

VERSLAG

5 mei concert & Zomeracademie

Art Root Collective

INLEIDING

Art Root Collective heeft deze zomer het éénjarig bestaan gevierd tijdens de Zomeracademie in Ede. Het project startte vorig jaar (eveneens in Akoesticum) als een samenwerking tussen Stichting de Vrolijkheid en de Nederlandse Fluit Academie (Neflac). Op dat moment weet je niet wat er gaat gebeuren. Wordt het een eenmalig project? Ontstaat er iets waardoor er grond is voor verdere ontwikkeling? Het werd als snel duidelijk dat er een enorme band in de groep ging ontstaan, wederzijds respect, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en de wense om samen verder te gaan, samen muziek te creëren en te spelen, en hetgeen al ontwikkeld was verder te perfectioneren.

Ook het allereerste concert bij het Grachtenfestival zomer 2017 bleek een success en het team werd verder versterkt in de wens om samen door te gaan. Inmiddels is een jaar verstreken en zijn er meerdere mijlpalen behaald: de Winteracademie in januari, optreden bij het 5 mei festival in Zwolle met prachtige nummers en onlangs de Zomeracademie. Het team heeft tijdens de Zomeracademie samen met de deelnemers de koers uitgezet voor komend jaar, waarover later meer.

Ook dit jaar was het samen musiceren in Akoesticum een onvergetelijke ervaring voor iedereen. Er is onwijs veel mooie muziek gemaakt en er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan. We hadden dit jaar ruimte om nieuwe deelnemers te verwelkomen, zowel uit azc's als vanuit Neflac. Helaas kon projectleider Geerte de Koe niet aanwezig zijn bij de Zomeracademie. Zij is vervangen door een goede bekende van de andere projectleider, Maaïke van der Linde. Saïed Silbak was met zijn Palestijnse achtergrond en, net als Maaïke en Geerte, opgeleid in creative music making in London, een waardige vervanger. Door de onvermoeibare inzet van Saïed en Maaïke hebben we ook dit jaar fantastische dagen gehad en een mooi optreden in Akoesticum.

CONCERT BEVRIJDINGSFESTIVAL ZWOLLE – 5 MEI 2018 (verslag van Maaïke van der Linde)

Aanwezig: Ziad, Ciwan, Lisette, Gemma, Abed, Elza, Ilaya, Barry, Ammar, Fouad, Mekhitar, Amir
Leiding: Maaïke, Kay (Geerte kon niet).
Productie: Lucine
Gastsolist cello: Alistair Sung
Afwezig: Marlinda, Dorien, Adam, Jonathan, Rawaz, Wasim, Tarek.
Alleen Adam op de dag zelf afgezegd, Jonathan de dag ervoor vanwege een sterfgeval, de rest ruim van te voren doorgegeven dat ze niet konden op deze datum.

Het was een spannende en ambitieuze onderneming; in 1 dag een heel concert repeteren en op diezelfde dag om 18u optreden op het Wereldpaviljoen podium op het bevrijdingsfestival in Zwolle. Dit project kon Geerte niet samen met mij leiden vanwege een andere werkverplichting, maar we hebben toch besloten om het door te laten gaan omdat het zo'n goede ervaring voor de groep is. Ik werd in het leiden heel fijn bijgestaan door onze bassist Kay die muziekdocent en workshopleider is bij de Vrolijkheid. Lucine nam de productie weer op zich, ze regelde voor ons een heel fijne repetitieruimte vlakbij het festivalterrein en deed alle communicatie en organisatie. We hadden een piano nodig voor Mekhitar, maar het festival had deze niet. De vader van mijn schoonzusje heeft ons gelukkig gesponsord met een piano via zijn pianowinkel, hij nam ook het vervoer voor zijn rekening.

We hebben afgelopen februari 5 van onze nummers professioneel opgenomen in Haarlem en dit was heel handig voor de voorbereiding van het concert. Iedereen kon thuis luisteren naar de opnames en de structuur en de partijen uit het hoofd leren.

Het is voor iedereen in de groep altijd weer heel leuk om elkaar weer te zien, en het geeft iedereen een goed gevoel dat ze hun eigen muziek en de boodschap nu ook echt de wijde wereld in kunnen brengen. Het is duidelijk dat dit echt is wat men wil en waarom alle deelnemers steeds uit alle hoeken van Nederland komen reizen om samen muziek te maken. De groep wordt steeds hechter en vriendschappen ontstaan. We kregen goed nieuws tijdens de repetitie, Fouad uit Syrië heeft zijn verblijfsvergunning gekregen, iedereen applaudisseerde voor hem. Later werd ik- niet de groep- geconfronteerd met de keerzijde van de medaille en de grote uitdaging van dit project: Ciwan een van onze meest trouwe en getalenteerde deelnemer uit Kurdistan heeft samen met zijn moeder een negatief advies gekregen, en was hier natuurlijk vreselijk verdrietig en boos over.

BEVRIJDINGS FESTIVAL Overijssel

ART ROOT COLLECTIVE

Hij gaat in hoger beroep met een nieuwe advocaat maar het is heel moeilijk. Dit zou, na Amir uit Irak, onze tweede zeer geliefde muzikant kunnen zijn die uitgeprocedeerd wordt. Ondanks deze moeilijke tijd die hij doormaakt zet hij zich met hart en ziel in voor ons project en de muziek.

Het was heel fijn dat Gemma onze fluitsite uit Zwolle er weer was, ze kon er niet bij zijn in Haarlem. Gemma is niet iemand die zichzelf snel in de spotlight zal zetten, maar toen ze in 1 nummer de kans kreeg om een solo te improviseren verraste ze iedereen met haar spetterende muzikaliteit! Ziad is echt een rots in de branding als drummer en vooral ook een heel betrouwbaar bandlid, hij heeft nu lessen en gaat goed vooruit. Ook Abed is merkbaar voorruit gegaan en speelt met meer zelfvertrouwen, het vertrouwen dat Kay naar hem uitstraalt en de hulp die hij biedt met het goed leren spelen van de baspartijen helpen hem enorm.

De omstandigheden op het podium waren zeer uitdagend: een beetje stress om op tijd het podium te vinden en de spullen daar te krijgen, zeer veel lawaai van omliggende podia terwijl onze muziek voornamelijk akoestisch en van tijd tot tijd ook best intiem is, en een korte soundcheck. Ik maakte me zorgen, maar zodra het concert begon vielen al die zorgen van me af: iedereen was volledig gefocust en deed het fantastisch! Het publiek zat heel aandachtig te luisteren, en ik kreeg later van verschillende mensen uit het publiek terug dat men vond dat ons concert een soort bubbel van schoonheid en rust was op een hectisch festival en dat men enorm geraakt was door al die verschillende mensen op het podium die samen muziek maken. Ik was dus heel erg trots dat het Art Root Collective het niet alleen goed doet onder de perfecte omstandigheden, voor een klassiek publiek in een kerkje op het Grachtenfestival, maar ook op een heus popfestival! Het complete pakket van artiest zijn op een festival, backstage armbandjes krijgen en toegang tot de VIP area's was ook een hele belevenis voor iedereen. Dit is super leuk om te zien, omdat iedereen zich dan zo speciaal en gewaardeerd voelt en dat gun je deze groep enorm.

Ik kan niet wachten tot het volgende project want van dit project hebben we weer veel geleerd dat we kunnen meenemen naar de toekomst. Een van die punten is het nakomen van afspraken en op tijd komen. Het zal geen verrassing zijn maar op tijd komen heeft per cultuur nogal een verschillende betekenis. En waar hier bij de Nederlandse meisjes van het Neflac een speling in zit van 5 minuten, is dat voor anderen een speling van 3 uur. Het te laat komen, komt niet vanuit een verkeerde bedoeling, maar het is wel onhandig aangezien we met de Nederlandse klok werken en er genoeg te doen is altijd. Dit is dus een punt waarop wij met de groep willen bespreken en verbeteren. Zo blijkt maar weer dat dit project niet alleen is om muzikaal en creatief te ontwikkelen en om een boodschap van verbinding en connectie te verspreiden..

Wij zien uit naar de volgende projecten en we gaan als team nu druk bezig met vinden van concerten voor de groep. De promovideo gemaakt door Tarek en Jamil is net af, dit zal ons helpen met beter uitleggen aan het publiek wie we zijn en wat we te vertellen hebben. Ook zien we uit naar de projectweek in juli in Akoesticum, waarbij we weer intensief gefocust kunnen werken met de groep aan het bestaand en aan nieuwe muziek. Voor dit project willen we ook nieuwe deelnemers werven via zowel het Neflac en de azc's, we willen ons extra inzetten om meisjes/vrouwen te werven via de azc's omdat het blijkt dat deze doelgroep zich minder snel opgeeft om mee te doen vanwege de culturele achtergrond, misschien kunnen we hierin verandering brengen als we ons er extra op richten.

Maaïke van der Linde - projectleider

DEELNEMERS

In totaal waren er 12 jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond, waarvan 2 nieuw in de groep. Sommigen van deze jongeren hebben inmiddels een verblijfsstatus, een huis, zijn een opleiding begonnen of inmiddels afgestudeerd, hebben een fulltime baan. Anderen wachten nog steeds in verschillende azc's op een besluit.

Daariq Salih – Saudi Arabië (ud)
Mkhitar Ghazaryan – Armenië (piano)
Amir Kodmani – Syrië (zang)
Abed Orfahli – Syrië (basgitaar)
Ziad Kaheel – Syrië (drums)
Rawaiz Bhatti – Pakistan (zang en gitaar)
Ciwani Aydin – Koerdistan (gitaar en zang)
Tarek Muazen – Syrië (percussie en basgitaar)
Rahaf Issa – Syrië (zang) nieuw in de groep
Enes Onuk – Turkije (gitaar) nieuw in de groep
Fouad Khorshid – Irak (piano en zang)
Ammar Albaadi – Irak (zang en clarinet)

Verder waren er 6 jongeren met een Nederlandse achtergrond, waarvan 4 (alumni) van Neflac en 1 oud stagiaire van ARC, die nu als deelnemer heeft meegedaan.

Elza van Wieren – (fluit en percussie)
Lisette van de Laak – (fluit en cello)
Gemma Scherpenzeel – (fluit)
Marlinda Wenselaar – (fluit)
Barry de Bruin – (vocal)
Kees van der Heijdt – (fluit) nieuw in de groep

We zijn blij dat we Kees hebben kunnen motiveren om mee te doen aan het project als stagiaire. Hij heeft zijn conservatorium studie fluit inmiddels afgerond en is, evenals Mkhitar (piano, student conservatorium Amsterdam) veel verder in zijn muzikale kennis en kunde dan de meesten. Juist zij hebben daardoor beiden op muzikaal gebied een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan deze Zomeracademie met hun expertise en passie. Kees heeft Maaik geassisteerd op sommige programmaonderdelen, zoals de warming-ups of ademhalings-oefeningen. Voor de andere deelnemers zijn zij een goed voorbeeld, dat met inzet en ergens voor gaan je heel veel kunt bereiken.

Het onderlinge contact tussen de jongeren hoeft niet meer gefaciliteerd te worden door het team, wat voorheen wel zo was. Ze kennen elkaar inmiddels zo goed dat ze bij elkaar over de vloer komen, samen naar festivals en concerten gaan, elkaar opzoeken in het weekend en buiten de project activiteiten om samen aan nieuwe (muziek) projecten werken met elkaar. Dát is precies waar we van dromen. Dat jongeren elkaar ontmoeten op hun eigen plekken en samen aan de slag gaan en elkaar meetrekken. **Het geeft veel voldoening om te kunnen concluderen dat een belangrijke doelstelling van dit project heel bereikt is: het ongelooflijk positieve effect van het samenbrengen van jonge muzikanten met verschillende achtergronden. Natuurlijk is ook de doelstelling van de kracht van muziek als verbinder tussen mensen van verschillende culturen al bereikt.**

TEAM

Maaïke van der Linde (fluit en workshops)
Saïed Silbak (ud en workshops)
Kay Ramati (contrabas en techniek)
Lucine Ellarian (productie)

Behalve dat Saïed de ud en percussie spelers persoonlijk kon begeleiden (in het Arabisch waar nodig, wat op zich al iets speciaals is in Nederland) was er ook veel herkenning vanuit de jongeren voor zijn verhaal. Ze keken naar hem op. Hij inspireerde de jongeren enorm door zijn (succes)verhaal te delen met de groep. Hij heeft zelf aangegeven onderdeel van dit prachtige project te blijven en komt volgend jaar graag terug.

PROGRAMMA

Warming-up's
Groepslessen
Individuele lessen
Technische oefeningen (o.a. ademhaling)
Ensemble
Orkest
Concert

In general I think the project is brilliant, it opens space for people to be creative and it's lots of fun. I like the way it's built and the way the schedule was made. I think the only things i would change is just preparing the participants that it's a serious week - we work during work hours to get a nice and tight outcome. Again, i do understand the nature of the group and know that might be difficult to change but i do think if people committed more they would be more confident in the sharing event :)
The dutch participants were super. Very parient and simply beautiful. Of course Maaïke, Kay and Lucine did a brilliant job maintaining the group and planning all of that so well done!

Saïed Silbak (co-projectleider)

THEMA

Het thema van dit jaar was DNA. De eerste dag werd hard nagedacht over DNA in het algemeen (zonder telefoons!).

Wat is het? Hoe vast of flexibel is het? Hoe is het gestructureerd? Kun je het vergelijken met andere structuren in de natuur? Kan het zichzelf overschrijven? Hoe unique is het?

De meest uiteenlopende theorieën kwamen naar boven.

Steekwoorden als: cloning, Darwin, nationalism, memory, we are monkey's, generations, animals & plants, living organisms, family tree en anderen werden genoteerd op het whiteboard. Na een uitgelopen discussie werd gevraagd of DNA ook vergelijkingen vertoont met muziek. Dat was zo, maar morgen verder.

De tweede dag werd gewerkt met 4 subthema's: (1) Graphic DNA, (2) Repetitive, (3) Metamorphosis en (4) Nature/Nurture. De groep werd in vieren gesplitst en kreeg de opdracht om een stuk te schrijven over één van deze vier thema's. Alle vier de groepen gingen snel aan het werk in verschillende ruimtes, buiten onder een boom, in de fietsenstalling en in studio's. Na de lunch kwamen de groepen terug om hun werk ten gehore te brengen en gingen daarna weer aan het werk met alle input en feedback van de rest.

De derde dag begon iedere groep met het spelen van hun stuk. De rest van de groep kreeg de opdracht om in te vallen met hun instrument waar zij dachten dat het iets toe zou voegen aan het stuk.

Het begon chaotisch maar na een tijdje hoorde je dat het initiële stuk met respect werd bewerkt en bespeeld. Dag drie werd hard gewerkt aan het repeteren van de stukken. 's Avonds hoorden we van Ammar dat hij zelf een stuk had gecomponeerd en dit graag wilde instuderen. Na het avondeten zaten Kay, Maaïke en Saïed samen met Fouad en Ammar achter de vleugel om zijn stuk in te studeren. Hijzelf speelde op de klarinet. Een instrument waarvan hij een jaar geleden zelfs de naam nog niet wist

CONCERT

Op de laatste dag stond het concert op het programma. Veel stress en voorbereidingen, en een jarige in ons midden dus een taart voor Elza. Er was veel meer publiek dan we verwacht hadden. Het concert ging goed, de energie en het plezier waren te voelen, zoals altijd. Maaïke introduceerde het Art Root Collective en heeft over de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkelingen verteld. Ammar heeft zijn eigen stuk aangekondigd en het publiek verteld dat hij door dit project serieus muziek is gaan maken, waar hij eerst meer de tekenaar was. Rahaf Issa, de eerste vrouw in de groep vanuit de azc jongeren, heeft prachtig gezongen! Ammar speelde ontroerend op zijn klarinet en de hele groep nam het publiek mee in opzwepende oosterse ritmes.

LOCATIE

Akoesticum in Ede is een perfecte plek voor een project als dit, omdat alles erop gericht is om samen muziek te maken en samen te leren. Toen wij er waren was er ook een orkest, en een koor uit Duitsland. **Na onze avondprogramma's zijn we nog samen muziek gaan maken en hebben we met ons allen gezongen. Dat was geweldig!**

Vanwege de kosten hadden we alleen een tuinzaal gehuurd waar we alle groepsactiviteiten konden doen. Gelukkig was het zo mooi weer, dat we veel buiten konden doen in kleinere groepen.

De maaltijden in Akoesticum zijn oké, maar niet super. Maar dat hoeft ook niet. De kamers zijn prima en wat het belangrijkste is: de mensen zijn aardig!

COMMUNICATIE

De werving van nieuwe deelnemers is gegaan via Neflac voor fluitisten (Kees) en via Kay en Lucine voor jongeren met een azc achtergrond. Zij waren snel gevonden en we hadden er nog veel meer kunnen hebben als we het eerder hadden aangekondigd. Voor een volgende ronde nieuwe deelnemers is er geen enkel probleem enthousiastelingen te vinden als we het op tijd communiceren. Dat hebben we goed in onze oren geknoopt!

Tijdens de projectactiviteiten zijn veel berichten gepost op social media, met name facebook. Het concert is bovendien gecommuniceerd via Neflac en de communicatiekanalen van Akoesticum.

It was good experience. I learned a lot of things from Art Root. I never composed any music before. And I never did yoga. But I did now. I had a lot of first experiences at the Summer Academy. It's the "Project of Firsts" for me. Also we had so much fun together. I really enjoyed my time with those lovely people. I really want this project to go on. – Enes (deelnemer)

ORGANISATIE & FINANCIËN

De Art Root Collective activiteiten worden georganiseerd door het projectteam, waarbinnen ieder een eigen rol heeft. Maaïke en Saïed zijn de muzikaal inhoudelijke experts, stellen de doelen en bepalen op basis hiervan het programma. Zij begeleiden de cursus en bewaken het proces. Kay Ramati zorgt voor alle technische aspecten zoals huren van instrumenten, geluid en licht als deze nodig zijn en de logistiek voor en tijdens de cursus. Verder zorgt hij voor de instrumenten en zit iedereen achter z'n broek om met gestemde instrumenten op de juiste tijd op de juiste plek te zijn. Ook begeleidt hij musici individueel. Lucine is de duizendpoot en regelt alles wat los en vast zit en organiseert de communicatie. Zorgt voor de contacten met de lokaties, heeft contact met de deelnemers en zorgt ervoor dat zij alle informatie hebben. Ter plaatse is zij ook degene alle losse eindjes aan elkaar verbindt. Voorts is zij de social worker die in de gaten houdt of alle deelnemers ok zijn. En zo nodig verleent zij geestelijke bijstand.

Op de achtergrond helpt Suzanne Wolff, zakelijk leider van Neflac, met de strategische invulling en fondsenwerving. Niels de Groot van de Vrolijkheid adviseert met betrekking tot strategische keuzes.

Financieel is Art Root Collective eigenlijk volledig afhankelijk van bijdrages van derden, omdat het onmogelijk is aan de azc jongeren deelnemersgeld te vragen en het collectief nog teveel in opbouw is om geld te genereren met voorstellingen. Ook voor de fluitisten is deelname gratis omdat er anders een grote ongelijkheid ontstaat. Iedereen mag dus volledig gratis meedoen. Een mini beetje inkomsten wordt gegenereerd met het geven van een concert, maar dit staat niet in verhouding. **We voelen het als onze verantwoordelijkheid om zo goed te worden en zo'n unieke voorstelling te kunnen presenteren, dat partijen en publiek graag bereid zijn om te gaan betalen voor een optreden.**

Tenslotte willen wij allen die Neflac en dus ook Art Root Collective in 2018 mede mogelijk maken heel hartelijk bedanken!

Particulieren en Vrienden, Adams, Akoesticum, Eva Kingma Flutes, Gilles Hondius Foundation, Kattendijke Drucker Stichting, Landgoed Rhederoord, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Marijke van Oordt Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, P.W. Janssen's Friesche Stichting, Song Headjoints, Stichting Dioraphte, Stichting Doelwijk, Stichting Elise Mathilde fonds, Stichting Mirador, Stichting SEC, Stichting Vogelgevang, Stichting de Vrolijkheid, Stichting Zabawas, VSB Fonds, Willem Gehrels Muziek Fonds, Wisker & Schouten, W.M. de Hoop Stichting, Wm. S. Haynes Co.

Het is lastig onder woorden te brengen hoe het is om met het Art Root Collective bij elkaar te zijn. Hoe hecht de band is met mensen die ik pas een jaar ken, en in dat jaar - alles bij elkaar - slechts ongeveer 2 weken gezien heb. En hoe fijn het dan is om die mensen weer te zien, samen muziek te maken, en de kleine dingen daaromheen zoals een spelletje pingpong. Niet te vergeten ook de mensen die zich deze zomer pas bij het Art Root Collective hebben gevoegd en die er meteen zo bij horen. Zeker dankzij de muziek die we de hele dag maken. Overdag in de workshops, hebben we vier nieuwe stukken gemaakt. (Waar ik stiekem heel trots op ben, gezien de korte tijd die we hadden.) Door de workshopleiders, maar ook door elkaar, werden we telkens uitgedaagd om dingen te proberen buiten onze eigen comfortzone. 's Avonds speelden we bekende muziek en werd er gejamd; met elkaar, voor elkaar en met de andere groepen die in Akoesticum verbleven. Na het concert zijn we weer uit elkaar gegaan, maar gelukkig zie m'n vrienden van Art Root ook regelmatig buiten onze projecten: met Tarek heb ik op Kwaku festival gespeeld, met Mkhitar ga ik naar een concert in de serie meesterpianisten komend seizoen, en het rijkt zelfs nog verder: ik leer beatboxen van iemand die ik via Wasim heb leren kennen, morgen heb ik weer een les. – Lisette van de Laak (deelnemer)

VERSLAG BARRY DE BRUIN

stageaire Barry heeft zijn eigen beleving van de Zomeracademie opgeschreven

We zijn drie hete zomerdagen aan het werk geweest en begonnen aan de vierde en laatste dag van de Summer Academy in Akoesticum te Ede. Art Root Collective heeft flink wat nieuw repertoire geschreven. Het is de derde keer dat de groep bij elkaar komt en de tweede keer dat ik erbij ben. Dat lijkt niet lang, maar ik voel me thuis.

Er is non stop muziek gemaakt, overdag schrijfsessies, s avonds jammen. Ik blijf me verbazen over hoe bijzonder deze groep mensen is. Na een jaar samen te werken is iedereen zo comfortabel met elkaar geworden. We lijken veel te verschillen, maar Art Root Collective is één hechte groep.

Vandaag is het aan ons om de geschreven nummers op te schonen en klaar te maken voor het concert van vanavond. De dag begint, net als afgelopen dagen, met verschillende oefeningen in groepsverband die vanuit een aantal in de groep worden aangedragen. Focus en ademhalingsoefeningen, lichamelijke en vocale opwarmers.

Het is fijn en belangrijk om met deze groep mensen muziek te maken. Het schrijven en repeteren kan soms zwoegen zijn (zeker bij de temperaturen van afgelopen dagen), maar elke keer zijn we weer een flinke stap verder. Dit motiveert enorm.

Voor het schrijven splitsten we ons eerder in vier groepen die ieder aan een nummer werkten. Deze nummers hebben we inmiddels met de hele groep uitgewerkt en we splitsen ons vandaag wederom in een paar groepen, van andere samenstelling dit keer, om de puntjes op de i te zetten.

Iedereen in deze groep staat in contact met invloeden die nieuw voor hem of haar zijn, hierdoor wordt er van dit project veel geleerd. Het lijkt vanzelfsprekend te gaan dat de informatie uit de verschillende culturen vrij kan stromen, maar stiekem wordt er hard voor gewerkt. Het is immers niet vanzelfsprekend.

Pc (post concert)

Er zijn veel meer mensen naar het concert gekomen dan verwacht. Door een, op het laatste moment, ingekort rooster hebben we het deze keer rustiger aan gedaan. Dat was tenminste de bedoeling. Uiteindelijk hadden we in de vier dagen vijf nieuwe eigen werken en twee uitvoeringen van bestaande werken om aan ons publiek te laten zien.

