

Tune up, in een snel veranderende wereld – de weg van een eigen werk band met zo min mogelijk contracten ... Do it yourself (d.i.y.)

<http://www.longtreecity.nl> vertelt:

De reis naar het hart van de muziekindustrie begint met twee voetstappen. De eerste stap brengt je vooruit naar het creatief schrijven van liedjes, optreden, en liefde voor de muziek en de kunst van het muziek maken in al haar facetten. De tweede stap neemt je mee naar de organisatie, het optimaliseren, plannen en de structuur van de zakelijke kant van het muziek maken. De beste wijze waarmee je de uitstekende resultaten haalt, is een mix van de creativiteit van het maken van muziek met het budgetteren en organiseren van de zakelijke kant van de industrie. Het brengt de spontaniteit van de muziek met de planning en industriële structuur van de juridisch correcte structuur: een yin- en yangmix van de vrijheid om te creëren met de striktheid van een geordende getallenreeks.

---***---

Wie ben jij ? Wat wil je met je eigen werk bereiken ? Hoe omschrijf je je repertoire ? Praat er eens over met de andere muzikanten van de band, of mensen die je goed kennen. Onze band bestaat uit 3 muzikanten en iemand die de pc bedient annex geluidsman en een lichtman. En jouw band?

Wat betreft de zakelijke kant van de Muziekindustrie? Een rechte lijn tussen een hongerige consument en zeven vette, gelukkige jaren in de muziekindustrie is niet gegarandeerd. Daar zul je wel je schouders eronder (durven) te zetten.

Goede muziek breekt nog steeds door, zoals het altijd deed en goede 'business' is nog steeds te bewerkstelligen. Het is eenvoudigweg anders, maar daardoor niet beter of slechter dan pakweg 10, 20 of 50 jaar geleden. Ga maar na: 10 jaar geleden was het Pirate Bay, nu is het streaming. Wat waren we gelukkig in die tijd; als consument ... De logge muziklabels hebben grotere moeite met zich aan te passen dan de kleine labels die inspelen op de nieuwe markt. En eenieder met een gemiddeld verstand kan veel zelf doen. Heel veel.

De grote muziekmaatschappijen dat het merendeel van de markt vormt en controleert met hernieuwde zakenmodellen en allianties, up-to-date types van

artiestencontracten en onaangeroerde licentie-overeenkomsten voor hits van nu en hun catalogus uit het verleden.

Muzikanten en artiesten, die het aan durven om nagenoeg alles zelf te doen voor wat betreft van een initieel idee een kant en klaar product te maken, dit product te verkopen en zodoende geen procenten van de grote koek af laten snoepen, echter het geld in de eigen zak te houden. Anno 2022 kan dit en dit zal de nieuwe toekomst van muziek maken worden, totdat ... de muziekindustrie zichzelf in toom kan houden en reële prijzen voor hun diensten vraagt. Wellicht is het zelfs een onontkombaar gebeuren dat de muziekindustrie volledig op zijn gat komt te liggen.

De tekstdichter/tekstschrijver, componist, auteur, muzikant, songwriter en een hele zwik meer mensen weten onderhand dat er meer dan ooit ruimte en tijd is voor de artiesten om alles zelf te doen en daarin sowieso de 'normale gang van zaken': publisher oftewel muziekuitgeverij, boeker, studio-opnamen, producer, mastering, , muziklabel en vele anderen te omzeilen en ze 'with a little help from my friends' zelfs voorbij te streven zowel financieel -je houdt veel meer over- als in verkopen. Wat wel belangrijk is, is dat je geld-technisch redelijkerwijs onafhankelijk bent, anders heb je dat 'voorschot' (lees: lening met rente) van de muziekmaatschappij (ook wel platenmaatschappij genoemd) klaarblijkelijk nodig.

De publisher oftewel muziekuitgever publiceert je liedjes als leadsheet (akkoorden, melodielijn in noten, g-sleutel en de tekst. Of PDF-files met de afzonderlijke instrumenten in tabulatuur en notenschrift. Verder 'helpt' hij de componist en krijgt hij daar volgens een 100-jarig oud stramien 50% van de rechten van. No way. De muziekuitgever vervult tegenwoordig ook de werkzaamheden van een A&R-manager: talentscout voor een label. Hier kun je twee soorten labels onderscheiden: een major label en een independent (indie)label. Ten derde kun je hier een eigen label aan toevoegen. Dan heb je nog de keuze om een singeltje, 7 inch, een 12 inch maxisingle, een elpee, eveneens 12 inch, cd-single, e.p. of full cd album, of variaties hierop. Er is ook reuze keuze uit hoezen of verpakkingen van respectievelijk vinylplaten of compact-discs. Daarna is het de bedoeling dat de muziekdragers gedraaid worden, oftewel zich in de playlist van de computer van het desbetreffende radiostation gaan bevinden. En de gemaakte video op televisie wordt uitgezonden. Om de rechten van de componist en tekstdichter te waarborgen kan men lid worden van vereniging BUMA, stichting STEMRA, stichting SENA en

stichting NORMA. Je krijgt uitbetaald wanneer je muziek gedraaid of je videoclip bekeken wordt.

Ook valt er geld te verdienen met sync. Sync is een afkorting van het woord synchronisation. Het wordt gebruikt bij het synchroniseren van beeld en geluid: het 'syncen'. Wie een liedje wil gebruiken in een film, serie, game of in een commercial dient te betalen voor de synchronisatierechten. De hoogte van het te betalen bedrag is afhankelijk van:

- de bekendheid van het liedje;
- de duur van de 'sync';
- waar en waarvoor de licentie geld;
- de media die worden ingezet;

De grootste independent muziklabel in Nederland is Kobalt. Enkele majors zijn BMG en Cloud 9. Wanneer je in onderhandeling bent met een muziklabel vraag dan links en rechts na hoe zij voor hun klanten zijn.

Audacity (Windows 10), of Garageband (iMac) je eigen instrumentarium, een werkende telefoon en dat is het zo'n beetje. Een investering van euro 1.000,00 tot 1.500,00 is voldoende om mee van start te gaan. Bewaar alle bonnetjes, facturen en rekeningen en deze kunnen te zijner tijd van de belasting worden afgetrokken. Tot op de dag: 5 of 7 jaar geleden, ik mag het kwijt zijn! Later, als je inkomsten uit jouw muziek krijgt, dan is het van belang om alle kosten op te voeren.

In Nederland en België kun je optreden en via een gageverklaring je inspanningen vergoed krijgen. In Nederland is het maximale bedrag dat je op deze manier kunt verkrijgen euro 163,00. Over dit bedrag behoeft je geen inkomstenbelasting en volksverzekeringen te betalen. Let op: wanneer je je belastingformulier invult dien je wel de onkosten te verantwoorden.

De nieuwe lichter muzikanten en de 'oude garde' weten nu dat er meer rendement valt te halen over hun muziek, dan ooit tevoren. Het enige wat gevraagd wordt is een persoonlijke manager die 'alles' kan of weet, of het kan leren. Het kan een professional

zijn (duur, goed, onpersoonlijk) of een bekende van de band (Betrokken, goedkoop, rent zich zijn benen onder de kont uit), iemand met managementvaardigheden aldus. Of het kan een bandlid zijn (kan hij/zij het?).

Of iemand uit je familie, vrienden of kennissen. Netwerk, Netwerk en Netwerk, niet alleen om een persoonlijke manager te verkrijgen, echter ook om de juiste personen aan te trekken om je muziek-carrière uit te bouwen tot een klein imperium.

Let wel, deze mogelijkheid, om zelf nagenoeg alles te doen: Do It Yourself, kan morgen afgelopen zijn wanneer de platenmaatschappijen, de publishers, het boekingskantoor hun nieuwe positie in de altijd veranderende wereld van de muziekindustrie ontdekken en weer 'klein' worden, zoals ze begonnen zijn. Aldus sprak de auteur.

Een artiest kan heden ten dage zijn eigen label hebben (denk aan Eefje de Visser haar platenmaatschappijtje), zijn eigen verkooppunten (bijna alleen online, rechtstreeks naar de consument en uploads naar streamers).

Enkele streamingdiensten (in 2022): Tidal, Deezer, Spotify, iHeartRadio, YouTube Music, Pandora LiveXLive, Apple Music, Amazon Music, Quobuz. Een consument kan kiezen via welk medium hij muziek luistert, tegen betaling, de artiest kiest ook voor enkele streaming-diensten en kan tegenwoordig zich in één keer aanmelden bij alle beschikbare muziekdiensten.

De keuze tussen compact-disc en vinyl (elpee, plaat) is snel gemaakt: allebei! Inclusief singles, demo's, e.p.'s en volle lengte cd's en elpees. En zelfs nog 12", maxisingles. Het branden van een cd is in een thuisstudio gemakkelijk, een sticker er op en de benodigde boekjes en inlay's en klaar. Let er wel op dat vinyl zo'n drie maanden levertijd heeft.

In diezelfde thuisstudio waar je goed in thuis bent; rommel maar wat aan voordat je je serieus gaat buigen over het vervaardigen van je eigen opname. Uit ervaring weet ik dat je drums, bas en piano/orgel/synth kunt laten meespelen vanuit je programma middels ingespeelde of ingeprogrammeerde instrumenten. Dat scheelt veel in de kosten. Voor wat betreft de thuis- studio: gitaar en zang dien je zelf in te spelen en op te nemen. Live idem dito. Dus waar normaal 5 muzikanten op de loonlijst staan, zijn er dat tegenwoordig 2. Dit scheelt heel veel gedoe! Denk aan sjouwen, uit versterken, loonkosten, terwijl de modelingtechniek reeds 40 jaar present is, kun je het verschil tussen een echt drumstel en een "elektronisch" nagenoeg niet horen, hetzelfde geldt voor de basgitaar met versterker en de toetsen. Het is wel zaak om de drums/bas/toetsen via een computer mee te laten spelen, tezamen met de live-muziek. Een korte pauze van zo'n 10 seconden, 4 keer aftikken van te voren en

allemaal tegelijkertijd beginnen: de drums/bas/toetsen versus de pc. Met housemuziek gebeurt dit reeds eind jaren '80. Nu kan het ook, de kwaliteit van de mixen van een Digital Audio Workstation is gewoonweg goed. Bij een iMac van Apple wordt standaard een D.A.W.- programma verstrekt en voor Windows 7, 10 en 11 kun je Audacity gratis downloaden. Er bestaan duurdere programma's met meer mogelijkheden zoals: Ableton Live, Acoustica, Audacity, Bitwig Studio, Cakewalk, Cockos's Reaper, Steinberg, Cubase, Apple Garageband, Image-line FL Studio, Mixcraft, Apple Logic Pro, PreSonus Studio One, Reason Studio Reason, De prijs varieert van een gratis download tot zo'n Euro 2000,00

Live idem dito. Als beginnend "band" ontvang je circa euro 200,00 voor een optreden in een muziekcafé. Later wordt, en met z'n tweeën dat meer en overtreft je euro 2 x 163,00 maakt euro 326,00. Geen probleem! Hoe meer, hoe beter. Dit brengt mij op de rechtsvorm van een muziek- band. Het ligt er maar aan wat je wilt, in principe kun je elke zakelijke vorm kiezen.

Laat je goed informeren bij het gratis spreekuur van de notaris, de rechtswinkel of door de vakbond goed voorlichten en wees ervan overtuigd dat je een advocaat dient te zoeken, wanneer je een contract dient te tekenen. Als je echt alles in eigen beheer uitvoert, dan zijn er geen contracten, hoogstens van je persoonlijke manager -waarover later meer- en dat is prima, wanneer je je zaakjes op orde houdt!

Wanneer je kiest voor 'do it yourself' (d.i.y.) lees alles wat je kunt betreffende het onderwerp. Lees een half jaar in meerdere boeken om 'tot in de puntjes' alles te weten omtrent de muziekindustrie. Ga eens bij verschillende studio's helpen en houd je ogen en oren open. Vraag of je bij het masteren aanwezig mag zijn. Wanneer je slechts de theorie kent en niet de praktijk dan schiet je, vroeg of laat, tekort. Ga ook eens praten met een muzikuitgever/ publisher. Het is jammer dat er geen Nederlandse boeken zijn over de tak van industrie waarvan we zoveel houden. Tenminste op het moment van schrijven dan. Eerlijk gezegd zou ik elk, Nederlandstalig, boek verwelkomen. Dit is de toekomst van muziek maken! Een baby zou zeggen: zelluf, zelluf, zelluf! En dat is ook waar het om draait in de muziekbusiness ... Het is tenslotte ook het tijdperk van de Aquarius.

Songwriting

Alles valt of staat met een goed liedje. Punt. Wanneer de basis niet deugd dan kan er geen band/performer, publisher, boeker, labelmanager, en wie al meer, iets van maken. Ouderwets handenarbeid of goed jatten ... Laten we het maar op het eerste houden. En wie kan al die kunstvormen het beste. Jij, ja jij. Immers jij kent jezelf het beste en gelooft in jezelf. Dus schraap al je moed tezamen en ... Begin. Met een heel klein liefdevol liedje en werk dat uit tot een hit. Ken je het nummer "Het is altijd lente" nog? Mocht je het nog niet weten dan plaats erachter "in de ogen van de tandartsassistente". Het was een afstudeerproject van P. de Koning op het conservatorium. Als ik me niet vergis heeft hij alles zelf gedaan en het nummer werd een hit en P. haalde zijn diploma. Dat kun jij ook. De mogelijkheden zijn er te over: social media (kies hieruit wat relevant is voor je doelgroep, en dit geldt voor alles dat hier opgenoemd wordt), media, internet, e-mail, telefoon, what's app, sms, enzovoorts.

Er zijn in hoofdzaak drie major labels Universal Music (Met als sublabels: Bluenote, Capitol, Decca, Def Jam, EMI, Interscope, Island, Motown, NRGY, Polydor, Republic, Virgin, Top Notch, Noah's ark), Sony (Ariola, Columbia, EPIC, RCA, Rotterdam Airlines) en tenslotte Warner (Atlantic, East West, Parlophone, Reprise, Rhino en Roadrunner) en ... geen minor, echter indie muzieklabellen (onafhankelijk, zelfvoorzienend, variërend van een artiest tot en met een complete verzameling van muziekbands) ook wel independents genoemd. De major-bedrijven zijn topzwaar en zijn in de loop van de jaren 'loom' geworden. Er bestaan 3 mogelijkheden (lees: ontelbaar, je hoeft maar iets te schrappen of toe te voegen aan het contract) en er ontstaat een variant op de hieronder geschetste platendeals om bijvoorbeeld bij een major-company terecht te kunnen:

Enkele van de mogelijkheden:

- 1. Artiestenovereenkomst/het klassieke platencontract. Tegenwoordig zijn de inkomsten van de album- en singletjesverkoop niet afdoende om de bezigheden van de platenmaatschappij: opname, promotie, verkoop (fysiek in de winkels en op het internet) te onderhouden. Overigens behoudt de platenmaatschappij de masters.
- 2. Exclusieve licentie. De exploitatierechten worden aan de maatschappij verhuurd aan het label voor een vooraf afgesproken periode. Evenals bij de Artiestenovereenkomst geschiedt de promotie eveneens door de

platenmaatschappij. Verder knibbelt de maatschappij van allerlei inkomsten van de artiest/band een behoorlijk deel af.

- 3. Distributieovereenkomst: de artiest of band betaald alles behalve de fysieke distributie.
- 4. Geen platencontract en ALLES zelf doen. Eventueel kan er samenspraak zijn met een indie-muziekmaatschappij en kunnen ze enkele taken op zich nemen, maar that's it!

Wist jij dat slecht 1 op de 7, volgens andere bronnen, 1 op de 5 bands, zanger, zangeres die bij een major muziekmaatschappij terecht komen ook daadwerkelijk succes hebben. Persoonlijk verwacht ik dat de slagingskans bij een independent (indie) label hoger ligt door meer persoonlijke aandacht en kortere lijntjes. Het credo is er niet in de trant van "Have a cigar!" -uit eigen doos- maar één van wederzijds respect en een gepaste manier van omgang met elkaar.

Social media werkt ontspannend. Echter, het gebruik ervan voor marketing en promotie, of je nu geld om te investeren hebt of niet. Je dient elk woord, elke zin af te wegen om te bouwen aan een marketinghuis, dat staat op een rots. Om onder een pseudoniem met je vrienden, kennissen en familie te posten en chatten is niet geheel onverstandig. Nogmaals, bouw iedere dag, beetje bij beetje, voort aan je marketinghuis. Creëer inhoud. Creëer een publiek. Creëer contact met ware fans. Maak langzaam haast.

Indien je professioneel wil overkomen, dan zul je je altijd 'wakker' te gedragen. In emails, in telefoongesprekken en als persoon. Leer jezelf dit aan en je zult versteld staan hoe je gebeurtenissen in je leven naar je hand kunt zetten. Echter verloochen nooit jezelf.

Het prille begin, vraag jezelf en met je mede-bandleiden ...en je persoonlijke manager (al ben je ook al een paar jaar aan het rommelen, vanaf het moment dat de persoonlijke manager zich aandient, wordt alles anders: serieuzer, humorvoller – relativeren is een kunst – en preciezer). Je kunt namelijk nu niet

meer terug, je bevindt je op een weg waar weliswaar soms keuzemomenten komen: linksaf, rechtsaf, rechtdoor, of ...terug, maar de laatste mogelijkheid is in wezen geen mogelijkheid. Wat is er van belang in een, hernieuwde, eerste gesprek en nu voor echt! Hiernavolgend enkele vragen die je jezelf kunt stellen:

- Wat is je act? – allemaal in spijkerpak?
- Wat is je motto of missie? – Vegetarisch?
- Wat is je boodschap? -Heb elkander lief?
- Wat is je niveau (songwriting, teksten schrijven, muzikaal)? – Je kent elkaar reeds een tijdje dus je zou je medemuzikanten onderhand wel kunnen kennen.
- Is een band die, min of meer, succes heeft wel iets jou?
- Wil je Nederlandstalig of Engelstalig of ... nog exotischer?!?
- Welke stijl speel, zing, dans je het liefste ?
- Heb je vervoer ?
- Hoe staat het met je apparatuur ?
- Ben je er psychisch klaar voor?
- Ben je er fysisch klaar voor?
- Ben je er emotioneel klaar voor ?
- Wil je liever praten dan repeteren en optreden;

dit treedt vaak op na de 50 jaar, een uitzondering daar gelaten.

- Doe je het voor het geld of de liefde voor muziek ?
- Een citaat: ik kan je prima leder verstrekken, echter je dient er zelf schoenen van te maken.
- Hoe jong je ook bent, of hoe oud: zolang je je partijen kunt spelen: voel je welkom.

Het is fijn om muziek te maken, zeker wanneer je 100 % achter het concept staat. Dat kan ook niet anders, immers thuis oefenen, in de auto meebleren, repetities, optredens kost veel tijd en je gezin mag er niet onder lijden. Dus bezint eer gij begint. Je moet het echt graag willen.

Ik ken een muzikant die sedert 10 jaar in geen band meer heeft gespeeld. Toen hij weer zijn gitaar omhing en met enkele mensen ging jammen, kreeg hij kippenvel op zijn rug en wist hij weer wat hij gemist had al die jaren. Met andere muzikanten optrekken of muziek maken ver- ruimt de geest en maakt je gelukkig. Het gezelschap dient dat wel zo ongeveer hetzelfde niveau te hebben.

Voor beginnende muziekbeoefenaars: toetsen (piano, orgel en synthesizers), bassisten en zangers/zangeressen zijn meestal moeilijk aan te komen en dan willen ze ook nog alleen maar de muziek spelen, die ze zelf mooi vinden ... Daar is niets aan te doen. Zelf dacht ik dat het bespelen van de basgitaar als gitarist (elektrisch) gemakkelijk zou zijn, echter ik kwam van een koude kermis thuis. Goed bassen is moeilijk. Ik geef het niet op, maar vaak denk ik: "schoen- maker blijf bij je leest." ... Zei de blinde tegen de dove!" Je vergroot wel je marktwaarde wan- neer je een tweede instrument bespeelt, of wanneer je een tweede of derde stem kunt zingen.

De meest gebruikte, en het beste in het gehoor liggende, toonsoorten zijn C, D, E, F en G. C is zonder kruizen of mollen, D is met 2 kruizen, E heeft 4 kruizen, F heeft een mol in de toonladder: bes, en G. heeft één kruis. Het is maar dat je het weet en de zanger en/of zangeres zal blij zijn om deze toonladders te kennen en te zingen.

De equivalenten zijn: C = am, D = bm, E = c#m, F = dm en tenslotte G = em. Je kunt het uitleggen aan de hand van de kwintencirkel of met behulp van de pentatonische (penta = 5) toonladder.

Het belangrijkste is echter dat de zang goed klinkt. Je kunt een nummer transponeren om zodoende het beter te laten klinken vanuit de zanger of zangeres, maar het liedje dient wel overeind te blijven. De ervaring leert dat je maximaal één toon (twee halve tonen) omlaag en één toon omhoog kunt gaan, opdat het liedje niets van haar kracht verliest.

Wanneer dit op het laatste moment verandert wordt; vlak voor een optreden, dan is dat onhandig voor de bassist en gitarist. De toetsenman/vrouw kan hier

gemakkelijk mee omgaan, de drummer maakt het niets uit en de zanger/es zal je dankbaar zijn. Let wel voor de (bas-)gitarist is het echt lastig om stante pede een liedje te transponeren.

Repeteren, afhankelijk van je doelstelling en van je aantal optredens één of twee keer per week. Doe het gestructureerd, laat iemand met overwicht de setlijst van de repetitie verzorgen. Je kunt kiezen uit: je eigen versterker, effectapparatuur, drumkit, microfoon om zodoende je apparatuur (nog) beter te leren kennen. Een perfecte repetitieruimte omvat plaats om je spullen na afloop op te bergen. Regel het wel zo opdat je bij een optreden erbij kunt. Sommige muziekgezelschappen kunnen gewoon in de huiskamer repeteren.

Optreden: tegenwoordig kun je de agenda van de gehele band op je mobiele telefoon bezien en voor de boeker onder de bandleden is dat heel handig. Dan kunnen er gelijk spijkers met koppen worden geslagen wanneer een optreden zich aandient of eerder: wanneer je weer gaat leuren bij een podium om daar te mogen spelen. Neem gageverklaringen mee en een geldig paspoort of identiteitskaart van alle bandleden. Weet dat je ook nog de geluidsman dient te betalen. Deze kosten gaan allereerst van de gage af. Oh ja, voor ik het vergeet, euro 163,00 mag je zonder loonbelasting en ziektekosten zo in je pocket steken, echter op het eind van het jaar dien je wel bonnetjes, facturen en rekeningen te overleggen aan de belasting- dienst. Je moet dan wel aantonen dat je euro 163,00 aan onkosten – voor dat éne optreden gemaakt hebt. Investerings in apparatuur boven de euro 450,00 dienen afgeschreven te worden, wat betekent dat ieder jaar euro 450,00 als onkosten kunnen worden geboekt. Achter in het boek staan een aantal onkosten die niet altijd voor de hand liggen.

Optreden(2): zet de bloemetjes buiten. Leef je uit, met de gehele band en een vrolijk gezicht is gratis! Trek mooie, bijpassende kleren aan en maak er een avond van om nimmer meer te vergeten, voor jezelf alsmede voor het publiek.

Hoe kom je aan publiek? Hoe kom je aan muzikanten? Om met de tweede vraag te beginnen: muzikantenbank.eu, muzikantenbank.net, bandledengezocht.nl een heleboel op Facebook, een briefje bij alle repetitieruimtes, muziekschool en de boeker bij het lokale poppodium. Publiek: de navolgende lijst is niet compleet, echter zij zal haar dienst wel bewijzen:

- Netwerken. Contacten maken. Het maakt niet uit hoe je het doet, maar je doet het wel!

- Social media: Facebook, Instagram, tik tok, snapchat, YouTube, Pinterest, Twitter, Google+ en anderen. In het begin heb je het druk om alles op poten te zetten, maar vraag een goede vriend of vriendin, die handig is met branding en de digitale media, of ze het voor jou wil doen. Jij stuurt haar bijvoorbeeld om 20.00 's-avonds een bericht wat er vandaag allemaal gebeurt is en zij verzorgt het verder.
- e-mail lijst. Geef iedereen die je zijn of haar e-mailadres geeft een sticker van de band. Dan kom je die te pas en te onpas tegen (die sticker).
- Een adequate website, die meer vragen beantwoordt, dan zij oproept.
- Blog over de band, liefst zonder reclame.
- Vlog, zie hierboven.
- Copy voor de (regionale) krant.
- Een verhaal dat hout snijdt.
- Flyers.
- Merchandising, behalve als extra inkomen eveneens voor de naamsbekendheid.
- Echt goed worden op je instrument, dat geeft plezier!
- In muziektijdschriften staan.
- Story, Privé, Weekend en dergelijke. Er dient een aanleiding te zijn geweest opdat deze bladen je volgen. Let wel: ze volgen je in goede, alsmede in slechte tijden.
- (Lokale, provinciale) radio- en televisiestations.
- Optreden en er een supergave show neerzetten. In het begin alles wat je kunt krijgen. En er met plezier spelen opdat de toeschouwers het naar hun zin hebben en je hun aandacht kunt vasthouden.
- Privéfeesten, optredens in muziekcafé's, schoolfeesten, frisfeesten, voor studentenverenigingen, kleine poppodia, groepenpresentaties, talentenjachten, popzalen/clubcircuit, theater, (als voorprogramma of headliner), festivals, op straat spelen (betaalde repetitie), lokale poporganisaties, provinciale poporganisaties, muzikantendag, Buma music academy, popsport, kunstbende, popronde, the class of the coverbands, grote

prijs van Nederland, 3 voor 12, 3FM talent, fondsen en subsidies van de overheid en van de provincie: fonds voor cultuurparticipatie, fonds podiumkunsten, VSB fonds, fonds 1818, fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Doen, Norma fonds, Sena muziekpromotiefonds. Sponsoring door jouw bekende bedrijven. Crowdfunding: geld inzamelen en op een geschikt moment terug-

betalen met interest.

Zorg dat je een vaste geluids- en lichtman hebt. Een geluids- en lichtinstallatie heb je snel zelf terugverdient. Een bijkomend voordeel is dat de mensen die de apparatuur bedienen, gewend raken aan de p.a. en lichtshow. Ook kennen ze de muziek en kunnen dynamiek aanbrengen in de show. Het lichtgebeuren krijgt houvast wanneer een vaste lichtman dezelfde spullen gebruikt. Ook één, vaste, roadie is geen luxe. Voor de backline op- en af te breken, voor de p.a. en in een uniek geval: het afspelen van de orkestband, oftewel nu: de computer. Op de pc staan de partijen die normaliter met een eigen backline worden gespeeld. Drums, basgitaar en (elektrische) gitaar. Ja, zover is de techniek al. In principe heb je alleen zang nodig en dat ga ik uitproberen of het klopt. Guitar Pro 8.0, Audacity (Garageband voor iMac) en b 10, endan spelen met de knoppen: een geluidsman/engineer, een producer en iemand die de boel mastert: de componist. Dat is D.I.Y. (Do It Yourself) anno 2022. Heb van de week een condensatormicrofoon voor de zang besteld en vanavond kan ik hem ophalen. Ben benieuwd hoe hij klinkt. Om D.I.Y. te zijn, hoef je niet perse de gehele backline achterwege te laten. Dat is 'artistieke vrijheid'!

Wanneer je de backline in programmeert, dien je er voor te zorgen dat je alle instrumenten apart, bijvoorbeeld de basdrum, apart in Audacity of Garageband zetten.

Componeren in al haar facetten. Drums (origineel notenschrift), basgitaar (tabulatuur), (elektrische) gitaar en toetsen (notenschrift), zanglijnen (notenschrift) en teksten (een fysiek kladblok en daarna 'kladblok' op de pc). Het is meerwerk voor de componist, maar betekent ook een grotere verdienste. Als dit de toekomst van het muziek maken wordt voor eigen werk, dan hebben we dat te danken aan de Housemuziek, Dance en Hiphop! Muziek die ik zelf verfoei ... Het is dus mogelijk, wanneer de componist kan zingen om een one-man-band te verkrijgen. Dat is gaaf, alleen kan ik (componist) niet zingen ... En tweede en derde stem? Ook daarvoor heb je reële mensen voor nodig. En dat

kan ook. Een zanger/es met (elektrische) gitaar is ideaal. Althans voor mijn muziek.

Wat heb je aan hardware nodig? Een pc met minimaal een Intel i5 processor of een AMD-variant, een kabel naar de externe geluidskaart, een externe geluidskaart -het liefst met minimaal 2 ingangen, een dynamische en een condensator microfoon. Een XLR microfoon- kabel van voldoende lengte, twee monitor luidsprekers met ingebouwde versterker, eventueel een minimaal 8-kanaals mengpaneel zonder ingebouwde versterker.

En dan nog naamsbekendheid krijgen. Branding heet dat tegenwoordig. Hoe dan ook het is méér dan veel 'vrienden' op social media. Die je overigens wel nodig hebt. Ruil bijvoorbeeld een sticker en een handtekening tegen een e-mailadres van de fan en zeg erbij dat ze eens per maand een e-mail ontvangt. Post om de dag op de belangrijkste social media: Facebook, instagram en twitter. Je kunt dit ook uitbesteden. Je bespaart als D.I.Y.-er al zoveel geld uit. Immers geen of bijna geen contracten betekent ook weinig gebruik maken van een advocaat.

Een e-mailadres is blijvend en niet zo 'vluchtig' als een berichtje op social media. Dus die dien je te verzamelen en zuinig op te zijn. Werk aan image-building. Werk aan je teksten. Werk aan jezelf. En dat alles met als doel veel mensen te bereiken. Een tip kan ik je geven voor wat betreft het werk aan jezelf: lees 'Op zoek naar het wonderbaarlijke' van P.D. Ouspensky. Dat is een boek wat mijn leven op zijn kop zette en later, veel later, na het herlezen en erover te praten, weer met beide beentjes op de grond plaatste.

Een e-mail stuur je elke maand, zoals reeds eerder vermeld. Vergeet ook je familie, vrienden en kennissen niet. Je hebt hun e-mailadres reeds en kunnen de trouwste fan worden van je band en zijn bereid om een cd te kopen van alles wat je uitbrengt. Verder in de e-mail gaat het over de agenda, wees eerlijk, ook van werkzaamheden buiten optreden. Stel je voor, op een meer open manier dan de bio(grafie) in het E.P.K. (Electronic Press Kit). Komende optredens (shows), de datum wanneer een nieuwe cd of vinylplaat wordt gelanceerd, band podcast, korting op merchandising producten, en wat verder er toe doet.

Het internet heeft voor een ware revolutie gezorgd. Eerst was het illegaal downloaden, wat de muziekliefhebber omarmde, hoewel men ook wel geld uitgaf ten bate van de artiest, daarna werd het streaming. Vergeet nooit dat wat vandaag 'in' is morgen al weer 'uit' is, denk hierbij aan Hyves en Myspace. Maar het fenomeen social media blijft voorlopig nog, alleen de vorm zal veranderen.

Wat nog steeds geldt: "Content is king". Het gaat er niet over hoeveel je te zeggen hebt, maar hoe je het brengt. De muziekindustrie is veranderd, en het gaat nu wel heel snel. Je kunt opnamen maken van je in een huisstudio (zie hierboven) en wat je in verband met je burens niet met goed fatsoen kunt opnemen, besteed je uit aan een geïsoleerde studio. Ook het fabriceren van de cd's kun je thuis op je brander voor cd, die zich in de pc bevindt. Alleen platen zijn duur om te maken en het is druk bij de perserijen, het kost zo'n 3 maanden voordat ze klaar zijn.

Ook hoef je niet meer te wachten totdat er bij een optreden een publisher/muziekuitgever of A&R-manager komt kijken en een contract met je wil tekenen. Dat moet je dus niet doen en alles -of tenminste zoveel mogelijk in eigen hand houden-. Een boekingskantoor zou kunnen, en is wel prijzig ca. 15 % van de bruto-totaalopbrengst per optreden. Een promotor/plugger is wel noodzakelijk, immers je wilt wel gedraaid worden op de radio en het liefst op televisie. Deze zijn niet goedkoop, echter anders is het heel moeilijk om op de radio gedraaid te worden of in een televisieprogramma op te treden, playback of live.

Optreden supposes to be fun! Verdeel je liedjes in de verschillende tempo's:

- Adagio 68 – 76 per minuut;
- Andante 76 - 108 per minuut;
- Moderato 108 – 120 per minuut;
- Allegro 120 – 168 per minuut;
- Presto 168 – 200 per minuut.

Achterhaal van alle liedjes die je wilt spelen de toonsoort. Varieer liedjes op tempo en toonsoort en maak er iets moois van!

De repetitie vlak voor het optreden is bij uitstek geschikt om de setlijst uit te proberen voor het eerstkomende optreden. Laat dit een bandlid doen met een goede tekstverwerker en een werkende printer.

Repeteren kun je op velerlei plaatsen:

- privé bij mensen achter het huis, boerderij. Het voordeel is dat je deze ruimte huurt voor jezelf. Prijs: ca. 250 à 300 euro per maand. Dan kun je wel een

eigen koelkast 'runnen' of 3 keer per week repeteren, wanneer het nodig is. Een bijkomend voordeel is dat ook je spullen hier kunnen blijven staan;

- wijkcentrum. / buurthuis / jongerencentrum. Prijs ca. 150 euro per maand. Het grote voordeel hiervan is dat er mensen aanwezig zijn, opdat het een klein optreden is. Nadeel is dat er geen backline aanwezig is;
- repetitieruimte v/h popcollectief of een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Prijs ca. 150 euro per maand.

Promotie

Je kunt promotie maken voor je muziekband door ofwel onderaan te beginnen oftewel van boven naar beneden te werken: bottom-up. De eerste manier is heel veel volgers verzamelen op de social media. De belangrijkste, op dit moment Anno 8 – 2022, zijn: Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Indien je op deze 4 media goed presteert, dan kun je er een bedrijfsmatige aanpak van maken. Facebook gaat daar ver in. Je probeert wel de e-mailadressen te verkrijgen van alle mensen die jou of je muziekband volgen. Dan hou je ze langzaam steeds meer op de hoogte van de activiteiten van je band. Je verwijst ze naar je website. Eerste doel was volgers krijgen, tweede doel is fans maken van de volgers. Dan organiseer je, op een geografisch gunstige plek, enkele optredens en is het duimen of de volgers/fans komen. Komen ze dan heb je er loyale fans bijgekregen! Je nodigt de lokale en landelijke pers, radiopluggers uit en zo doorbreek je de inertie omtrent jouw band.

Een andere mogelijkheid is om top-down te werken. Je kondigt jezelf aan bij de kranten, radio- en televisiestations en probeert 'een voet tussen de deur te krijgen'. Je verzorgt een optreden op een plaats waar je de pers uitnodigt, magazinedirecteuren, radiomakers en televisiemensen, zonder er ruchtbaarheid aan het publiek te geven. Je belt de 'belangrijke' mensen na en probeert zo mensen te mobiliseren om jouw act en muziek leuk te vinden. Een soort <like>. Dan ga je je een maand lang concentreren op social media. En je zorgt ervoor dat deze twee, totaal verschillende doelgroepen (de beroepsmatige luisteraar en iemand die via social media je heeft leren kennen, die allebei even belangrijk zijn) elkaar te ontmoeten.

Een combinatie van beiden is mogelijk en prijzenswaardig. Je ontmoet de 'naakte waarheid' in het midden en je verzorg je een zondagmiddag met een presentatie van de band, een cd-presentatie (op een nader te kiezen moment) van het album, op cd en op vinyl en later nog een introductie van de cd-single. Dan heb je drie momenten waarbij het publiek kennis- maakt met de, weliswaar, fans van het eerste uur. Zorg dat je merchandising klaar staat, respectievelijk:

- merchandise eerste optreden: t-shirts en stickers;
- merchandise tweede optreden: t-shirts, stickers, cd, elpee;
- merchandise derde optreden: t-shirts, stickers, cd-single, cd en elpee

Vergeet niet om de e-maillijst bij het podium en bij de tafel met merchandise te laten liggen zolang als de middag duurt. Kondig dit ook aan.. Net zo belangrijk als je muziek spullen: pen en papier! Zorg dat je voldoende wisselgeld hebt en gun een ander ook iets, t-shirt 15 euro, sticker gratis, elpee 15 euro, full-cd 5,00, cd-single 5,00, t-shirt 15 euro, sticker gratis. Ook dames t-shirts. Maten S, M, L, XL, XXL. PDF-files van de drums, bas (notenschrift en tabulatuur), gitaar (notenschrift en tabulatuur), toetsen en zang. Dit komt op een USB-geheugenstick.

E.P.K. (Electronic Press Kit)

Voor de tijd van internet, en een beetje daarna, stuurde je een pakketje naar de boeker van een mogelijk optreden op een podium. Nu gaat dat via een button (E.P.K.) op je website. De navolgende items behoren er in te staan:

- naam en herkomst naam;
- plaats;
- hoe lang bestaat de band;
- bezetting;
- in welke band hebben de muzikanten in het verleden gespeeld;
- invloeden van andere bands;
- pers, radio en televisie waarin je vermeld staat / een optreden of interview hebt gehad.
- muziekstijl;
- waar heeft de band reeds gespeeld;

- social media;
- waarom maak je de muziek, die je maakt;
- naam, adres, telefoonnummer, webadres, e-mailadres van de persoonlijke manager.

Creëer buzz rondom het optreden. Laat de mensen erover praten. Probeer een goed verhaal te vertellen in het regionale weekblad. Als je dat goed doet, nemen ze het geschrevene integraal over. Wanneer je op tijd bent kun je ook nog bij de lokale omroepen terecht, concertagenda verzorgen, flyers uitdelen met de 3 optredens erop, waarbij je de derde keer de pers uitnodigt. In supermarkten op de borden, bij popcollectief en lokale repetitieruimte een briefje ophangen.

Zorg dat je tegen de tijd van het derde optreden een persoonlijke manager heb gevonden. Dit kan een professioneel iemand zijn, een familielid / vriend / vriendin, iemand uit de band. En daar gaan wel een paar maanden vanaf om een band te formeren. Eenieder heeft zijn voor- als nadelen. Dat zul je met je band dienen te overleggen. En het is trial en error totdat het contract getekend is. Een half jaar repeteren. De full cd / album inspelen op een eigen homestudio,; alleen de drums en basgitaar elders opnemen in verband met de geluidsoverlast. Cd mixen en masteren. Dupliceren thuis op computer, sticker laten drukken voor op de cd, boekje en inlay verzorgen. En hup: de planken op!

Ga je vooral met de band niet aansluiten bij een muziekwitgever a.k.a. publisher, een promotor (om je optredens te regelen) of een label. Hoogstens een deal met een independent (indie-)label voor wat betreft het verkrijgen van optredens. Dit scheelt je 60 tot 75% van je verdiensten. Eveneens scheelt het een (schatting) 5 uur de kosten van een advocaat. De persoonlijke manager is voorlopig voldoende. Mocht je moeilijk aan optredens komen, ga dan met een collega muzikant te praten hoe hij, zij of hij / zij aan optredens komt en dan kun je altijd nog hulp vragen bij een boekingskantoor.

Ondertussen zijn we alweer een half jaar verder en is de planning om op te gaan treden voor de heren en dames van de pers, magazines, kranten, lokale omroep (zij mogen het gehele optreden opnemen, indien zij willen. Graag zelfs).

Voor wat betreft de boekhouding, de belasting en de rechtsvorm (eenmanszaak, vennootschap onder firma, stichting, vereniging, maatschap, B.V. of N.V..) wil en

kan Long Tree City geen advies geven. Hiervoor heb je tenminste een accountant of een jurist nodig. Investeer hierin, het is van belang. Ga naar het gratis spreekuur van de notaris en kom met een 'boodschappenbriefje' dat er toe doet en laat je voorlichten. Je slaat al zoveel stappen over: van een melodie, een tekst tot en met een compleet product verkopen. Het scheelt sowieso drie contracten, waarover een specialist zich dient te hebben gebogen. Dat geld heb je reeds in je pocket!

Gebruik een gageverklaring – in het begin- voor je optredens en bewaar je bonnetjes in twee schoendozen: geld in, geld uit. Dit zowel voor de belasting alsmede voor je eigen boekhouding.

Nog even in het kort: zo min mogelijk 'tussenbedrijfjes': leer en doe alles zelf tezamen met een persoonlijk manager, zoals reeds eerder gezegd: het kan een band- of familielid zijn. Van een tekenprogramma op de computer tot goed betaalde optredens, en van het regelen van het persen van de vinyllepees tot aan het omgaan met een video-editingprogramma. Liefst gratis gedownload ...

Wij wensen de band dat jullie 'Muziek als Beroep' kunnen uitvoeren.

SUCCES!!!!!!

Het team van Long Tree City – <http://www.longtreecity.nl> en info@longtreecity.nl

N.B.: koop 'De Muzikantengids' van Jan van der Plas. Een uitstekend Nederlandstalig boek over de muziekindustrie. Long Tree City staat hier los van.

Copyright enneagon Foundation LongTreeCity.nl