

PROJEKTBESKRIVELSE

Festival & Friends 2023

Dato: 22.06.-25.06. (torsdag - søndag)
Venue: KoncertKirken, Blågårds Plads 6A, København.
Antal koncerter: 9 koncerter, samt 2 outreach koncerter.

Administration og kunstnerisk ledelse ved Lea Han og Gustav Piekut.

Festival & Friends er...

Vi er en festival der er skabt af unge, *til* andre unge og generelt nye ører indenfor klassisk musik. Dette gør vi ved at kuratere anderledes koncertformater, hvor fællesskabet, autencitet og inklusivitet er i centrum. Vi forsøger at udfordre rammerne for klassisk kammermusik ved at programsætte anderledes værker med oversete komponister, utraditionelle besætninger og ikke mindst uropførelser af værker skrevet specielt til festivalen — alt sammen programsat med de klassikere, vi holder mest af. Vi sigter desuden efter et højt kunstnerisk niveau af international karakter. Gennem vores festival vil vi vise og styrke fællesskabet blandt musikere i vores generation og stimulere det fremtidige publikum for klassisk musik — vi er en festival for alle!

Samarbejder og særlige projekter i 2023

Vi kan med glæde fortælle, at vi har etableret et to-årigt samarbejde med komponisten Matias Vestergård. Efter det gode og succesrige samarbejde i 2022 omkring værket 'IMMACULATE HEART' har vi besluttet at fortsætte i 2023 samt 2024.

Tanken er, at Matias som 'composer-in-residence' får mere tid og plads til at udvikle værker, der skal uropføres til festivalen. Han er en komponist der ikke bare udfordrer genrer og arbejder i krydsfeltet mellem scenekunst og klassisk musik, men han kender også flere af vores musikere indgående. Det er et ideelt match, som vi glæder os at se udfoldet i løbet af de næste to år. Til 2023 har han fået tilladelse af Ursula Andkjær Olsen til at bruge uddrag fra 'Krisehæfterne' til et værk med sceniske elementer.

Et andet projekt vi vil videreudvikle til 2023, er vores **crossover-arbejde** med den rytmiske genre. Hertil vil vi finde en sanger/gruppe, som vi rent musikalsk og kunstnerisk kan spejle os selv i. Ideen er, at de skal indgå som et vigtigt element i Matias Vestergårds nykomponerede værk og præsentere deres egen lyd som en del af festivalen. Således tror vi på, at vi sammen kan skabe et mere gennemgående genremøde uden at gå på kompromis med med det kunstneriske niveau.

Som efterfølgeren til sidste års succes, Friends Philharmonic strygeorkester, så vil vi i år opføre **Steve Reichs 'Music for 18 musicians'** (1976). Et helt utroligt værk, der var banebrydende for minimalistisk musik i 1970'erne. Værket opføres sjældent, idet det kræver en del logistik; 4 flygler, 3 marimbaer, 2 xylofoner, 1 vibrafon, en håndfuld strygere og blæsere samt 4 forstærkede kvindestemmer (1 times varighed). Værket bryder på mange måder forestillingen om traditionel 'klassisk' musik, og vi glæder os til at vise publikum dette sjældne mesterværk.

Outreach:

Til 2023 vil vi planlægge to satellit-/outreachkoncerter på hhv. Karens Minde Kulturhus og Sankt Annæ Gymnasium. Siden selve festivalen kun finder sted i fire dage, vil vi gøre festivalen mere 'bæredygtig' og forlænge dens levetid i kalenderåret ved disse optaktskoncerter og på den måde skabe mere opmærksomhed omkring festivalen. Disse to lokationer tiltrækker og rummer en del potentielle publikummer, som vi gerne vil have fat i.

Derudover har vi kontakt til Ventilen, som er en frivillig drevet ungdomsorganisation, der har til formål at bekæmpe ensomhed blandt unge ved bl.a. at arrangere fælles kulturelle aktiviteter. Gennem et samarbejde vil vi invitere dem ind til vores koncerter. Således kan vi bidrage til organisationens formål og samtidig engagere et større antal unge, som befinder sig udenfor vores netværk (potentielt nyt publikum).

Hvad gør vi anderledes end andre festivaler?

Siden festivalens start har vi haft øje for, hvordan andre klassiske festivaler gebærder sig. Med fuldt overlæg forsøger vi at gøre tingene lidt anderledes. På trods af, at festivalen kun har eksisteret siden 2020, har vi formået at ramme et hul på den danske festivalscene og har markeret os som den nok største festival for unge klassiske musikere i Danmark.

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.

Gennem vores samarbejde med Marcus Melo Design har vi skabt en **grafisk identitet** som er sin helt egen og milevis fra, hvad man typisk ser hos andre klassiske festivaler. Vi har bl.a. skabt vores egen typografi, og vi arbejder aktivt med farver og illustrationer, der skal understrege den legende og åbne stemning til festivalen.

Derudover står vi selv for al **markedsføring og SoMe**. Vi tror på, at autencitet skaber succes på disse fronter. Vi drager inspiration fra bl.a. influencere og andre rytmiske festivaler. Således lægger vi meget vægt på æstetik, og at festivalens sociale elementer skinner klart igennem. Vi skaber vores content med omhu, så vores modtagere/publikum kan *kende os* gennem vores særlige 'tone of voice'.

Det er lykket os at skabe et **anderledes rum** for klassisk musik, hvor både publikum og musikere føler sig velkomne på en anden måde, end de er vant til. Der hersker en synergi på tværs af scenenkanten, således at de største oplevelser for publikum også er de største oplevelser for de udøvende musikere. Mange af vores koncerter er kortere, uden pause. Hver koncert programsættes omkring ét element, og værkerne fungerer sammen i en større sammenhæng. Ved koncertstart introducerer vi selv værkerne og vores tanker bag programlægningen. Vi er meget *hands on* i hele processen. Denne autencitet, det stærke sociale fælleskab og gennemsigtigheden i hele projektet er vigtige nøglebegreber i vores arbejde. Med andre ord mere fokus på hvad der skaber **den gode oplevelse**. Det er tydeligt, at det smitter af på alle involverede — musikere såvel som publikum. Som udøvende musikere forstår vi, at vi har ansvar for ikke blot at spille musikken men også for at skabe rammer for den at leve i. De sidste 3 år har været et bevis på, at vi formår at tiltrække et usædvanligt bredt og til dels yngre publikum, end man typisk ser til klassiske koncerter.

Udtalelse fra Michael Bo, kulturjournalist

Hvis jeg har bare et minimum åndsnærværelse tilbage i mig, når jeg ligger på mit dødsleje, håber jeg, det er koncerten i Koncertkirken i aftes, jeg vil mindes. Og fryde mig over. Og glemme mig selv i. Jeg regner sådan ikke med, at den koncert vil blive overgået. Har jeg nogensinde siddet ansigt til ansigt med et kobbet af så sultne unge musikere? Med et så stærkt udtryksbehov, så blæret musikalitet, så stærk teknik?

Udtalelse fra musiker i 2022, Joachim Becerra Thomsen (DK), fløjtenist

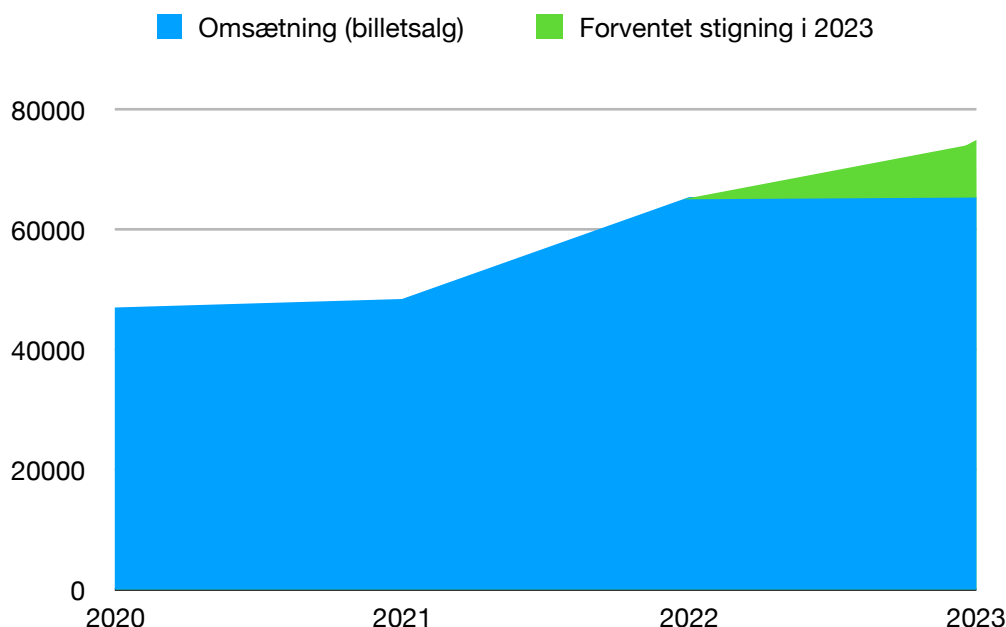
Når man har det godt, så spiller man også bedre! Der er en accepterende, imødekommende atmosfære; blandt musikerne og publikum. Det gør, at det hele handler meget mere om musikken.

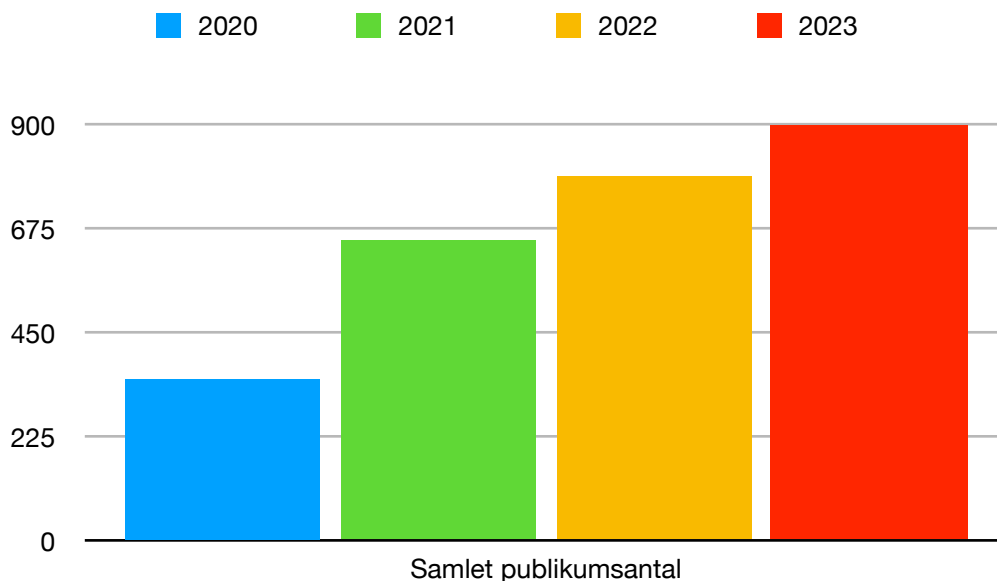
Udtalelse fra musiker i 2022, Ludvig Gudim (NO), violinist

Jeg har ikke oplevet en festival som denne andre steder i verdenen. Der er virkelig noget specielt i luften her.

Analyser

Gennem de sidste tre år kan vi se en kontinuerlig og stabil udvikling i billetsalg og publikumsantal.

Noter:

- Første gang festivalen fandt sted (i 2020), var corona på sit højeste. For første gang i år (i 2022), var festivalen ikke underlagt corona-restriktioner.
- Aftenkoncerterne (kl. 19:30) sælger bedst; 80-100% belægning. Drømmefanger (kl. 22:15) sælger omkring 50-75% belægning. Eftermiddagskoncerterne (kl. 15:30) sælger omkring: 40-60% belægning. Samlet set havde vi i 2020 år ca. 800 gæster.
- Vi havde i 2021 for første gang indført partoutkort/festivalpass, hvilket har styrket festivalsfølelsen i sin helhed og bidraget til flere gengangere i publikum. Hvis vores billetsalg fortsætter med den nuværende udvikling, så forventer vi, at vi kan melde komplet udsolgt til samtlige koncerter i 2025 (KoncertKirken har en max. Kapacitet på 150 pers inkl. musikere).

Publikum

Fordelingen mellem yngre (op til 30) og ældre blandt publikum ligger på ca. 50/50. Mens fordelingen mellem 'nyt' og 'garvet' publikum ligger på omkring 60/40. Ved mange klassiske koncerter ser man en gennemsnitsalder på 50+. Her ligger vi langt under gennemsnittet, hvilket vi synes er positivt. Vi har derudover lagt mærke til, at de senere koncerter (kl. 22:15) tiltrækker et generelt yngre publikum sammenlignet med eftermiddagskoncerterne (kl. 15:30), hvilket er en interessant faktor at tage med i programlægningen. Der ses også et højt antal af walk-ins i år (ca. 15-20%), som vi desværre har svært ved at indsamle data på (kontantsalg/Mobilepay). Med tiden vil vi gerne

opbygge en større vidensbank omkring vores publikum, men dette tager lang tid og flere ressourcer, men vi vil sige, at vi er godt på vej. Dette arbejde vil vi fortsætte med i 2023.

Alle vores tiltag i **markedsføringen**; SoMe, plakater, word of mouth, og annonceringer skal samlet set ramme en masse forskellige målgrupper, men lapper selvfølgelig over hinanden. Men helt overordnet opererer vi med tre publikumstyper:

- 1) Publikum fra vores eget netværk (folk vi kender; venner, familie, venners venner m.m.) Med andre ord: **Stor kontaktflade**.
- 2) Publikum vi vil møde til andre koncerter/begivenheder (folk der deler vores interesser; kender til vores musikere eller festivalens image, men som vi ikke kender personligt). Med andre ord: **Mindre kontaktflade**.
- 3) Udenfor vores netværk (folk vi ikke kender, og som vi heller ikke ser til andre klassiske koncerter eller lignende). Med andre ord: **Ingen kontaktflade**.

I 2020 kom publikum generelt fra gruppe 1-2. Gennem årene kan vi konstatere, at bestanddelen af gruppe 3 vokser stødt. Der er altså en større og større publikumsandel, der ikke tidligere har haft nogen form for kontakt til den klassiske musikscene. Det ser vi som en positiv udvikling, der repræsenterer en vigtig del af vores vision, og vi regner med at udviklingen vil fortsætte i 2023.

Festivalens udvikling

En festival som vores vokser langsomt, idet vi har begrænsede ressourcer, men for hvert år oplever vi en markant forskel og udvikling. Hver sommer bliver vi bekræftet i, at vi skaber noget som har betydning for vores omgivelser; de medvirkende musikere og publikum — nye såvel som gamle. Vi har skabt noget, som ingen har skabt før. Det er det, som giver os motivation resten af året.

Siden vi arrangerer festivalen selvstændigt, så står vi selv for al administration/projektledelse herunder økonomi, markedsføring, SoMe, afvikling m.m. — hvilket løber op i mange timer (også frivilligt). Vi kan dog mærke, at vores ressourcer og timer er begrænsede i forhold til vores visioner. Derfor har vi i år valgt at engagere flere hjælpende kræfter på produktionssiden (co-producent) op til festivalen, siden vi begge fortsat vil optræde under festivalen.

De særlige projekter som Steve Reich, crossover-samarbejde og Matias Vestergård som 'composer in residence' betyder voksende udgifter, men det er samtidig disse projekter, vi føler skærper vores profil og image som en nytænkende klassisk festival. Derfor ser vi også disse projekter som en investering.

Endvidere er det heller ingen hemmelighed, at vi også mærker inflationen gennem højere leje af venue, stigende priser på instrumenttransport og stemninger, tryksager m.m. Derfor håber vi på fondenes forståelse for vores støttebehov, således det hele kan gå op i en højere enhed. Uden jeres støtte vil vi aldrig kunne gennemføre festivalen.