

01.06.2021

Att.:
Kultur- og Fritidsudvalget
København Kommune

Copenhagen Phil – hele Københavns symfoniorkester

Copenhagen Phil anmoder hermed om en treårig tilskudsaftale med Københavns Kommune med en årlig bevilling på **600.000 kr. pr. år** gældende fra budgetåret 2022.

Vores ambition er at udvikle og etablere strategiske samarbejder mellem Copenhagen Phil og centrale kulturinstitutioner, bidrage til at definerede grupper af børn og unge samt sårbare og udsatte borgere kan opleve klassisk symfonisk musik på den for dem mest vedkommende måde.

Orkestrets etablerede status

Igennem de seneste ti år har Copenhagen Phil været med til at synliggøre København som en markant kulturby, der tænker innovativt og har fingeren på den pulserende udvikling af kommunikative æstetiske formater. Vi har stået i spidsen for events og initiativer, der er blevet defineret som rollemodeller inden for dynamisk orkesterkultur, og vi har modtaget enorm positiv respons både nationalt og internationalt.

Af de talrige initiativer, hvor Copenhagen Phil har sat København på landkortet, kan nævnes:

- Åbningskoncert på Rådhuspladsen af Metrocity ringen, 2019.
- Værket "Grand Ensemble" for orkester og boligblok. Et samarbejde med Københavns internationale teater, Metropolis, en hyldest til Københavns Nordvest-kvarter, 2018.
- Opsætningen af "Le Sacre du Printemps" i samarbejde med Dansk Danseteater, Dansehallerne og Østre Gasværk samt medvirkende dansere fra 200 folkeskoler, 2013.
- Det innovative koncertformat "Open Orchestra", hvor publikum går rundt mellem musikerne, imens de spiller – så orkestret fremstår som en akustisk levende installation. Projektet inkluderer et pædagogisk forløb med forudgående skolebesøg og VR-installation.
- Formatet "Afgørende Øjeblikke", som fik sin lancering i sæson 2019-2020 med P2-prisen "Årets initiativ" som kvittering herfor. "Afgørende Øjeblikke" er både en koncertrække, en podcastserie og en liveperformance og vil fortsætte de kommende sæsoner.
- Vore flash mobs på både København Hovedbanegård og i Metroen med respektive hhv. 13 og 11 millioner visninger.

Udover disse samarbejder sætter vi hver sommer København på det store landkort som *Tivoli Copenhagen Phil* med Danmarks største musikfestival i Tivoli over tre måneder.

I forvaltningens rapport *Kortlægning af musiklivet i Københavns Kommune fra 2018* skrives der om Copenhagen Phil:

"Selvom Copenhagen Phil er forankret i hjembyen København, har det på nuværende tidspunkt ikke manifesteret sig i en lokal aftale med Københavns Kommune. Dette afføder en stillingtagen til en mere langsigtet støttemodel for Copenhagen Phil"¹.

I 2017, 2018 og 2019 har Kultur- og Fritidsudvalget bevilget hhv. 300.000, 400.000 og 400.000 kr. til gennemførelse af projektet "Open Orchestra" bestående af restmidler fra udvalgets pulje. I 2020 modtog vi afslag på vores ansøgning om puljemidler. Orkestret bidrager med sin driftsstøtte og rammeaftale med Slots- og Kulturstyrelsen med store ressourcer til Københavns kulturliv, som dog ville kunne opnå et mere strategisk stabilt niveau med en tilsvarende flerårig driftsaftale med Københavns Kommune.

Orkestrets ambitioner

Copenhagen Phil har, efter en længere periode med fokus på demokratisering af klassisk musik, men også med store blødninger økonomisk, nu for første gang en stabil finansiel situation på finansloven frem til 2024, som sikrer, at vi kan rette blikket mod en øget kunstnerisk ambition. Vi vil benytte den stabilitet til at videreudvikle orkestrets kunstneriske muskler og er allerede i fuld gang med at etablere samarbejder med nogle af de mest eftertragtede navne på dirigent- og solistplan for at skabe bedst mulig grobund for denne udvikling. Samtidig er det helt afgørende for os, at orkestret med dette kunstneriske produkt skal kunne møde et endnu mere mangfoldigt publikum.

I Copenhagen Phil står kommunikation i højsædet. Vi arbejder konsekvent med publikumsudvikling, udvikling af kunstneriske formater og formidling af vore produktioner, så orkestret kan komme i øjenhøjde med et stadig bredere publikum.

Vi ønsker at bidrage til, at den klassiske musik i højere grad bliver en del af den offentlige bevidsthed og samtale. Vores vision er, at den klassiske musik skal demokratiseres og være en del af befolkningens fælleseje ved at producere koncerter, som kan ophæve sociale og kulturelle skel. Det vil vi også gerne bidrage til i Københavns Kommune ved at præsentere klassisk musik som skole- og familiekoncerter, ved at opsøge udsatte grupper dér, hvor de befinder sig fysisk og mentalt samt ved at udvikle tværgående samarbejder med øvrige institutioner i det københavnske kulturliv.

Konkrete indsatsområder i København

1. Skolekoncerter:

Copenhagen Phil har gennem de sidste tiår tilbudt skolekoncerter for Københavns folkeskoler. Det er en erkendelse, at der samlet set er flere skolebørn, end der er tilbud i kommunen. Vi har derfor i samarbejde med Levende Musik i Skolen (LMS) og foreningen Danske Ensembler, Operaer og Orkestre (DEOO) taget initiativ til en kortlægning af samtlige klassiske institutioners udbud og geografiske spredning i København. Vi imødeser rapporten med stor interesse og forventer, at den vil skabe grobund for en bedre koordinering mellem de klassiske institutioner og folkeskolerne, så flest mulig får et tilbud om en klassisk koncert.

Orkestrets "Open Orchestra"-format vil efter en pandemi-pause kunne genoptages parallelt med, at vi udvikler to nye programtilbud for de mindste og lidt større børn:

Konceptet "Mesterstykker", som i den kommende sæson lanceres med koncerten "Revolution!", der giver et tværsnit af intens musik fra den franske revolutions tid og bindes sammen med tekster om revolutionens værdier. Hvor står disse værdier i dag? Er der frihed, lighed og broderskab – og hvordan kan de idéer holdes aktive via kunsten?

Det andet format under udvikling er knyttet til netværket "Sea of Music", hvor otte orkestre omkring Østersø-området går sammen om en ansøgning til Creative Europe. Vore partnere i satsningen er de filharmoniske orkestre fra hhv. Stockholm, Helsinki, de tre baltiske lande, Polen og Hamburg, og der søges efter at udvikle et pædagogisk kunstnerisk format, som via musikalske fortællinger om havet efterstræber at rette opmærksomheden henimod det lange seje træk for at undgå yderligere forurening af vores fælles havområde.

Vi vil, med driftsstøtte fra Københavns Kommune, kunne lægge op til skolekoncerter for op til 3.800 børn (svarende til ca. én årgang på samtlige af kommunens folkeskoler) samt to offentlige koncerter rettet mod familier. Publikumsstallet pr. koncert varierer afhængig af spillested og format, men vil ligge på en kapacitet mellem 350 pr. koncert ("Open Orchestra") til 1000 pr. koncert (traditionelt format i koncertsalen). Dermed vil det endelige omfang svinge mellem 1.800 – 3.800 børn.

2. **Klassisk musik til sårbare og udsatte grupper:**

I Københavns Kommunes forvaltnings nylavede kortlægning af Kultur og sundhed forelægges et forslag om konkrete initiativer på baggrund af erfaringer fra lignende strategier i øvrige kommuner. Erfaringerne slår fast, at mødet med æstetisk stimulans har en positiv effekt på den mentale, fysiske, sociale og emotionelle sundhed.

I den netop afsluttede sæson 2020-2021 har Copenhagen Phil igangsat et samarbejde med **Kulturmetropol**. Starten har været udprøvet i mindre pilotprojekter grundet de mange benspænd, corona-pandemien har forårsaget, men med ønsket om langsomt at opbygge vore kompetencer til at møde disse grupper med den størst mulige følsomhed og relevans. Allerede i efteråret 2020 realiserede vi et forløb i samarbejde Rødovre Kommune, som vi lavede en opfølgende corona-version af i foråret 2021. Forløbet baserer sig på tre dele, hvor første fase er at komme ud til institutionerne med en lille gruppe musikere og lave en kort formidlingskoncert. Derefter inviteres gruppen ind i koncertsalen for at opleve hele symfoniorkestret. Til sidst kommer vi igen ud med vor producent for at tale om oplevelserne og samle erfaringer til et videre samarbejde. Vi har fået enormt god respons og er pt. i dialog med yderligere tre af de aktive Kulturmetropol-kommuner. Copenhagen Phil har i tillæg hertil etableret et samarbejde med Frederiksberg Kommunes **Kulturstilladset** og har fra og med sæson 2021-2022 på fast basis allokert 10 af koncertsalens bedste sæder til sårbare og udsatte grupper. Vi vil gerne, at de netop ikke resource-stærke publikummer skal opleve orkestret på bedst mulige vilkår.

Vi vil med stor interesse følge forvaltningens dialog med Sundhed og Omsorg og gerne være den aktør på musikområdet, som udvikler samarbejder med relevante institutioner. De to modeller, vi begynder at få en erfaring med, giver anledning til at udbygge kompetencer for at kunne benytte dem i Københavns Kommunes regi. Med en driftsstøtte fra KK, vil tage højde for årligt at kunne bidrage med musikalske møder med op til fem grupper á 10 personer til klassiske koncerter i løbet af sæsonen. Alle fem grupper modtager forløbet med forudgående musikerbesøg, tilbud om overværelse af en orkesterprøve samt en evalueringssamtale.

3. **Tværgående udvikling af innovative formater:**

Copenhagen Phil har de sidste ti år været synlig som forgangsorkestre i at udvikle nye formater, som har sat orkesterkulturen på højkant. Med en tilsvarende høj præcision igennem disse nyudviklinger har vi også bidraget med øje- og øreåbnere for nye publikumsgrupper. Vi vil i de

kommende år gerne videreudvikle denne profil ved at benytte kulturens mange rum udenfor koncertsalen til møder på tværs af genrer og segmenter. I samarbejde med dynamiske Københavnske kulturinstitutioner vil vi helt konkret udvikle nye tilbud i de kommende år; først og fremmest rettet mod et yngre publikum. De fleste af de nævnte samarbejder vil afhænge af yderligere ekstern finansiering, men nogle er allerede kommet langt i processen. Vi kan derfor tage højde for, med et tilskud fra Københavns Kommune, at vi fremadrettet to gange årligt kan præsentere formater i samarbejde med en udvalgt københavnsk institution, hvor de to parter perspektiver går op i en højere enhed. Herved en status over vore partnere:

- **Østre Gasværk:** Efter tilbagevendende succesrige samarbejder med sceniske produktioner både kunstnerisk og publikumsmæssigt, er vi i dialog om også at præsentere symfoniske koncerter for et alternativt koncertpublikum. Det første eksempel på dette prøves i efteråret 2021, hvorpå vi evaluerer og tager sigte på tilbagevendende én gang årligt at opføre et symfonisk eller musikdramatisk format i gasværkets rammer.
- **Copenhagen Opera Festival:** Årligt tilbagevendende fælles produktion i august i samarbejde med Tivoli. Årets samproduktion bliver en stor anlagt udendørskoncert, "Viva Verismo", på Den Røde Plads på Nørrebro samt uropførelsen af bestillingsværket "Nordkraft" komponeret af Signe Lykke (udskudt fra 2020 grundet pandemien) med to forestillinger i Aalborg og fire på Takkelloftet i samarbejde med Det Kgl. Teater.
- **Golden Days:** Vi er i dialog om at co-producere en symfonisk koncert under festivalens rammetema "Queens" i september 2022. Programmet vil bestå af danske premierer på mesterstykker af kvindelige komponister – ikoniske, aktivistiske såvel som uhørte kvinder. Musikhistorien skal rekonstrueres!
- **Den Sorte Diamant:** Der er aftalt en fælles kurateret koncert i februar 2023 med et bestillingsværk af Carsten Dahl for to klaverer og lille symfonisk orkester. Koncerten skal henvende sig til et cross-over publikum og belyse de mange æstetiske retninger, som Carsten Dahl er inspireret af.
- **Sort/Hvid:** Vi udvikler produktioner i hhv. foråret 2023 og 2024 som nyfortolker opera for et yngre publikum. Målet er årligt 6.-8.000 betalende gæster. I tillæg tilbydes koncerter til udvalgte gymnasier i Københavns Kommune samt til 8.-9. klasser.
- **Alchemist:** Copenhagen Phil har indgået et samarbejde med den globalt unikke gourmet-restaurant på Refshaleøen og bidrager i den nuværende menu "50 impressions", hvor "åbningsretten" er produceret af orkestret med akustisk musik fremført live af en musiker fra orkestrets musikerpool. Vi vil i de kommende år arbejde for at etablere et skoletilbud med fokus på det æstetiske aspekt i udvikling af sansning og refleksion.
- **Dansk Danseteater:** Efter de ikoniske opsætninger "Le Sacre" på Østre Gasværk i 2013 og "Ildfuglen" på Republique i 2015 er vi i dialog om at producere en nye moderne danseforestillinger til musik af to ikoner inden for klassisk musik: Mahler og Stravinskij i løbet af de kommende år.
- **Musikmuseet:** I samarbejde med Musikmuseet (under Nationalmuseet) vil vi kunne invitere ca. 10 skoleklasser årligt til undervisning af Copenhagen Phils "Open Orchestra" VR-program samt instrumentkendskab. Opstart af samarbejdet i 2021 til evaluering med sigte mod et forlænget samarbejde de kommende år.

- **Copenhagen Contemporary:** Vi er i dialog om et samarbejde i de kommende år i forbindelse med deres initiativ "CC Fællesskaber", hvor man arbejder via æstetiske udtryksmidler og metodikker med en integrering af socialt udsat ungdom fra ydre Nørrebro.
- **Experimentarium:** Installationen KINISIA, en del af "Open Orchestra"-projektet, som kombinerer instrumentafprøvning med en VR-dirigent. Installationen står på Experimentariums tagterrasse og havde i 2019 et årligt besøgstal på 35.000 unikke publikummer. Den har været corona-nedlagt, men er bekræftet til genaktivering fra 2022. Åben for skoleklasser samt offentligt besøgende.

Afrunding

Copenhagen Phils input til det københavnske musikliv er present og kan blive endnu mere stabilt både i omfang, kunstnerisk udvikling og reelle ressourcer. Vi kan med de tre beskrevne indsatsområder, og hvis finansiering opnås, garantere at afsætte op til fire tjenesteuger årligt til samarbejder direkte målrettet københavnerne. Ugentligt repræsenterer denne indsats en værdi i omkostninger alene inden for drift og variable produktionsudgifter på mellem 1 og 1,3 million kr. og vil give et stort løft til det samlede tilbud i København for et mangfoldigt og bredt publikum. For dette anmoder vi Københavns Kommune om et tilskud på årligt 600.000 kroner og vil – i dialog med kommunen – håbe på årlige samarbejdsaftaler, som kan nedfældes i konkrete budgetter og resultatmål.

Afslutningsvis henviser vi igen til "Kortlægning af musiklivet i Københavns Kommune" med følgende citat:

Copenhagen Phil – Hele Sjællands Symfoniorkester udgør et stort potentiale for musiklivet i København – med sine koncerter, sine innovative koncepter og projekter f.eks. for børn og unge, sit arbejde med den musikalske fødekæde og sit intensive arbejde med publikumsudvikling.

Problemstillinger vedr. Copenhagen Phil:

Københavns Kommune udnytter ikke det potentiale, der ligger i at have et symfoniorkester beliggende i byen.

Med denne anmodning er det vores store ønske, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til et fremtidigt partnerskab – til glæde for et bredt spektrum af Københavns borgere.

Venlig hilsen

Katrine Ganer Skaug
Orkesterchef

Peter Lodahl
Musikchef