

Ungdom, drømme og substans. Vi er en festival for unge og nye lyttere.

“Festival & Friends har fat i det, en festival gerne vil have fat i. Ungdom, drømme, substans. Det er svært ikke at holde af.” (Magasinet Klassisk, juni 2023; 5 stjerner).

Festival & Friends - Fem års jubilæum 2024

Dato: 19.06.-22.06. (onsdag - lørdag)

Venue: KoncertKirken, Blågårds Plads 6A, København

Antal koncerter: 8 koncerter, og pop-up events

Administration og kunstnerisk ledelse ved Lea Han og Gustav Piekut

Festival & Friends er en tværestetisk festival med hovedfokus på klassisk musik opført af unge og yngre topmusikere

Vi er en festival, der er skabt af unge *til* unge og andre nye ører indenfor klassisk musik. Vi vil gerne vise, hvordan man kan vække passionen for klassisk musik for et nyere og bredere publikum — hvis man tør at satse.

Vores mål:

- At tiltrække og stimulere et bredere og moderne publikum til klassiske koncerter.
- At være nyskabende i vores koncertformater og præsentere uformelle oplevelser med høj kunstnerisk kvalitet.
- At vise og styrke fællesskabet blandt musikere i vores generation nationalt og internationalt.
- At inspirere og inkludere den næste generation af unge udøvende musikere.

Om man er garvet eller ny indenfor klassisk musik, så mener vi, at kvalitet er en forudsætning for formidling. Med dette som vores udgangspunkt, kuraterer vi formater hvor fællesskabet, autencitet og inklusivitet er i centrum. Det stærke sociale element heri er med til at tiltrække et anderledes publikum. Vi er bevidste om at påvirke flere dele af vækstlaget og er nysgerrige efter at præsentere mange forskellige musikere, værker af oversete komponister, utraditionelle besætninger og ikke mindst nyskabende tværestetiske værker skrevet specielt til festivalen, alt sammen kombineret med de klassikere, vi holder mest af.

Med Festival & Friends stræber vi efter at være et sympatisk og passioneret projekt — vi er en festival for alle!

Hvordan ser vores publikum ud?

Fra festivalens start i 2020 til nu, har vi mærket en enorm udvikling. I 2023 ramte vi en ny rekord med i knap 800 publikummer (en doubling siden 2020). Siden vi er en lille organisation, er det let for os at være i tæt kontakt med publikum. Deraf erfarer vi tydeligt, at gode oplevelser rygtes. Vi kender de faste publikummer, som kommer hvert år, og bemærker samtidig, at andelen af nye publikummer vokser fra år til år.

Det er tydeligt, at vores publikum generelt er yngre, end hvad man typisk ser til klassiske koncerter (75% er under 60 år og 48% er under 29). Vi bemærker bl.a. tilstrømningen af nye publikummer gennem vores kontantsalg. Tendensen er, at nye publikummer i højere grad køber billetter i døren last-minute. Dette skyldes til dels vores lokation på Nørrebro ved Blågårds Plads, hvor der særligt om sommeren ses mange mennesker (inkl. turister). Vi har hvert år oplevet forbigående, som er blevet nysgerrige og som senere købte billetter. Det glæder os at se, at projektet på den måde også har forankring i lokalmiljøet.

Foruden vores fortsatte marketingstrategi har vi tidligere initieret en række tiltag for at nå ud til et bredere publikum. Her kan nævnes pop-up koncerter (på bl.a. kollegier og alternative spillesteder) og samarbejder med ungdomsorganisationer og gymnasier. Derudover tilbyder vi ungdoms-/studiebilletter til en fordelagtig pris (ca. 60% besparelse ift. en standardbillet), samt 'pay-as-you-wish' for personer under 18 (nyt initiativ til 2024).

Hvad vil vi opnå med festivalen?

Hvert år bliver vi bekræftet i, at vi har fat i noget vigtigt og specielt. Der findes ikke mange klassiske festivaller, der har yngre musikere og publikum som hovedfokus og samtidig lægger vægt på nyskreven musik og tværestetiske projekter. Vi er glade og taknemmelige for den opbakning og feedback, som festivalen har fået fra alle sider; kollegaer, medier og publikum (nye såvel som velkendte ansigter). De medvirkende artister udtrykker stor glæde ved at optræde på festivalen, idet vi skaber en imødekommende atmosfære med et åbent, nysgerrigt og lyttende publikum. Hertil oplever vi også, at andre unge musikere og ensembler (danske såvel som internationale) henvender sig med et ønske om at være en del af vores festival.

Hvordan er det kunstneriske indhold?

Vores erfaringer og billetsalg bekræfter os i, at publikum responderer på et gennemtænkt og konceptstærkt program. Vi har udover koncerter med klassisk repertoire etableret flere tværestetiske samarbejder. Vi tror desuden ikke på, at man stimulerer et nyere og bredere publikum ved at gå på kompromis med det kunstneriske indhold i frygten for, at man 'taler henover' nogen. Derfor tør vi også at programsætte værker, der er komplekse og udfordrende at lytte til. Vores erfaring viser, at også et publikum, for hvem klassisk musik er ny, responderer positivt og ofte får en stor oplevelse med denne musik.

Da vi gerne vil udbygge festivalens kunstneriske profil, har vi siden 2021 hvert år haft et større ensembleprojekt, som grænser op til de store symfoniske oplevelser med mange mennesker på scenen. Sidste år lykkedes det os at opføre en miniopera af Matias Vestergård og Steve Reichs både logistisk og musikalsk meget udfordrende 'Music for 18 Musicians'. I 2024

bliver det Gustav Mahlers 4. Symfoni for kammerbesætning kombineret med en uropførelse af et værk af vores composer-in-residence, Matias Vestergård.

Til vores tre late-night koncerter vil vi udforske det tværæstetiske format. Særligt disse koncerter har vist at kunne tiltrække flere nye publikummer. I år kan vi præsentere et samarbejde med den elektroniske musiker Mike Sheridan, som skriver et værk for elektronik, slagtøj og klaver (opføres med Gustav Piekut). Derudover to jazz-crossoverkoncerter med pianisten Fini Brandt, samt et nyskrevet værk af trompetist Mikkel Grevsen med accordeonisten Bjarke Mogensen.

Som noget nyt i 2024, efter stor efterspørgsel, vil vi omfavne et endnu bredere publikum ved vores første Familiekoncert. Koncerten tager udgangspunkt i Saint-Saëns' eventyrlige 'Dyrenes Karneval'. Hertil er der mulighed for at skabe et tværkunstnerisk samarbejde med en skuespiller og instruktør, såfremt de økonomiske rammer tillader det.

Det tværkunstneriske er også en måde, hvorpå festivalen kan komme flere mennesker til gavn ved at bidrage til nyskabelsen af dansk kompositionsmusik. I år bliver den præsenteret fra tre vinkler: Jazz, elektronisk og klassisk. Da alle tre værker bliver uropførelser, er det noget, som vil være nyt for alle i vores publikum. Det bliver en ligeværdig oplevelse for alle lyttere, hvad end de er velbevandede i genren eller ej, hvilket er repræsentativt for festivalens overordnede mål.

Her ses en oversigt over festivalens 8 koncerter:

Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag
19:30 Åbningskoncert (Chopin, Ravel, Debussy m.fl.)	19:30 Klassisk program (Schumann, Auerbach, Britten m.fl.)	19:30 Symfonisk program med uropførelse (Gustav Mahler, Matias Vestergård).	15:30 Familiekoncert med bl.a. 'Dyrenes Karneval' af Saint-Saëns
22:00 Mike Sheridan + Gustav Piekut Tværæstetisk uropførelse	22:00 Mikkel Grevsen + Bjarke Mogensen Tværæstetisk uropførelse	22:00 Fini Brandt Tværæstetisk uropførelse	19:30 Afslutningskoncert (Beethoven, Keiko Abe, Korngold m.fl.)

*Rød = klassisk repertoire

*Grøn = tværæstetiske samarbejder

At styrke og vise fællesskaber blandt musikere

De fleste af vores udøvende musikere er godt igang med deres karrierer og er ved at etablere sig som betydelige navne på de danske og internationale scener. De er vindere af konkurrencer og har jævnligt solistoptrædener, udgivelser, bestrider prestigefulde jobs i orkestre m.m. Hvert år inkluderer vi derudover musikere, som stadig er i gang med deres uddannelse og endnu ikke har etableret sig på musikscenen. For disse er festivalen et vigtigt og attråværdigt springbræt, der kan have betydning for deres videre karriere.

Som et led i vores kunstneriske vision er det naturligt at vende blikket udover landets grænser. Et punkt i vores 3-årsplan er at invitere nogle af de mest prominente unge musikere fra den internationale scene til København. I 2024 er vi glade for at præsentere den norsk/

svenske violinist Johan Dalene, som lige nu er ved at tage verden med storm. Ved at sætte de internationale musikere i spænd med de danske talenter udvider vi det musikalske netværk på tværs af landets grænser. Dette kommer også de danske musikere til gode, da de gennem disse møder kan få muligheder for at optræde i udlandet.

Vores sammensætning af musikere kan kategoriseres i tre grupper:

- De helt unge (studerende på MGK eller de første trin på konservatoriet)
- De unge professionelle, som er godt igang med deres karrierer
- Et internationalt ungt navn, som er ved at få det helt store gennembrud

Der sker mange kreative og inspirerende møder gennem kammermusikken. Særligt ved festivaler, når man arbejder tæt og intenst sammen i en kortere periode. Vi vil være med til at facilitere betydningsfulde møder og dialog mellem musikere på forskellige stadier i deres karrierer. Vores 'Friends'-begreb skal ses som en idé om et kollektiv, hvor vi viser og styrker fællesskabet blandt musikere i vores generation — nationalt og internationalt.

Lokalt engagement & entreprenørskab

Vi arbejder meget med lokale aktører — ikke blot KoncertKirken på Blågårds Plads, hvor festivalen finder sted. Vores lokation er en vigtig del af vores brand. Vi har et hold af frivillige, der kommer fra lokalområdet, og for hvilke festivalen ofte er den første kontakt med klassisk musik. Vores musikerforplejning varetages udelukkende af lokale aktører og restauranter. Det samme gælder beværtning efter koncerterne. Vi holder desuden udendørs pop-up-koncerter, hvor vores musikere optræder for publikum på gader og stræder på Nørrebro. Festivalens tilstedeværelse bliver således bemærket flere steder i lokalmiljøet.

Vi oplever et voksende fokus på entreprenørskab blandt yngre musikere. Det er også et punkt, som efterhånden prioriteres mere og mere på de fleste konservatorier og ungdomsuddannelser (fx på musikalsk grundkursus, MGK). Vi har derfor haft studerende fra konservatoriet med i produktionsteamet under festivalen. Til næste år vil vi også invitere MGK-studerende til at være en del af dette. Det skal ses som en fortsættelse af vores oplæg på MGK-linjen i anledningen af deres afsluttende entreprenørskabsprojekt. På sigt har vi et ønske om at skabe et vedvarende samarbejde med disse undervisningsinstitutioner.

Hvordan måler vi effekten af projektet?

Gennem vores billetsystem og andre digitale platforme, har vi adgang til en del kvantitativt data, som vi kan foretage analyser og beregninger på. Selve omsætningen fortæller selvsagt noget om festivalens effekt (vi regner med en stigning på 10-20% til næste år). Derudover vil en forøgelse af andelen af billetter til unge/studerende samt unge under 18, indikere at vi rammer rigtig i forhold til vores målgruppe. På grund af GDPR kan vi desværre ikke gemme publikumsdata/persondata og sammenligne år til år. Vi ønsker dog at benytte en anden billetplatform, som kan levere endnu bedre data omkring publikumsadfærd (fx fra hvilke links og platforme der bliver solgt flest billetter).

Vi er som arrangører i tæt kontakt med publikum, hvilket betyder at vi let opsnapper respons og feedback i løbet af festivalen. Denne feedback er uvurderlig, idet vi ikke besidder tiltrækkelige ressourcer til at foretage større dataundersøgelser.

De kunstneriske såvel som lokale samarbejder som vi skaber år fra år, er for det første en vigtig måde for os at forankre festivalen på. Men det er samtidig en bekræftelse på festivalens effekt og udvikling, i og med vores samarbejdspartner ser en voksende kvalitet i vores projekt. Endvidere er stigende mediebevågenhed og flere omtaler på sociale medier også målbare indikatorer for festivalens virke.

Hvordan arbejder vi med projektet?

Vi er meget hands-on i hele processen. Vi sætter fokus på, hvad der skaber store oplevelser for publikum og musikere. Vi er også personligt meget motiverede og passionerede omkring hele projektet og ikke mindst musikken. Det er tydeligt, at det smitter af på alle involverede.

Derudover spiller vores grafiske identitet og vores tilstedeværelse på de sociale medier en stor rolle for os. Vi står selv for al markedsføring og SoMe. Autencitet er nøgleordet. I forbindelse med dette drager vi inspiration fra andre aktører, som har stor succes på disse platforme, bl.a. andre rytmiske festivaler og sågar influencere. Vores visuelle identitet adskiller sig ret markant fra de fleste andre musikfestivaler med klassisk hovedfokus. Det er vores klare indtryk, at dette også bidrager til at tiltrække et nyt publikum og markerer os som en anderledes festival.

Et projekt som vores kræver ikke bare meget engagement, men også tid og et solidt økonomisk fundament. Vi vil gerne garantere vores musikere, der er nogle af de bedste i deres generation, ordentlige arbejdsforhold og honorarer. Vi mærker, at vores ressourcer i det hele taget er begrænsede i forhold til vores visioner. Endvidere er det heller ingen hemmelighed, at vi også har mærket inflationen gennem højere leje af venue, stigende priser på instrumenttransport og stemninger, tryksager m.m. Vi mærker også i stigende grad, at det er de større tværestetiske projekter, som vejer tungt i budgettet. Men det er samtidig de ting, som virkelig markerer os som en nytænkende festival.

Derfor håber vi på fondenes forståelse for vores støttebehov, så vi kan realisere vores visioner og bringe den klassiske og ny musik ud til et bredere publikum, og de medvirkende kan lønnes retfærdigt. Uden jeres støtte vil vi aldrig kunne gennemføre festivalen.

Udtalelser om festivalen:

Anmeldelse af Sune Anderberg i Magasinet Klassisk, 5 stjerner:

"Af de mange nye, fine og skarpt profilerede festivaler for kammermusik, der de seneste år er blomstret op i København, er Festival & Friends måske den allermest charmerende."

Udtalelse fra Esben Tange, DR P2

Der er lige nu en ung generation, der træder i karakter og gør tingene på deres helt egen befriende måde (..). Er vild med den imponerende kompetente og samtidig frigjorte måde der blev musiceret og sat i scene på ved Festival & Friends.

Udtalelse fra publikum

Med et partoutkort var jeg til alle koncerter og måtte gang på gang lade mig overvælde og overrumple. Det stof, der skaber guddommelige oplevelser, var hele tiden spil. Enhver tone blev spillet med et engagement som gjaldt det liv og død.

Udtalelse fra Ludvig Gudim (musiker, 2023)

Der er noget virkelig specielt i luften til Festival & Friends. Publikum, programmet og atmosfæren. Der findes ingen andre festivaler i verdenen som denne.

MGK elev

Jeg synes, at I har en fed måde at gøre det hele på. Det virker modigt og det er inspirerende.