

Strategi for Helene Blum & Harald Hugaard Ensemble 2016-2019

1. Formål

Nærværende strategi er udarbejdet med henblik på at danne grundlag for en rammeaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik vedrørende driftsstøtte til Helene Blum & Harald Hugaard Ensemble. Formålet er:

- *"at understøtte og udvikle ensemblers markante kunstneriske profiler, der bidrager til at styrke kvalitet og mangfoldighed i musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet."*

Helene Blum & Harald Hugaard Ensemble er et moderne dansk folk-/roots band, hvis primære inspirationskilde er musik og sang fra den rige danske musiktradition. Ensemblet indtager en unik rolle i det danske musikliv med dets vedkommende formidling af musik i krydsfeltet mellem tradition og fornyelse på højeste kunstneriske niveau. BHE er desuden et af de mest musikeksporterede danske ensembler målt i antallet af udenlandske koncerter (90 i 2015), og anses for at være et af de førende navne i den nordeuropæiske folk-/rootsmusik.

Ensemblets formål er at være levende formidlere af musiktraditionen gennem bestandigt at udvikle og udfordre den med størst mulig indsigt, virtuos spilleglæde og enestående kunstnerisk integritet.

Helene Blum & Harald Hugaard Ensemble, Nürnberg juli 2015

2. Profil

BHE grundlagedes i 2008 ved en midsommerkoncert Skt Hans aften på herregården Steensgaard på Sydøen af sanger og sangskriver Helene Blum samt violinist og komponist Harald Haugaard. Begge kunstnere har ladet sig inspirere af snart sagt hvad som helst i deres kunstneriske virke, men én af de største inspirationskilder for dem begge er den traditionelle/folkelige musik og fællesskabet om denne. For Helene Blums vedkommende er det folkelig sang i både verdslig og kirkelig henseende. Harald Haugaard er oprindeligt ud af en midtjysk spillemandsslægt med nær tilknytning til folkelig dans.

Dansk, svensk, irsk, tysk eller japansk musik er naturligvis modificerede begreber. I virkeligheden har alle folkelige og traditionelle musiktraditioner tilhørsforhold til hinanden. Den nationalromantiske idé om særlige nationale musikformer er og bliver idé og tanke med mindre man benytter termer som "dansk musik" i kommerciel henseende. Her kan den imidlertid ofte være gavnlige.

BHE fortolker traditionelt materiale i originale tidssvarende versioner. I eget nyskrevne materiale er BHE inspireret af alt fra middelalder-ballader over 1700-tals spillemandsmusik, salmer, Carl Nielsen, 70'ernes folk revival, Steffen Brandts musik og nutidige komponister som Ib Nørholm og Christoffer Møller.

Hovedparten af ensemblets repertoire er enten skrevet eller bearbejdet af ensemblet to grundlæggere og arrangeret i samarbejde med ensemblets øvrige musikere.

BHE består pt af:

Helene Blum: sang/violin/klaver/guitar

Harald Haugaard: violin/mandolin

Kirstine Elise Pedersen: cello/banjo

Mikkel Grue: diverse guitarer

Sune Rahbek: slagtøj

samt et roterende sjette medlem i kraft af svenske Mattias Pérez (guitarer), finske Tapani Varis (kontrabas og overtone-fløjte) eller danske Rasmus Zeeberg (guitar og mandolin).

Desuden samarbejdes der med en lang række gæstemusikere fra forskellige genrer og musikkulturer.

I henhold til økonomiske, logistiske og kunstneriske forhold/udfordringer optræder ensemblet i alle formationer fra duo til oktet. Dog tegner kvintetten sig for hovedparten af koncerterne. Ensemblets to grundlæggere optræder desuden som solister med ensemblets repertoire i andre sammenhænge.

BHE samarbejder med en række førende booking-bureauer, agenter og pladedistributører om koncert- og udgivelsesvirksomheden og har optrådt på nogle af verdens største festivaler for folk- og rootsmusik samt i nogle af Europas mest skattede koncerthuse.

En vigtig del af ensemblets formidlende aktiviteter er de to sommerskoler "Haugaard's International Fiddle School" og "Haugaard's West Denmark Fiddle School", som er to årlige ugekurser samt arbejdet med folkBAL TICA festivalens ungdomsensemble. BHE bidrager på den vis til udvikling af det musikalske vækstlag.

3. Vision og vigtigste udviklingsmuligheder

3.1 Vision

BHEs overordnede visioner er at skabe og udløve moderne dansk folkemusik på højeste kunstneriske niveau, at udvikle et originalt tonesprog, at formidle traditionen på levende vis og være et aktivt "kultureksporterende" ensemble med et repertoire, der dels er nyskrevet og dels tager udgangspunkt i traditionelt bearbejdet materiale - instrumentalt og vokalt.

Med afsæt i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks visioner for driftsstøtte til ensembler har BHE derfor opstillet sin egen vision for arbejdet i perioden 2016-19:

- at fortsætte og udbygge den kunstneriske udvikling samt realisere eksperimenter
- at fremme formidling af folkemusik i **hele** landet
- at fremme internationaliseringen af dansk kunst gennem musikeksport og samarbejder med kunstnere fra andre musikalske kulturer
- at styrke den digitale formidling af kunst
- at videregive og formidle musiktraditionen med skarpt fokus på vækstlagene
- at fremme netværksdannelser og synergi mellem kunstnere, kunstformidlere og kunstinstitutioner
- at bidrage til at styrke mangfoldighed og diversitet i det danske musikliv.

3.2 Udviklingsmuligheder

Med udgangspunkt i en analyse af ensembles aktuelle situation/omverdensanalyse, som beskrevet i BHEs profil (se afsnit 2), er de tre vigtigste udviklingsmuligheder for ensemblet i perioden 2016-19:

- at udvikle og udfordre den folkelige musiktradition i et respektfuldt krydsfelt mellem tradition og fornyelse
- at vinde et større publikum i Danmark, navnlig i hovedstadsområdet
- at veksle det nuværende høje antal udenlandske koncerter til færre med større tyngde i kunstnerisk kvalitet og øget synlighed i offentligheden.

4. Opgaver og resultatmål

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har defineret seks opgaver, gennem hvilke formål og vision fremmes:

1. Koncertvirksomhed
2. Indspilning, markedsføring og distribution
3. Formidling af musik og publikumsudvikling
4. Dynamo for et levende og aktivt musikmiljø
5. Videreudvikle en unik kunstnerisk profil
6. Synlighed i offentligheden.

4.1 Koncertvirksomhed

4.1.1 Udlandet

"BHE fastholder og videreudvikler sit høje internationale aktivitetsniveau på både nye og eksisterende markeder gennem koncerter med stor kunstnerisk tyngde og betydelig synlighed i det offentlige rum"

"Dansk folkemusik" opnår alene i kraft af sin egenart – der findes ikke dansk folkemusik andre steder i verden end i Danmark - øget interesse og "salgsværdi" blandt internationale branchefolk og publikum. Sammenholdt med dynamiske og berigende koncerter opnår BHE som et af Nordeuropas førende folkemusikbands betydelig international anerkendelse og efterspørgsel. BHE fastholder og videreudvikler sit internationale virke dels i områder, hvor det enten er etableret eller er i gang med at etablere sig og i nye områder, hvor der kan realiseres et kunstnerisk og økonomisk potentiale. Om denne opgave samarbejdes der med anerkendte bureauer og agenter. Målet er at øge andelen af internationale samarbejdspartnere med mindst fem nye agenturer de kommende fire år. For at øge koncerternes kunstneriske tyngde og synlighed i det offentlige rum, sigter BHE generelt mod at spille færre koncerter for "små sale" og flere koncerter for "større sale".

4.1.2 Danmark

"BHE øger det samlede antal af koncerter i hele Danmark med koncerter på højeste kunstneriske niveau"

BHE forventer over en fire-årig periode at øge andelen af det samlede antal koncerter i Danmark. Koncerterne spilles over hele landet med et særligt fokus på randområdene og hovedstadsområdet, der pt. ikke har en særlig levende folkemusikscene. BHEs musik spænder mellem traditionel brugsmusik og abstrakt kunst. Repertoiret slipper ikke rødderne, men ofte rammene og udøves på højeste niveau med ekvilibrisme i samspil og solistiske præstationer. Folkemusikken er i sit udgangspunkt en umiddelbar kunstform – en fremragende livegenre. Diversiteten af publikum og spillesteder er altafgørende for ensemblets fortsatte kunstneriske udvikling. Koncerterne er altid to-vejs kommunikation, og ikke to koncerter bør være ens.

4.2 Indspilning, markedsføring og distribution

"BHE fastholder indspilning, udgivelse og distribution af original musik i krydsfeltet mellem tradition og fornyelse på fysiske og digitale medier"

Selvom der de seneste ti år har været et særligt fokus på digitalisering af musikmarkedet og ikke mindst streaming af musik i den samlede musikbranche, er det BHEs erfaring, at salget af fysiske medier (primært CD) fortsat er værd at fokusere på.

Garderobesalget på navnlig det tyske og amerikanske marked er fortsat intakt, og det er BHEs erfaring, at mange blandt publikum gerne vil have et lille stykke af koncerten med hjem. Derfor spiller udgivelse af CD og LP også fremover en rolle, og der sigtes mod at videreføre BHEs række af præmierede og anerkendte indspilninger med én udgivelse pr. år.

Målet er at udgive alle indspilninger som downloads samt enkelte tracks (singler) på diverse streamingtjenester. Indspilningerne udgives på eget plademærke "Pile House Records" i nært samarbejde med en række danske og internationale distributører.

4.3 Formidling af musik og publikumsudvikling

4.3.1 Formidling af folkemusikken til nyt publikum

"Via levende og vedkommende formidling af musikken eksponerer BHE moderne folkemusik til nye publikumssegmenter"

Højt kunstnerisk niveau forenes i BHEs koncerter med levende og dynamisk formidling. For mange tilhørere blandt koncerterne i Danmark vækker BHEs musik en art genkendelighed og samtidig en positiv overraskelse over det moderne udtryk kombineret med den virtuose, følsomme eller kraftfulde udførelse. Folkemusikken er i sit oprindelige udgangspunkt en inkluderende og mangfoldig musikform fuld af spileglæde og nærvær. At spille en koncert, uanset hvor den er, vil altid være en levende invitation til publikum. BHEs mål er at fange endnu flere koncertgængeres interesse for dets musik og folkemusikken generelt.

4.3.2 Flere brugere af musikken

"Med nutidig folkemusik som isbrydende udtryksform bidrager BHE til større opmærksomhed på genren folkemusik og øger interessen for musik generelt"

En del af den danske befolkning er enten sjældne koncertgæster eller kommer aldrig til koncert. I visse tilfælde skyldes det, at mange ikke har direkte adgang til spillesteder grundet geografi og udbud. I visse tilfælde må musikken derfor komme til publikum og ikke omvendt. At folkemusikken i disse sammenhænge er en fremragende isbryder grundet dens umiddelbare og levende udtryksform er uomtvisteligt. BHEs mål er at kombinere genren med et højt kunstnerisk niveau og lysten til at interagere med publikum. Den generelle publikumsoplevelse styrkes således.

4.4 Dynamo for et levende og aktivt musikmiljø

"Gennem to årlige sommerskoler, mindre workshops samt ved involvering i øvrigt talentarbejde bidrager BHE til arbejdet med vækstlaget i Danmark og udlandet og fungerer som levende traditionsbærer og formidler"

At videregive en tradition har altid været et obligatorisk element af den traditionelle musikkultur uanset, hvor i verden man befinder sig. Mester giver videre til lærling. BHE ser det som en fornem opgave at kunne bidrage til at videregive den rige danske musikkultur til andre kulturer og kommende generationer via dynamisk og medrivende formidling. BHE viderefører og udvikler arbejdet med "Haugaard's International Fiddle School", som i dag er en årligt tilbagevendende ugelang sommerskole med 130 studerende og lærere fra Europa og Nordamerika, hvoraf en stor del af eleverne er børn og unge fra danske musikskoler. Kurset er blevet populært, og målet er at etablere en ren nordamerikansk version af dette sommerkursus i landsbyen West Denmark, Wisconsin USA. I tillæg til dette afholdes hvert år et antal mindre workshops i ind- og udland af to til seks timers varighed. Disse workshops finder ofte sted i forbindelse med ensembles koncerter og udbydes bredt til børn, unge og voksne – amatører og professionelle. Endelig prioriteres vækstlagsarbejdet fremadrettet i forskellige syddanske talentskoler som f.eks. det fælles dansk/tyske folkBALTICA Ensemble med 50 unge musikalske talenter fra begge sider af grænsen med en ligevægt af kvindelige og mandlige musikere.

4.5 Videreudvikle en unik kunstnerisk profil

4.5.1 Samarbejde med andre kunstnere og kunstneriske eksperimenter

"BHE fastholder og øger antallet af samarbejder med andre danske og internationale kunstnere og institutioner til gavn for fortsat kunstnerisk udvikling"

Samarbejde med kunstnere fra andre genrer og musikkulturer er en evig inspirationskilde. Udfordringer udvikler, og det er netop i mødet med det nye, fremmede og anderledes, at kunsten udvikler sig. At lade en traditionel lyrisk dansk vise møde med japanske kunstnere og japansk musik åbenbarer forskelle og ligheder til gavn for frugtbar kunstnerisk inspiration. I de kommende fire år forventes det at samarbejde med min. tre markante danske eller internationale kunstnere om året.

4.5.2 Prøver og skabende arbejde

"BHE indfører regelmæssige prøveforløb samt dybdegående arbejdsrefugier"

Med henblik på at styrke den fortsatte kunstneriske udvikling og profil planlægges der de kommende fire år et antal selvstændige prøver med ensemblet samt deciderede arbejdsrefugier for at give ro til den kreative og skabende proces. Der sigtes mod at øge alle skabende processer til gavn for kvaliteten af det udøvende virke.

4.6 Synlighed i offentligheden

4.6.1 Samarbejde med PR-agenter og medier

"BHE øger synligheden i offentligheden med tydelig og målrettet kommunikation og PR internationalt og nationalt"

Konkurrencen om at opnå publikums gunst er uden tvivl skærpet de seneste 10-15 år, ikke mindst grundet et mangfoldigt medieudbud. Derfor vælger BHE at målrette PR-indsatser af dets veldefinerede profil i forbindelse med turnéer, udgivelse og øvrige enkeltstående projekter i samarbejde med booking-agenter, pladeselskab og PR-agenter. Det forventes at indgå samarbejde med en af Tysklands førende PR-agenter inden for folk-/ rootsgenren samt at forlænge og udbygge samarbejdet med en af Danmarks bedste PR-agenter. Desværre har folkemusikken som genre i dag ingen fast platform hos Danmarks altoverskyggende medieudbyder "Danmarks Radio". Målet er dog alligevel at øge antallet af afspillede tracks hos DR. Målet er desuden at videreudvikle interessen for musikken gennem andre nationale europæiske radiostationer via afspilninger af enkelte tracks, journalistiske indslag og koncerttransmissioner.

4.6.2. Digital formidling

"BHE styrker dets markante profil blandt branchefolk og publikum via de digitale medier"

I erkendelse af nutidens digitale muligheder og udfordringer er BHE aktive via websites, Facebook, samt egen Sound Cloud og Youtube-kanal, der udgiver musikvideoer, interviews og små dokumentarfilm om musikken. Desuden skal musikken være tilgængelig som downloads og på diverse musik-streaming-tjenester.

Nøgletal

Mål	Koncert antal '16	Publikums tal '16	Koncert antal '17	Publikums tal '17	Koncert-antal '18	Publikums tal '18	Koncert-antal '19	Publikums tal '19
Koncerter i lokalområdet (Fyn)	15	2.250	18	2.700	15	2.250	15	2.250
Koncerter i resten af landet	15	2.250	35	5.250	30	5.100	30	5.300
Koncerter i udland	45	14.750	60	18.000	50	17.500	50	19.000
Koncerter ialt	75	19.250	113	25.950	95	24.850	95	26.550
Dagswork shops	7	105	3	45	3	45	3	45
Sommer skoler	2	160	2	160	2	160	2	160

Mål	2016	2017	2018	2019
Antal udgivelser (album, bog, etc)	2	1	1	1
Antal tracks el. indslag tilgængelig på youtube el. sound cloud	5	7	7	7
Antal koncerttransmissioner eller vægtige portrætter i radio/tv	3	5	4	5
Antal spillede tracks i DR	50	100	75	75
Antal anmeldelser i danske medier	3	8	5	5
Antal anmeldelser i udenlandske medier	15	20	20	20
Antal øvrig omtale i danske medier	25	35	30	30
Antal øvrig omtale i udenlandske medier	25	35	30	30

Budget

Helene Blum & Harald Haugaard Ensemble	B2015	B2016	O2017	O2018	O2019
Statslige tilskud	261.600	750.000	750.000	750.000	750.000
Kommunale og regionale tilskud	0	0	0	0	0
Fonde og sponsorer	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
Egenindtægter mv.	2.043.000	1.810.000	2.185.000	2.065.000	2.170.000
Finansielle indtægter	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.319.600	2.575.000	2.965.000	2.830.000	2.935.000
Kunstnerisk produktion	1.831.000	1.880.000	2.215.000	2.070.000	2.165.000
Administration, ledelse, markedsføring mv.	169.000	345.000	350.000	360.000	360.000
Lokaleudgifter	290.000	345.000	350.000	365.000	375.000
Øvrige udgifter	24.500	22.500	22.500	25.500	26.000
Finansielle udgifter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Udgifter i alt	2.319.500	2.597.500	2.942.500	2.825.500	2.931.000
	100	-22.500	22.500	4.500	4.000
Balance ved årets begyndelse	0	0	-22.500	0	4.500
Overført resultat af årets drift	0	-22.500	22.500	4.500	4.000
Balance ved årets udgang	0	-22.500	0	4.500	500

Noter:

	B2015	B2016	O2017	O2018	O2019
Statslige tilskud					
Fast tilskud fra Statens Kunstfond	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000
ROSA Folk	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Nationale transportstøtte	19.600	0	0	0	0
I alt	261.600	720.000	750.000	750.000	750.000
Kommunale og regionale tilskud					
Xxx					
Xxx					
I alt	0	0	0	0	0
Fonde og sponsorer					
Larsen Strings	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CD-udgivelsespuljer			15.000		
Xxx					
I alt	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000
Egenindtægter mv.					
Koncert- og workshoponorarer	1.800.000	1.600.000	1.900.000	1.800.000	1.900.000
Billetsalg	63.000	60.000	85.000	75.000	80.000
Merchandisesalg (primært CD'er)	180.000	150.000	200.000	190.000	190.000
I alt	2.043.000	1.810.000	2.185.000	2.065.000	2.170.000
Kunstnerisk produktion					
Honorarer	1.150.000	1.100.000	1.280.000	1.240.000	1.320.000
CD-indspilning og produktion	39.000	225.000	150.000	150.000	160.000
Lydteknik samt div småanskaffelser	77.000	105.000	110.000	110.000	115.000
Provision af booking	65.000	50.000	75.000	70.000	70.000
Transport og rejseomkostninger	500.000	400.000	600.000	500.000	500.000
I alt	1.831.000	1.880.000	2.215.000	2.070.000	2.165.000
Administration, ledelse, markedsføring mv.					
Ledelse	0	120.000	120.000	125.000	120.000
Boghold/kontor/revision/telefon	94.000	100.000	105.000	110.000	115.000
Markedsføring	75.000	125.000	125.000	125.000	125.000
I alt	169.000	345.000	350.000	360.000	360.000
Lokaleudgifter					
Leje af koncertsal	0	50.000	50.000	60.000	65.000
Leje af kursuscenter (sommerskole)	290.000	295.000	300.000	305.000	310.000
Xxx					
I alt	290.000	345.000	350.000	365.000	375.000
Øvrige udgifter					
Rejseforsikringer	2.500	2.500	2.500	3.500	4.000
Repræsentation	22.000	20.000	20.000	22.000	22.000
Xxx					
I alt	24.500	22.500	22.500	25.500	26.000