SWOP FESTIVAL 2024

Af Lisbeth El Jørgensen

SWOP

International
Dansefestival
for børn og unge

2.- 6. MAJ 2024

aabendans
ROSKILDE

SWOP 2024

International Dansefestival for børn og unge i tal og fakta

11 danske og internationale kompagnier opførte lige så mange forestillinger – i alt 45 gange, hvoraf én var en verdenspremiere (GRO).

5 kunstneriske aktiviteter og workshops med fokus på krop og materialitet fandt sted i byens åbne rum og pladser.

Der blev afviklet 1 seminar og 1 ASSITEJ workshop for de professionelle gæster

2 koncerter og 1 Dance on screen program.

Program og aktiviteter blev udført af 53 kunstnere og 3 kunstformidlere og 5 koreografer var dertil repræsenteret via deres film.

SWOP 2024 trak et rekordstort antal på i alt 5533 publikummer, inklusiv de 766 børn og unge i projekter som forberedelse til SWOP.

2592 publikummer indløste billet – dvs. belægning på 89%.
2175 deltog i, eller var publikummer til, programmet i byrummet.

34 internationale gæster fra 13 lande besøgte festivalen.

Alle billetter var gratis.

Umiddelbart før og under SWOP blev sekretariatet fordoblet fra 9 til 18 ansatte. Det tekniske hold voksede med 9 ansatte, og sammen med 2 Erasmus stipendiater, 1 praktikant, 1 studentermedarbejder og 20 frivillige afviklede de i fællesskab festivalen.

SWOP 2024 har fundraiset 881.000 kr. og Aaben Dans medfinansierer festivalen med 903.568 kr, heraf er de 320.000 inkind lønninger til det faste personale, hvilket imidlertid ikke dækker det reelle timeforbrug.

SWOP er for alle

– på tværs af alder og generation:

FRA 1 ÅR OG OPEFTER:
Gro (DK)
Its Hot, its Not (GB/BE)

FRA 6 ÅR OG OPEFTER:
Transporteringsdans (NO)
Hvad kan den – og hvad skal den (DK)
Out of the Box (NL)
Knytte Bånd (DK)
Lavaskoven (NO)

FRA 13 ÅR OG OPEFTER:
Ultra (BE)
Forces (BE)

FOR ALLE:
Enhjørninger (NO/DK)
Molar (CAT)
SWOP Dans på Stændertorvet

KONCERTER:
Nødhjælpsorkestret (DK)
Replika (DK)

AKTIVITETER OG WORKSHOPS:
Knytte Bånd
Connect
Min digitale krop
Redebygger
Lær SWOP dans

BRANCHEN
Seminar – The Regerative Power of Art
ASSITEJ Workshop

PUBLIKUM OG PROGRAM

SWOP festivalens kerne er bygget op af de professionelle forestillinger. Med hovedkvarter i og omkring Aaben Dans og på Musicon området og med afstikkere til Stændertorvet på Roskildes gågade og Roskilde Bibliotek, blev SWOP afholdt i dagene 2.-6. maj 2024.

SWOP er landets eneste internationale dansefestival for børn og unge af sin art. På tværs af alder og generation, sprog og interesser opfordrede SWOP sit publikum til at udveksle, udforske og lave nye forbindelser med kroppen og dansen som bindeled. ”Glem aldrig at gadedrengehoppe” lød det i forestillingen Transporteringsdans (NO) og med det gode (livs)råd hoppede jeg mig glad og kæk gennem en festival, der i den grad lykkedes.

Lad os begynde der, hvor SWOP virkelig viser hvad den både kan og vil med publikum. Det begyndte allerede før selve festivalen, hvor 766 børn og unge fra Roskildes skoler og klubber bl.a. var engageret i Knytte Bånd projektet. Det ferniseredes i højt og flot SWOP vejr, fortsatte hen over weekenden, hvor familierne overtog knytningen - og hvor børn der havde deltaget i før-festival forberedelserne, kom igen med hele familien. Her efter festivalen arbejdes der på at projektet kan fortsøtte som en rejsende festivalaktivitet. Man fornemmer allerede her, at SWOP vil sit publikum, ikke?

Udover Knytte Bånd, inviterede SWOP publikum ind til workshops og kunstneriske aktiviteter, der omfattede Lær SWOP dans med store armbevægelser og høj musik, til byg med naturmaterialer i Redebygger på den lille tomt ved siden af Aaben Dans eller Connect der med kostumer for to personer, leger med ... forbindelsen mellem mennesker. Der var noget for ethvert temperament og til alle planlægningshorisonter; alle workshops var drop-in aktiviteter.

Jeg opfatter workshops og kunstneriske aktiviteter, som helt central for festivalen. Det viser SWOPs store, lokale engagement samt at SWOP ikke kun siger, men også i praksis er for alle.

”For alle”- princippet og opfordringen til at engagere sig og deltage, slog også igennem i forestillingsprogrammet. Tydeligst i det udendørs program, hvor man jo også får det publikum i tale, der måske slet ikke ved, at der er international dansefestival i Roskilde. Enhjørning (NO/DK) med bløde, pastelfarvede fantasidyr dansede sig gennem gågadens fredag eftermiddagsmylder, til fryd for de små og til fnisen fra de lidt større. Der blev taget mange fotos! Transporteringsdans (NO) tog skridtet fuldt ud, og inviterede publikum med i en grad, så det blev til selve forestillingen.

Der var også noget for alle i det spændende, internationale forestillingsprogram med sansemættede, legende, konfrontatoriske og udfordrende danseforestillinger. Flere af forestillingerne såsom Gro (DK) for de helt små og Out of the Box (NL) for mellemtrinnet havde participatoriske elementer. Den energifyldte udendørsforestilling Molar (CAT), udviklede i løbet af forestillingen et helt særligt uskyldigt, næste flirtende forhold til publikum, mens Aaben Dans’ egen Hvad kan den og hvad skal den (DK) legende udforskede grænserne for, hvad man faktisk kan med både krop og genstand. Festivalens 2 fremragende belgiske forestillinger ULTRA og Forces fik fortjent stående ovationer fra fulde sale. Især Forces med dens kombination af næsten pinefuld kontrol og rå energi-udladning, gjorde stort indtryk på mig.

AT SWOP har fat i sit publikum taler billetstatstikken sit tydelige sprog om; et rekordstort antal på 5533 publikummer til forestillingerne og aktiviteterne, og en belægningsprocent på de indendørs forestillinger med billet på 89%. Det er også en synligt, stolt borgmester, der åbner festivalen og viser, at også på Rådhuset er festivalen solidt forankret.

SWOP festivalens ledelse, ansatte og frivillige var allestedsnærværende i deres lyserøde t-shirts og påtog sig et meget synligt, imødekommende og ansvarsfuldt værtskab gennem alle festivalens dage. Den brugervenlige SWOP-APP gjorde det let at finde vej gennem festivalen. Jeg registrerede hverken forsinkelser eller aflysninger, alt blev gennemført. Da det gode SWOP-vejr svigtede og regn truede søndagens udendørs aktiviteter og forestillinger, flyttede det hele ganske enkelt ind i den store hal 9.

Lokal forankring - globalt udsyn, er næsten blevet en floskel. Men SWOP lykkes faktisk med det. Det lokale publikum engageres med principper som participation, med-skabelse og ”for alle” som drivkraft, mens seminar og ASSITEJ-workshop giver de internationale og danske professionelle gæster et forum for fordybelse og refleksion, samt muligheden for at netværke. Og endeligt et stærkt internationalt program med fælles kunstneriske oplevelser, der samler alle fra borger til branche. Ja, jeg kommer gerne igen!

BÆREDYGTIGHED

SWOP er også målrettet branchen og på årets seminar og ASSITEJ-workshop var der et meget tydeligt, kurateret tema omkring bæredygtighed – i alle forståelser af det begreb.

SWOP seminarets keynote oplæg præsenterede et dystopisk samtidsbillede med overforbrug af ressourcer – herunder også menneskelige – med klima-, trivsels- og selve fantasiens krise som konsekvens. Dermed blev nødvendigheden for mere bæredygtighed bragt helt ind i kunstens inderste rum og regenerative praksisser introduceret som kuren.

ASSITEJ-workshoppen tog fat om, hvordan international udveksling og CO2 udledningen er uløseligt forbundet, og om at finde mere bæredygtige løsninger for den internationale udveksling, som er så nødvendig for kunstens eksistens og fortsatte udvikling.

ORGANISATION OG KUNSTNERISK UDVIKLING

Vi ved jo alle, at der ikke findes noget nemme løsninger i forhold til bæredygtighed, men SWOP har sat sin egen proces i gang hen imod udviklingen af en mere bæredygtig organisation, der samtidig skal facilitere fortsat kunstnerisk udvikling.

Det drejer sig dels om at aflaste Aaben Dans' faste stab og om at få tilført ny viden og nye ideer til at videreudvikle den indholdsmæssige side af festivalen. Det drejer sig også om at forankre erfaring, kompetencer og netværk bedre og dermed også skabe en organisation, der bliver mindre personafhængig, Tiltag der vil styrke SWOP og gøre festivalen både mere bæredygtig fra gang til gang, og dermed også mere langtidsholdbar.

Ud fra opmærksomhed på organisationens bæredygtighed, er SWOP 2024 kommunikationsopgaven derfor udliciteret til Have Kommunikation, i en erkendelse af et sådan en opgave faktisk er specialistkrævende.

Sekretariatet er blevet styrket ved længere projekt-ansættelse til koordinering og planlægning og honorar til frivillig-koordination.

Kuratorisk og indholdsmæssigt har SWOP søgt at forny sig ved at invitere næste generation af kunstnere ind i udvælgelsen af selve programmet, i kuratering af dansefilm programmet og i udviklingen af seminaret. Lige præcis her sker der en vigtig udveksling, fordi SWOP samtidig viderebringer væsentlige erfaringer og netværk til den næste generation af kuratorer og organisatorer.

Det arbejde kunne jeg ønske fortsatte op til SWOP 2026.

Jeg kunne også ønske mig, at festivalen fik mulighed for at udvikle sig ved at arbejde med at reducere de rent CO2-mæssige aftryk af en international festival. Ved f.eks. at tilskynde til tog rejser hvor det giver mening og ved at have sekretariats-ressourcer til at arrangere yderligere turné i DK til tilrejsende kompagnier m.m.

FINANSIEL BÆREDYGTIGHED

Nu kommer vi ikke uden om at tale om penge. For de ovenfor stående tiltag med at udvikle SWOP koster jo. SWOP 2024 har, ved fundraising og egenfinansiering via Egnsteaterkontrakt, et budget på 1.790.568 kr. For at SWOP skal kunne forsætte at udvikle sig organisatorisk såvel som kunstnerisk, er det et absolut minimum. Flere midler skaber selvfølgelig flere muligheder, også for mere bæredygtig udvikling.

En sentens jeg tog med mig fra ASSITEJ workshoppen var, at finansiel stabilitet er én af forudsætningerne for udvikling. Det er måske ønsketænkning at denne biennale – om end den eneste Internationale Dansefestival for børn og unge i Danmark – kunne opnå finansiel stabilitet med længerevarende, strategiske samarbejder over flere festivaler. Men kunne det ikke være fantastisk? Sikke en arbejdsro det ville give til at kunne koncentrere sig om det egentlige, nemlig den fortsatte udvikling af en i forvejen meget vellykket festival!

Om rapportskriveren Lisbeth El Jørgensen, Cand Mag i kunsthistorie

Del af den daglige ledelse og mangeårig producent på Teater Refleksion, dukke- og animationsteater med base i Århus, med ansvar for teatrets internationale udvekslingsaktiviteter, herunder en betragtelig international turnévirksomhed. I den kapacitet har hun besøgt talrige festivaler over det meste af verden, i vekslende roller som international delegeret, almindelig publikummer og som repræsentant for et teater, der spiller forestilling på festivalen. Lisbeth El Jørgensen har dermed stor erfaring med de forskellige perspektiver en festivals mange aktører og deltagere har.