstellingen geformuleerd. Met het presenteren van elektronische muziek

aan de randen van het programma poogt het festival zijn profiel te verbreden. Ondanks deze experimenten blijft Gaudeamus dicht bij de traditionele harde kern van hedendaagse gecomponeerde muziek. De raad ziet beperkte mogelijkheden voor Gaudeamus om zich te ontwikkelen tot een festival voor een breder en diverser publiek.

Geografische spreiding

Gaudeamus neemt in het speelveld van de hedendaagse muziek internationaal, nationaal en regionaal een belangrijke positie in. Gaudeamus is medeoprichter van het Europese Ulysses Network, dat tot doel heeft de hedendaagse klassieke muziek te promoten. De raad waardeert het dat Gaudeamus zijn expertise en netwerk de komende subsidieperiode wil inzetten voor samenwerkingsverbanden op landelijk en regionaal niveau.

Gaudeamus is als actief lid van het Utrechts Muziek Overleg goed verankerd in de stad Utrecht. De programmering van Gaudeamus maakt deel uit van het aanbod op verschillende lokale (festival)podia, zoals TivoliVredenburg, Theater Kikker en SPRING. In haar reflectie op de aanvraag schrijft de Stedelijke Regio Utrecht dat de instelling past bij de thema's uit het regioprofiel 'ruimte voor talent', 'talentontwikkeling', 'erfgoed', 'educatie', 'inclusie' en 'samenwerking'.

Toepassing Fair Practice Code

Gaudeamus past de Fair Practice Code toe en schrijft doordrongen te zijn van de noodzaak van goede voorwaarden voor iedereen die werkzaam is in de cultuursector. Het festival reflecteert echter matig op de code en formuleert nauwelijks doelstellingen en concrete acties voor de komende periode. Gaudeamus beschrijft hoe het de code toepast met betrekking tot eerlijke betaling, maar gaat niet in op andere aspecten van de code, zoals goed werkgeverschap. De raad waardeert het dat Gaudeamus actief investeert in de ontwikkeling van medewerkers.

Toepassing Governance Code Cultuur

Gaudeamus past de Governance Code Cultuur toe, maar gaat summier in op de wijze waarop de bevoegdheden, de taakverdeling en de deskundigheid van het bestuur zijn geregeld. Het festival reflecteert daarmee onvoldoende op de code. De verantwoording in het jaarverslag is goed, maar de raad mist een rooster van optredens. Gaudeamus hanteert het bestuursmodel.

Toepassing Code Diversiteit en Inclusie

Gaudeamus onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie en reflecteert uitvoerig op de toepassing van deze code. Het festival is zich bewust van de urgentie van het bevorderen van diversiteit en inclusie. Gaudeamus geeft aan waar het festival op dit moment staat en welke doelen het zich stelt voor

de periode 2021 – 2024. Als het festival zijn doelstelling op het gebied van gender en diversiteit niet behaalt, wil het in 2024 'nieuw talent' opleiden.

De instelling is sinds 2018 aangesloten bij PACT Utrecht, een (informeel) netwerk van cultuurmakers die zich samen actief inzetten voor een diverse, inclusieve Utrechtse culturele sector. Met *critical friends* ontwikkelt Gaudeamus een visie op hoe het festival in het veld wil staan.