

Rapport

Eksp eksperimenterende musik i Sydamerika

Rapport fra besøgsprogram til São Paulo, Buenos Aires og Rio de Janeiro
November / December 2016

Formål

Denne rapport følger op på et besøgsprogram til Brasilien og Argentina, der blev realiseret i november / december måned 2016, med deltagelse af Kat Jarby, indehaver af Kaja MANAGEMENT, som er specialiseret i management og karriereudvikling for kunstnere indenfor eksperimenterende musik. Formålet med det overordnede projekt er at opnå en markedsstrategisk udvikling for dansk eksperimenterende musik i Sydamerika via en fokuseret indsats.

Rapporten kortlægger projektet i form af erfaringer og kontakter til spillesteder, kunstnere, producenter og festivaler. Rapporten stilles til rådighed for den danske scene generelt via DK1 og Snyk.

Projektbeskrivelse

Med afsæt i et besøgsprogram arrangeret af Det Danske Kulturstitut i Rio de Janeiro, Brasilien i samarbejde med Festival Música Estranha, São Paulo, rejste Kat Jarby fra Kaja MANAGEMENT til Brasilien og Argentina i november måned 2016 for at videreudvikle sit sydamerikanske netværk. Kimen til dette blev lagt ved Jarbys deltagelse på konferencen Classical:NEXT i 2015. Formålet med besøgsprogrammet var at styrke og udvikle et netværkssamarbejde med nye og etablerede sydamerikanske partnere med henblik på at præsentere flere danske kunstnere i regionen. I slutningen af november og starten af december finder en række af de mest centrale festivaler for ny, eksperimenterende musik og lydkunst sted i Rio de Janeiro, São Paulo og Buenos Aires, såsom Festival Música Estanha, Novas Frequencias og Ciclo de Conciertos de Musica Contemporanea, og indsatsen blev derfor fokuseret på etablering af samarbejder med disse samt andre relevante lokale musikbrancheaktører.

Ved etablering af nye festivalsamarbejder på tværs af landegrænser i regionen, samles flere økonomisk og kunstnerisk stærke partnere med henblik på samproduktion af mere sammenhængende, og bedre økonomisk funderede turnéer for danske kunstnere i fremtiden. Med den øgede danske præsentation som omdrejningspunkt, sættes nye kunstneriske og organisatoriske samarbejder i gang, til gensidig udvikling og inspiration.

Det er i den danske eksperimenterende musikscenes interesse at styrke et specialiseret professionelt management og booking segment, og udbygge dets internationale netværk, med henblik på at kunne styrke præsentationen af dansk eksperimenterende musik internationalt på markedsvilkår. Markedet er der, men har ikke øje på Danmark.

Rapportens indhold

1. Overblik over kunstneriske og organisatoriske samarbejdspartnere i Brasilien og Argentina
2. Erfaringer fra besøgsprogrammet // We like We
3. Anbefalinger for fremtidigt samarbejde med Sydamerika

Samarbejdspartnere

Festival Música Estranha www.musicaestranha.me

Festival Novas Frequências www.novasfrequencias.com

Det Danske Kulturinstitut Brasilien www.dki.dk

Snyk www.snyk.dk

Projektdeltager

Kat Jarby, Indehaver af Kaja MANAGEMENT

Dansk specialist i musikmarkedsføring, er uddannet i Branding & Communications fra University of Brighton, UK. Kat har arbejdet med eksperimenterende musik i næsten 10 år som bl.a. indehaver af managementvirksomheden Kaja MANAGEMENT, projektleder for musikforlaget Edition·S – music→sound→art, partner i koncertvirksomheden SYNC Productions og booker på Spillestedet Stengade.

Kaja MANAGEMENT arbejder med management, booking og markedsføring af eksperimenterende dansk musik og repræsenterer en række etablerede danske kunstnere samt udvikler og leder kunstneriske projekter med fokus på mere end en kunstnerisk tingang og/eller blandingen af genrer.

www.kajamanagement.com

Tak til Statens Kunstfond, alle samarbejdspartnere og diverse folk der gav tips og råd undervejs!

Kaja MANAGEMENT på besøg hos Centro de Artes i farvela'en Maré i Rio de Janeiro sammen med DKI.

1. Overblik over kunstneriske og organisatoriske samarbejdspartnere i Brasilien og Argentina

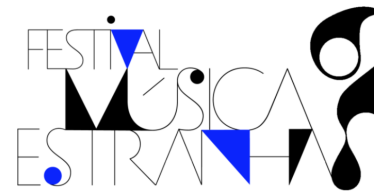
São Paulo

Formålet for besøget i São Paulo var primært at deltage i Festival Musica Estranha som finder sted rundt omkring i byen i ultimo-november. Thiago Cury, som er kurator og kunstnerisk direktør, har et bredt netværk af brancheaktører og organisationer i byen, der arbejder med eksperimenterende musik. Han skabte derfor kontakten til mange af de nedenfor nævnte aktører.

Festival Musica Estranha www.musicaestranha.me

Kontaktperson: Thiago Cury

Kurator og Kunstnerisk Direktør

Festival Musica Estranha er en festival for eksperimenterende musik placerende på forskellige spillesteder rundt omkring i São Paulo. Man kan opleve improviserende jazz på Jazz nos Fundos, moderne kompositionsmusik på Praça de Artes og dronebaseret noise på natklubben Trackers. Direkte oversat betyder Musica Estranha "strange music" – og det kommer til udtryk i programmet. Kunstnerisk direktør Thiago Cury fokuserer på det mærkelige, skæve, eksperimenterende. Festivalen var desværre en mindre udgave af sig selv i 2016, da både præsidentvalget og den nye borgmester havde indflydelse på økonomien. Men ikke desto mindre en meget interessant festival!

Centro Cultural São Paulo www.centrocultural.sp.gov.br

Kontaktperson: Juliano Gentile

Musikkurator og booker

Centro Cultural São Paulo (CCSP) er et forholdsvis stort kulturcenter med bibliotek, café og mange forskellige koncert- og udstillingsrum. Mange unge bruger stedet til deres eget dansestudie og øver i grupper rundt omkring på stedet mens studerende læser på biblioteket og holder gruppemøder i cafeen. Der er liv og glade dage – og prikken over i'et er en taghave med en smuk udsigt udover byen.

Juliano Gentile er musikkurator og booker på stedet. Han samarbejder med Festival Musica Estranha og Thiago Cury. Der findes forskellige rum hvor der kan holdes koncerter og performances – og genrene

varierer meget. Juliano Gentile er interesseret i eksperimenterende musik, jazz og udveksling mellem lande. CCSP har samarbejdet med DK1 gennem flere år.

Andre spillesteder tilknyttet Festival Musica Estranha:

Jazz nos Fundos – lille jazzklub www.jazznosfundos.net

Trackers – natklub downtown www.trackers.cx

Praça das Artes – kommunalt kulturhus, der huser musik- og danseskoler, samt er prøvesale for Teatro Municipals orkestre og ensembler www.theatromunicipal.org.br/espaco/praca-das-artes

Sala do Conservatorio – gammel smuk koncertsal i Praça das Artes

www.theatromunicipal.org.br/espaco/praca-das-artes/#sala-do-conservatorio

Red Bull Station www.redbullstation.com.br

Kontaktperson: Ximena Buteler – Markedsføring og Kommunikation

Andre nøglepersoner:

Martin Giraldo – Direktør

Victor Patesh Chiovetto – Studieansvarlig / Booker

Red Bull Station er et rum for eksperimenter og musikproduktion i downtown São Paulo. Det er gratis at indspille i studiet og lave projekter der, men kunstnerne bliver nøje udvalgt af Victor Patesh Chiovetto, der står for bookingen. Huset er offentligt åbent hele dagen og her er mange fede energier og faciliteter. Det er et oplagt sted at lave tværestetiske projekter her, da de også har et udstillingsområde. Huset er skabt for det socialt udsatte område – og har som mål at bringe omgivelserne ind i huset og interagere med den musik og kunst der findes der. Red Bull Station-teamet er åbne for ideer til projekter der inddrager områdets beboere og brugere.

Mawaca www.mawaca.com.br

Kontaktperson: Magda Pucci

Musiker og Kunstnerisk Direktør

Mawaca er en vokalgruppe ledsaget af en akustisk instrumentalgruppe og kunstnerisk ledet af Magda Pucci. De finder inspiration i musik fra hele verden og synger på mere end 20 forskellige sprog. De holder til i et hus i udkanten af São Paulo, hvor de har øvelokale. Her holder de også workshops og intimkoncerter. Det er oplagt at lave et kunstnerisk samarbejde med Mawaca – og Magda Pucci – især med fokus på kvinder og verdensmusik. Magda Pucci er også en kvinde der er værd at kende. Hun har gang i mange spændende projekter og vil meget gerne samarbejde.

Festival Internacional de Musica Experimental / Fime www.fime.art.br

Kontaktperson: Natacha Maurer

Musiker og festivalproducent

Festival Internacional de Musica Experimental er en forholdsvis ny festival i juli måned i São Paulo. Festivalen er arrangeret af Ibrasotope (et center dedikeret til produktion og formidling af eksperimenterende musik) i samarbejde med SESC-SP (national organisation der råder over 36 kulturcentre med sportsfaciliteter i São Paulo stat). Programmet er for det meste udvalgt og sat sammen igennem "open calls".

Natacha Maurer er festivalproducent og også selv eksperimenterende musiker. Hun står også bag den månedlige koncertserie Dissonantes som svar på spørgsmålet "hvor er kvinderne på den eksperimenterende scene?". Dissonantes skaber rum for denne kontekst og præsenterer koncerter af kvinder og/eller grupper med mindst 50% kvinder. Koncertserien bliver præsenteret på forskellige scener i São Paulo og var i 2016 en del af programmet på Festival Novas Frequencias i Rio de Janeiro.

Santa Marcelina Cultura www.santamarcelinacultura.org.br

Kontaktperson: Mauricio Cruz

Koordinator & Institutionel Udvikling

Den sociale organisation Santa Marcelina Cultura arbejder med musikalsk uddannelse af børn og unge. Det er et uddannelsesforløb, som ønsker at udvikle en komplet integreret cyklus af musikalsk uddannelse til et sociokulturel integrationsprojekt. Mauricio Cruz er koordinator for organisationen og laver flere projekter med de unge. Organisationen er relevant i forbindelse med kulturel udveksling og potentielt undervisning / master classes.

Observationer fra São Paulo

São Paulo er en meget interessant by når det kommer til eksperimenterende musik. Det er en by, som er hårdt ramt økonomisk, men det sætter ikke en stopper for passionen og kreativiteten. Der er et spirende vækstlag inden for både musik og kunst og mange fede initiativer og aktører.

Buenos Aires

Formålet med besøget i Buenos Aires var at møde to af de vigtigste brancheaktører inden for ny musik i byen; Miguel Galperin og Martin Bauer. Buenos Aires har en stærk tradition inden for klassisk musik og det ses tydeligt på deres uddannelsesstruktur og udbud af koncertsteder.

Teatro Colón www.teatrocolon.org.ar

Teatro Colón er et af de vigtigste operahuse i verden med en lang historie der går helt tilbage til 1857. Operahuset har mange forskellige koncertsale og egne kompagnier (orkestre, ballet og kor) tilknyttet. Teatro Colón har også sit eget 'Experimentation Center' og 'Colón Contemporáneo' som støtter moderne komponister og nye værker.

'Experimentation Center' er en del af en aktiv produktionsstruktur som teatret bruger til at producere originale stykker, tilbyder komponister at arbejde på nye værker og introducerer publikum for nye udtryk. 'Experimentation Center' er ledet af Miguel Galperin.

'Colón Contemporáneo' er et program specielt rettet mod produktion af store, vigtige koncerter, i form af kunstnerisk produktion. Den er udelukkende fokuseret på nutidig musik og de forskellige områder af musikalsk teater og drama. 'Colón Contemporáneo' er ledet af Martin Bauer.

Miguel Galperin

Producent og Komponist

Bl.a. Leder af Experimentation Center på Teatro Colón

Miguel Galperin er en af nøglepersonerne på musikscenen i Buenos Aires. Han er komponist, direktør for Experimentation Center på Teatro Colón og lektor på Conservatorio de Musica Thibaud-Piazzini, hvor der også findes et stort koncertrum. Miguel producerer mange events med fokus på moderne kompositionsmusik og i august 2016 var han initiativtager til den første operafestival i Buenos Aires, der fokuserede på nye formater med events rundt omkring i byen. Festivalen var et samarbejde mellem Teatro Colón og Conservatorio de Musica og blev koordineret af Miguels assistent Ignacio LLobera. Miguel Galperin er meget interesseret i at sætte koncerter op med især moderne kompositionsmusik – men også

jazz – men anbefaler at det gøres under en festivalparaply og ikke som enkelte arrangementer. Som nøgleperson i byens musikliv har Galperin et meget stort netværk og er åben for samarbejde – dog i den højkulturelle ende af skalaen.

Martin Bauer

Producent

Bl.a. Leder af Colón Contemporáneo

Martin Bauer er Direktør for Colón Contemporáneo på Teatro Colón og tidligere Direktør af Ciclo de Conciertos de Musica Contemporanea, hvor han lavede sidste festival i november 2016. Martin er også en af nøglepersonerne på musikscenen i Buenos Aires og producerer mange events med fokus på moderne kompositionsmusik og kammermusik. Colón Contemporaneo fokuserer på de større kunstneriske produktioner på Teatro Colón. Bauer er interessant at holde øje med og se hvilke projekter han laver for fremtiden, nu når hans tid hos Ciclo de Conciertos de Musica Contemporanea er slut.

Ciclo de Conciertos de Musica Contemporánea www.ciclocontemporanea.com.ar

(OBS: nyt team fra 2017)

En måned lang festival med sporadiske events rundt omkring i byen. Festivalen fokuserer på moderne kompositions- og kammermusik og finder sted på bl.a. Teatro Colón og Usina del Arte. I 2016 blev den sidste festival under Martin Bauer og hans holds ledelse afholdt som ellers har stået for festivalen i 20 år. I 2017 bliver festivalen produceret af et helt nyt team og det er spændende at se hvilken form festivalen tager.

Usina del Arte www.usinadelarte.org

Usina del Arte er et gammelt kraftværk i Boca-området i Buenos Aires, der er lavet om til et koncerthus med fem forskellige sale. Huset er vært for flere koncertserier bl.a. Ciclo de Musica Contemporánea, men også symfoniorkesterkoncerter, kammermusikkoncerter, jazzkoncerter m.m. i de forskellige sale rundt omkring i huset. Det emmer lidt at DR Koncerthuset og præsenterer derfor også den mere etablerede musik.

Observationer fra Buenos Aires

Buenos Aires er en meget smuk by med en rig kunst- og kulturscene. Det virker lidt som en scene for mere etableret musik, men til gengæld er der gode muligheder for støtte og samarbejde med nogle sværvægttere. Argentinerne er stolte af deres musiktradition og det ses også på deres meget flotte koncertsteder.

Audio Rebel www.audiorebel.com.br

Audio Rebel er en vigtig spiller på den eksperimenterende musikscene i Rio de Janeiro. Stedet, som er et gammelt huskompleks, er både et undergrundsspillested, et lydstudie og en pladebutik. Bygningen er meget rå og fungerer som et samlingspunkt for den eksperimenterende undergrundscene. Stemningen er uformel og det er nemt at få venner her.

Andre spillesteder tilknyttet Festival Novas Frequencias:

Oi Futuro Ipanema – stort koncertsted ejet af telefonselskabet Oi

www.oifuturo.org.br/cultura/oi-futuro-ipanema

Fosfobox – elektronisk natklub www.fosfobox.com.br

Atos de Fala / Festival de Performance www.atosdefala.com.br

Kontaktperson: Cristina Becker

Kurator og Kunstnerisk Leder

En festival der undersøger sammenhængen mellem krop og ord med fokus på performance kunst men inkluderer også musik i programmet. På programmet findes altså performance, video-essays, installationer og foredrag. Festivalen har ikke en fast periode den afholdes i – og heller ikke med faste mellemrum, men afholdes når det passer og der er inspiration til den. Der har indtil videre været tre udgaver af festivalen. For fremtiden vil de lave flere løbende events og ikke fokusere så meget på en fast festivalperiode. Cristina Becker er kurator og kunstnerisk leder af festivalen. Hun interesserer sig for det intellektuelle metalag, og festivalen fokuserer derfor mest på performances af forskellige slags.

Centro de Artes de Maré www.liarodrigues.com/eng/page13/page13.html

Kontaktperson: Isabella Porto

Koordinator

Dansestudie og kulturhus i slumområdet Maré, hvor Lia Rodrigues dansekompani holder til. Stedet redder liv ved at tilbyde undervisning til børn og unge fra farvela'en, som ellers er mærket af fattigdom, bander og narkotika. De har ikke deciderede koncerter, men vil meget gerne etablere musiksamarbejder, især i forbindelse med dans. Lia Rodrigues dansekompani er et internationalt anerkendt ensemble, og et musikalsk samarbejde omkring en produktion kunne være særdeles interessant. Og så er stedet i sig selv meget inspirerende at besøge, da der arbejdes med en meget vigtig sag på en kreativ, livs- og kunstbegræftende måde.

Observationer fra Rio de Janeiro

Rio de Janeiro er en by med kæmpe sociale forskelle blandt indbyggerne. Det virker som om der er flere sociale initiativer, der gør det muligt for folk fra forskellige sociale lag at mødes om kulturen. Den eksperimenterende musik blomstrer med Audio Rebel som centralt mødested.

2. Erfaringer fra besøgsprogrammet // We like We

Den eksperimenterende musik flourer i undergrunden af Sydamerikas kulturliv og bliver kun stærkere af de ildsjæle, der lægger kræfter bag. Manglen på statslig støtte og finansiering holder ikke de kreative kræfter tilbage, men puster tværtimod ilt til passionen og motivationen. Der findes mange spændende initiativer, der bl.a. belyser sociale problematikker og kønsbalance – samt skaber en platform for en musik, der har svært ved at overleve på markedsvilkår. Markedet er der – og sydamerikanerne har også øje for det danske musikmiljø og de tilhørende kunstnere. Det er meget inspirerende at se passionen for, og villigheden til, at samarbejde på kryds og tværs, og skabe nye ting.

Det sydamerikanske marked er helt klart et marked der er svært at komme ind på, hvis ikke man har kendskab til det i forvejen. Til gengæld er befolkningen meget åben og hjælpsom når man først befinder sig på stedet. Som nævnt tidligere, virker Buenos Aires til at være en stærk scene for etableret musik med fokus på moderne kompositionsmusik og klassisk musik, hvorimod både São Paulo og Rio de Janeiro er meget stærke på den eksperimenterende, undergrundscene.

Besøgsprogrammet blev realiseret på baggrund af en invitation af kvartetten We like We til at spille på Festival Musica Estranha i efteråret 2016, som blev udskudt til 2017. Det var derfor oplagt også at udvide det sydamerikanske netværk for at gøre jorden for besøgsprogrammet. Der er mange muligheder for et ensemble som We like We i Sydamerika. Der er blevet skabt gode kontakter til Magda Pucci & Mawaca i São Paulo, Miguel Galperin og universitet i Buenos Aires samt både Festival Novas Frequencias og Centro de Artes de Maré i Rio de Janeiro. Der er gode muligheder for at skabe et effektivt, synligt og udviklende ophold for We like We i Sydamerika, baseret på tværkunstneriske projekter og samarbejder.

3. Anbefalinger for fremtidigt samarbejde med Sydamerika

Sydamerika er et meget interessant marked for dansk eksperimenterende musik. Det Danske Kulturinstitut har godt tag i markedet – selvfølgelig mest med fokus på Brasilien, men også med samarbejdspartnere i de øvrige sydamerikanske lande. Institutet har hovedkvarter i Rio de Janeiro, men har også mange gode kontakter i São Paulo og har tidligere arbejdet sammen med CCSP (Centro Cultural São Paulo), SESC og CCDB (Centro Cultural banco de Brasil) som er vigtige instanser i byen.

Det er et marked som er vigtigt at have lokale samarbejdspartnere i, da det er af åbenlyse forhold ret anderledes end det vestlige marked, og der er store sprogbarrierer. Men det er også et marked der kan udnyttes bedre via en koordineret indsats – fyldt med fantastiske initiativer og villighed til at udveksle og samarbejde. De ovennævnte kunstneriske og organisatoriske samarbejdspartnere er vigtige at holde – og videreudvikle kontakten med. Flere har nævnt interesse for at komme til Danmark på besøgsprogrammer, og andre har allerede nævnt danske bands og projekter, de er interesserede i at få dertil.

Jeg ser et fremtidigt samarbejde som en koordineret indsats mellem Det Danske Kulturinstitut som den lokale samarbejdspartner og en kontakt i Danmark som har en bred viden om det danske musikmiljø. Der er store muligheder for komponistsamarbejde, udveksling af repertoire og generel kultureksport til og fra Sydamerika. Det kunne fx ske ved et projekt, der lanceres som en tretrinsrakete over de næste par år, startende med We like We's ophold i november 2017. Der har også været interesse fra flere danske artister om at spille i Sydamerika bl.a. akkordeonspiller Andreas Borregaard. Og interesse fra flere Brasilianske aktører om at få Selvhenter derover.