

CPH:DOX præsenterer: LYD:SPOR

Projektbeskrivelse

Baggrund

Ambitionen er fortsat at udforske det musikalske perspektiv i filmkunsten og samtidig udfolde det filmiske potentiale hos spændende musikere. Det vil vi gøre på en række forskellige måder, afhængig af de enkelte muligheder, der måtte opstå og afhængig af de enkelte musikere vi kontakter. Alle koncerter vil dog alle have den fælles røde tråd at filmmediet er omdrejningspunktet og at de er eksklusive 'one-night-only', stedsspecifikke koncertaftener med kunstnere på tværs af genrespektret og med fokus på især vækstlaget og yngre markante bands og komponister. Afhængig af støttens størrelse håber vi dog også på enkelte afstikkere til spændende internationale musikere med konkret kobling til årets (musik)filmprogram.

Formater

Vi har forskellige koncertformater under LYD:SPOR, men alle med film som omdrejningspunkt, katalysator. Disse er:

- **Live-score performances**, hvor kunstnerne ofte med et større honorar i ryggen (ansøgt hos Komponistordningen) skal komponere helt ny musik og live-opføre det (live-scoring) til særligt egnede kunst- og dokumentarfilm. Film som vi vælger i dialog med musikerne og clearer hos filmene og med efterfølgende samtale med musikeren/komponisten om den kunstneriske proces
- **Audiovisuelle hybridkoncerter**, hvor musikere samarbejder med visuelle kunstnere om unikke totaloplevelser
- **Koncerter (og evt. talks) med films hovedpersoner**, typisk et kendt band/musiker der skildres i en af vores mange spritnye musikfilm, vi har premiere på under hver festival. Her viser vi typisk først filmen om disse, og derefter optræder de live.
- **Koncerter med films komponister**, der i stigende tilfælde kan være deciderede store internationale navne. Aftener som disse forventer vi kan blive ret velbesøgte, afhængig af de film, der måtte dukke op i år.
- **Kunstnerisk fortolkende koncerter**: Sidst men ikke mindst kan LYD:SPOR i nogle tilfælde også dække over særlige koncertaftener med bands og artister optræder med kreative fortolkninger af en portrætteret kunstner fra en af de nye musikdokumentarfilm. Vi har tidligere haft en aften med ny Leonard Cohen dokumentar, hvor hans musik efterfølgende blev fortolket på original vis af en ung generation af musikere, så som anmelderroste upcoming-artisterne Barbro og Brimheim såvel som en garvet kunstner som Nikolaj Nørlund

Tilsammen vil de udgøre i omegnen af 8 aftener i musikkens og filmens tegn, som er med til at give københavnere koncertoplevelser, de ellers ikke ville kunne opleve andre steder og som er medvirkende til at adskille CPH:DOX positivt fra andre store internationale filmfestivaler i verden

Repetoire 2024

Det er stadig tidligt i processen, da vi først netop har rundet seneste festival af og først her i august er gået i gang med research til næste års festival. Men der er allerede nogle konkrete ideer på bordet:

Pete Doherty. Den tidligere The Libertines-frontmand portrætteres i en kommende dokumentar, 'Pete Doherty: Stranger in My Own Skin' og vi er i dialog med filmen om visning og koncert på næste års festival.

Efterklang: Det danske orkester er i gang med en ny film med Andreas Johnsen om deres kreative samarbejde med makedonsk traditionelt orkester. Vi er i dialog med bandet om at premiere filmen på årets festival og med hjælp fra Kunstfonden og den makedonske ambassade få det makedonske orkester til at komme og optræde sammen med Efterklang

Lydmor: Den danske instruktør Sebastian Cordes er i gang med en film om Lydmor, og det vil være oplagt med en unik aften med film, samtale og koncert.

Juliana Hodkinson ifm. 'Maestra'. Vi overvejer at vise en ny dokumentar om kvindelige komponister (i en mandsdomineret verden) og her kunne det være spændende at få en dygtig dansk-bosiddende kontemporær komponist, som eksempelvis Juliana Hodkinson til at optræde bagefter.

Bisse. Her på programredaktionen på CPH:DOX taler vi om at (en af) næste års tema(er) kan være traumer og terapiprogram, og filmen og kunstens behandling af dette i disse år. I fredags udkom Bisse med det personlige album 'Traumecentret', så det ville være oplagt med en tema-aftejn med film, samtaler med kunstnere og musikere, og så til sidst en særlig koncert med Bisse (som har optrådt en gang på festivalen tilbage i 2017).

Lyra Valenza ifm 'Free Party: A Folk History'. Det stærke upcoming danske band har netop udgivet sit første fuldlængde album efter 2 stærke ep'er. Derudover har de indtaget en række prominente scener i både Danmark og udlandet, hvor de har bevist, at de også er et stærkt medrivende liveband, bla. på Roskilde Festival. Deres elektroniske musik vil passe godt til koncert efter visning af ny film om rave-kulturen 'Free Party: A Folk History'

Ryuichi Sakamoto hyldestaften. I år døde den japanske komponist Ryuichi Sakamoto og samtidig er der en ny dokumentarfilm om ham på vej 'Ryuichi Sakamoto | Opus'. En ide er at samle danske komponister der har et forhold til ham og snakke om hans musikalske inspiration og fortolke noget af hans musik i en hyldestkoncert.

Dancehall-event

Pt overvejes filmen 'Bad Like Brooklyn Dancehall', der sætter spotlys på dancehall-musikkens historie og gennembrud, bla. med kendte populærmusikalske navne som Shaggy, Sean Paul m.fl. Det kunne være interessant at høre fra danske kunstnere, deres forhold til musikken og runde det af med koncert med folk som Klumben, EggerStunn, Raske Penge, Little Kaka og/eller Wafande.

Som sagt det er meget tidligt i processen, så det endelige line-up kan som sædvanligt ende med at have nogle af førnævnte i ansøgningen, men også nye navne, der dukker op som muligheder, man ikke kan sige nej til.

Målgrupper:

Hvor vi tidligere år med vores første koncertrække AUDIO:VISUALS primært henvendte os til et musik- og kunstinteresseret publikum, er forventningen også at vi udover musikernes egne kernemålgrupper i højere grad også får et decideret film og dokumentarfilm-interesseret publikum ind og se disse musikere i nogle af de forskellige koncertformater, der vores eksistensberettigelse som filmfestival, bør være at musikken skal have et forhold til netop dette – og ikke mindst dokumentarfilm.

Ved at nogle af koncerterne også indeholder en efterfølgende samtale med musikerne, får publikum mulighed for at høre om deres kunstneriske tanker samt stille spørgsmål til dem. Denne åbnings- og værket og inddragelsen af publikum for værket, gør at vi håber at tiltrække en bredere målgruppe – også blandt helt unge, som måske lige er startet med at spille musik. Det her er en måde for dem at "møde" nogle dygtige musikere på og blive inspireret af deres virke.

De specifikke koncerter indgår også i vores store outreach-strategi. En aften med en film om irsk folkemusik og efterfølgende koncert med irske musikere vil eksempelvis også blive markedsført direkte til irske organisationer, Facebook-grupper og andre relevante netværk her i landet. Dette er også en god måde at nå nye målgrupper, som ellers ikke ville stifte bekendtskab med hverken LYD:SPOR-koncerterne eller festivalen.

Vi vil også fortsætte andre tætte medie- og indholdspartnerskaber, som vi har bygget op over flere år. Her tænkes blandt andet på Soundvenue og Politiken, der sikrer en massiv spredning – og dermed øger tilgængeligheden af vores aktiviteter til det størst mulige antal – og ikke kun de mest musikalsk 'nørdede'.

Vi vil helt sikkert også fortsætte vores stærke samarbejde med ALICE, da vi værdsætter samarbejdet med disse i særlig høj grad. Når vi er ude i de mere eksperimenterende koncerter, der altid kan bruge et boost for at nå ud til et lidt større publikum, er disse partnere rigtig vigtige og gode at samarbejde med.

Markedsføring

For at nå den stadig større målgruppe af unge, der ikke finder deres nyheder igennem de traditionelle veje, holder vi os endvidere kontinuerligt opdateret på og benytter selv de sociale medier.

I månederne op til koncerterne arbejder vi desuden altid selv konkret i døgndrift med presse- og outreach-arbejde for at nå relevante målgrupper og medier.

Helt konkret planlægger vi primært at skabe opmærksomhed om koncertserien gennem:

- Særskilt omtale i årets programavis der trykkes i 50.000 ex. og distribueres til biografer, biblioteker, caféer, mv. i hele København
- Sin egen hjemmeside på www.cphdox.dk/lydspor
- Løbende og nogle gange boostede opslag på vores sociale medier, Facebook (+60.000 følgere), Twitter (+13.000 følger) og Instagram (+25.000 følgere) samt nyhedsbrev
- Radio-interview. Næsten hvert år inviteres musikprogramlægger Adam Thorsmark ind for at fortælle om musikfilm og koncerter i P6 Beat, P8 Jazz eller andre radiokanaler.

Fornyelsen i projektet

Helt overordnet er formålet med LYD:SPOR i sig selv en formmæssig unik kunstnerisk oplevelse for koncertpublikummet. Vi ønsker at give koncertgængerne meget for pengene med totaloplevelser, der gennem nytænkning og vovemod bryder med den traditionelle koncertoplevelse med en parring af musik og visuel kunst. Det skyldes at vi ofte kontakter musikere uden for normale turnéperioder og ofte gange bringer dem i spil med visuelle kunstnere. Dette er en meget unik tilgang i det danske koncertmiljø, især på den rytmiske scene, hvor koncertarrangører oftest booker musikere til at optræde med det samme show, som de har turneret med andre steder.

Fornyelsen består dels i, at der ofte bliver tale om en slags særlige, kommissionerede 'værker' og dels at der opstår et nyt tværkunstnerisk felt i samspillet mellem musik, visuel kunst og film, som er et af de mest interessante nye kunstneriske områder – noget en festival som Mira Festival i Berlin og Barcelona f.eks. også har fokuseret på siden henholdsvis 2016 og 2011. En lignende rolle føler vi selv, at vi har haft og konstant videreudviklet siden 2010.

Det er også fornyende at vi udover koncerterne nu også ofte har talks med de optrædende musikere/bands som i en modereret samtale åbner op for tanker om deres værker, virke og proces. Især med live-score koncerterne bliver skabelsen af værket dermed en del af publikums oplevelse, og både den kunstneriske proces bag og aftens live-oplevelse blev åbnet yderligere op for publikum, som også kan stille spørgsmål.

Bæredygtighed

Et nyt tiltag på er vores Ungdomsredaktion, der består af en divers gruppe af unge, lønnede projektansatte fra forskellige sociale baggrunde som skal være med at kuratere og afvikle events omkring deres favorit-film fra årets festivalprogram, herunder musikfilm. I år vil Ungdomsredaktionen få chancen igen med et nyt LYD:SPOR event, som sikrer nye blikke på festivalen fra en ung og socialt mangfoldig gruppe.

Et miljømæssigt bæredygtigt tiltag, vi lancerede for et par år siden og fortsætter med er at opfordre vores internationale gæster (fra Europa) – herunder eventuelt optrædende musikere, er at lade os købe togbilletter og ikke flybilletter til dem for at mindske vores CO2-aftryk. Flere og flere ankommer derfor nu til CPH:DOX med tog.