

Statusrapport for TOBAKKEN

I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2016. Rapporten gør rede for målopfyldelsen i 2013-2014 og beskriver spillestedets vigtigste udfordringer og muligheder de nærmest kommende år.

1. Hvordan er det gået i 2013-2014?

1.1. Fælles formål for de regionale spillesteder i Danmark

Formålet med de regionale spillesteder er at formidle, præsentere, profilere og udvikle den rytmiske musik lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde formålet:

TOBAKKEN har arbejdet målrettet i forhold til den indgåede regionale spillestedsaftale, og har efter egen vurdering opfyldt de formulerede målsætninger og aftalerammer.

Desuden ser TOBAKKEN det, som et eksistensgrundlag, både at konsolidere eksisterende og levedygtige tiltag, og samtidigt at udvikle nye ideer, koncepter og muligheder i vores branche.

1.2. Fælles vision for de regionale spillesteder i Danmark

Det er visionen, at de regionale spillesteder fremstår og virker som dynamiske og kompetente kraftcentre, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.

De regionale spillesteder er forskelligartede og arbejder hver især målrettet på at udvikle og præcisere en unik og ambitiøs profil, der udfordrer kunstnere og publikum, og som sætter musikken og den musikalske oplevelse i centrum. Det enkelte regionale spillested har selv defineret sin profil, og hvordan spillestedet vil realisere de aftalte formål, visioner og mål i perioden 2013-2016.

Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde visionen:

TOBAKKEN har i perioden sat ekstra skub i udviklingen af de lokale/regionale kunstnere og deres muligheder for at udfolde sig. På samme tid præsenterer TOBAKKEN en bred vifte af forskellige kunstnere, der repræsenterer høj kunstnerisk kvalitet og musikalsk mangfoldighed.

Det naturlige samarbejde mellem TOBAKKENS "associerede" spillesteder; Ungdomshuset, KONFUS og Studenterhuset, HUSET, understreger både brede, mangfoldighed, omfang og styrke af spillestedsdriften.

1.3. Spillestedets profil

Tobakken er i aftaleperioden 2013-2016 kraftcenter for rytmisk musik og præsenterer rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet.

Tobakken præsenterer kendt og mindre kendt ny og etableret rytmisk musik inden for alle genrer, målrettet publikumsgrupper i hele regionen.

Tobakken skaber muligheder og udvikling for lokale og regionale kunstnere, og udvikler både kunstnere, publikum og formidlingsformer.

Tobakken er formidler af den nationale rytmiske musikscene og er koordinator og facilitator for kunstnere og musikinteressenter i hele sit virkeområde.

Spillestedets målopfyldelse i 2013-2014:

TOBAKKEN har efter egen vurdering og på trods af den regionale aftales begrænsede økonomi præsteret et imponerende omfang af koncerter – og med kunstnere med appel til mange forskellige publikumsgrupper og indenfor mange forskellige genrer. Der er præsenteret lokale vækstlagsnavne, nationale up-coming artister, store kendte navne, verdensmusik, jazz, udenlandske navne, roots, rap, hiphop osv. osv.

Specielt konceptet Made In Esbjerg med både showcases og festival for lokale/regionale kunstnere fylder en del i TOBAKKENs opgavebunke – og med koblingen til studie og øvelokaler på KONFUS – sammensat med læringsforløb for de talentfulde unge mennesker, synes TOBAKKEN at være på rette vej i forhold til udviklingen af den lokale/regionale musik. Det er en proces der aldrig vil blive tilendebragt, men der konstant skal arbejdes med og udvikles på.

Der har i de seneste 2 år været et spirende samarbejde mellem erhvervslivet og TOBAKKEN omkring forskellige kunstneres muligheder for at videregive erfaringer i andre sammenhænge end koncerter – TOBAKKEN har formidlet besøgende kunstnere til forskellige virksomheder til clinics og masterclasses – og enkelte foredrag.

TOBAKKEN har gennem de seneste år forsøgt at udvikle på koncertformen ved bl.a. til visse koncerter at tilbyde spisning, hvilket i forhold til f.eks. jazz-publikum har været en pæn succes.

Der arbejdes kontinuerligt med både koncerter for små børn pt. gennem konceptet "Rytmisk Frikvarter" – og lidt ældre børn gennem diverse koncepter som "Børn & Big Band", samarbejder med det kommunale ensemble EKKO, Esbjerg Kulturskole etc. – og udover arbejdet med unge gennem KONFUS og HUSET, samarbejder TOBAKKEN ofte med Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, Studiebyen Esbjerg, de lokale gymnasier og ungdomsuddannelser etc. omkring bl.a. koncerter og arrangementer.

Ideen bag den generelle udvikling af koncertformen er at tiltrække nye publikumsgrupper – herunder virksomheder – hvor musikken måske ikke er væsentligste faktor for at vælge arrangementet på TOBAKKEN. Der arbejdes målrettet på at tilbyde "totaloplevelse" – og vores håb og forventning er, at vi derigennem "skaber" nye musikforbrugere og koncertgængere.

1.4. De fem strategiske områder

A. Koncertvirksomhed

Overordnet målsætning for alle regionale spillesteder

De regionale spillesteders koncertvirksomhed bidrager til at formidle og præsentere regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet samt at holde prioriteret fokus på udvikling og nytænkning.

Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i 2013-2014:

TOBAKKEN har præsenteret et bredt udbud af regional, national og international rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet gennem perioden – og selvom udvikling og nytænkning er nøgleord i denne forbindelse, er det tankevækkende, at der dukker flere og flere kunstnere op, som i virkeligheden søger tilbage mod de oprindelige rødder i den rytmiske musik – godt nok blandet med mange nye elementer – men alligevel. TOBAKKEN har konstant fokus på udviklingen – nytænkning kommer fra TOBAKKENS side mere til udtryk i koncertform og koncepter end i formidlingen og præsentationen.

A.1. Spillestedets mål med små koncerter (K1)

Tobakken præsenterer nye og ukendte kunstnere af høj kvalitet, samt kunstnere som har noget specielt, usædvanligt eller unikt kunstnerisk at byde på.

Tobakken præsenterer et mangfoldigt udbud af genrer, heriblandt forskellige smalle genrer.

Spillestedets målopfyldelse i 2013-2014:

TOBAKKEN har især i samarbejdet med KONFUS og HUSET præsenteret en lang række nye og ukendte kunstnere – og i stor udstrækning udbudt smalle genrer – fra punk og metal til verdensmusik.

Udviklingen af en decideret vækstlagsscene på KONFUS er i gang, og der foregår en del aktiviteter i det lokale vækstlagsmiljø, hvor vi deltager aktivt. Koncerterne, som afvikles på vækstlagsscenen er ofte uden decideret kontraktgrundlag, gratis eller mere jamsession-agtigt – og "tæller" som sådan ikke med i TOBAKKENS ydelser, som regionalt spillested. Omfanget er dog så stort, og arbejdsbyrden for TOBAKKEN, som virksomhed ikke er ubetydelig – og derfor bør denne "opgave" vurderes, som en del af den regionale aftale.

TOBAKKEN har introduceret et koncept "Discovery Live" hvor publikum kan købe adgang til et større antal vækstlagskoncerter for få penge. Dette tiltag sigter mod at sikre et deltagerantal til de enkelte koncerter.

A.2. Mål med mellemstore koncerter (K2)

Tobakken præsenterer kunstnere og genrer, som har opnået en vis publikumstiltrækning.

Tobakken udvikler publikum og koncertformen samt sammensætter musikalske elementer med andre kulturelle genrer.

Spillestedets målopfyldelse i 2013-2014:

TOBAKKEN har sammen med andre kulturaktører arbejdet under projektet "Kulturnatten" – og i denne forbindelse kombineres forskellige kulturelle/kunstneriske udtryk. Substansen af dette arbejde har givet – om end kun i begrænset omfang – aktørerne mere lyst til at samarbejde om diverse projekter, således at vi f.eks. under Made In Esbjerg Festivalen har præsenteret streetartists, billedkunstnere, skuespillere, brugskunsthåndværkere etc. sammen med musikere.

Genremæssigt har TOBAKKEN forsøgt at give specielt verdensmusikken og folk(e)musikken en vitaminindsprøjtning i vores område – med varierende held.

A.3. Mål med store koncerter (K3)

Tobakken præsenterer nye samt etablerede kunstnere, som er slået igennem hos publikum.

Tobakken gennemfører konceptkoncerter med et samlende tema eller element.

Spillestedets målopfyldelse i 2013-2014:

TOBAKKEN har gennemført en række koncerter med et (for hvert arrangement) samlende tema. Stort set alle disse koncerter har været fornuftigt besøgt. Der arbejdes i flere retninger med disse koncerter, men der er bl.a. præsenteret "tribute"-arrangementer, hvor temaet har været bestemte kunstnere og genrearrangementer, hvor temaet har været en bestemt musikalsk retning.

TOBAKKEN har naturligvis også gennemført en lang række koncerter med etablerede kunstnere.

A.4. Nøgletal for koncertvirksomheden 2013-2014

TOBAKKENS koncertvirksomhed falder i tre grupper: Små (K1), mellemstore (K2) og store (K3) koncerter.

Små koncerter er koncerter med under 70 solgte billetter, mellemstore koncerter er koncerter med 70 til 350 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 350 solgte billetter (gældende fra og med 2014).

Koncertstørrelse	Antal koncerter i 2013		Antal publikum i 2013	Antal koncerter i 2014		Antal publikum i 2014
	Aftalt	Afholdt		Aftalt	Afholdt	
Små koncerter (K1)	70	74	1783	70	75	1490
Mellemstore koncerter (K2)	70	39	3339	70	63	5953
Store koncerter (K3)	40	69	20342	40	56	26268
I alt	180	182	25464	180	194	33712

Tabel 1. Antal koncerter og publikumstal fordelt på små koncerter (K1), mellemstore koncerter (K2) og store koncerter (K3).

Bemærk at TOBAKKEN i 2014 har ændret øvre grænse for mellemstore koncerter (K2) fra 150 til 350 publikummer og tilsvarende er nedre grænse for store koncerter (K3) ændret til fra 150 til 350 publikummer.

Publikum og entréindtægter	2013	2014
Antal solgte billetter	25464	33712
Antal fribilletter	1160	1120
Publikum i alt (summen af antal solgte billetter og antal fribilletter)	26624	34832
Entréindtægter	3.499.076	5.944.398

Tabel 2. Billetsalg og entréindtægter

Bemærk at der i 2014 er indregnet solgte billetter til 2 koncerter, som er afholdt i sportsarenaen Blue Water Dokken.

B. Fælles mål for udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer

Regionale spillesteder bidrager til at udvikle kvalitet, mangfoldighed og nyskabelse i musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer.

Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i 2013-2014:

TOBAKKEN arbejder aktivt på specielt den lokale/regionale bane med udvikling igennem Made In Esbjerg – og benytter vores kontakter til både Dansk Live, erfra-grupper, ORA etc. til at påvirke den nationale udvikling.

C. Fælles mål for publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation

Regionale spillesteder bidrager til at formidle musik som en god og udviklende oplevelse. Spillestederne arbejder strategisk og involverende med at udvikle eksisterende og nye publikumsgrupper – særligt med henblik på børn og unge. Spillestedet inddrager forskellige publikumssegmenter i arbejdet og udarbejder mål, metode og succeskriterier for indsatsen. Spillestedet markedsfører og kommunikerer sine aktiviteter effektivt i hele dets virkeområde.

Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i 2013-2014:

TOBAKKEN har i den forløbne periode udviklet væsentligt på sin elektroniske markedsføringsplatform. Dels er hjemmeside blevet væsentligt opgraderet og dels arbejdes der målrettet og kontinuerligt på forskellige sociale platforme – væsentligst Facebook.

TOBAKKEN benytter med held både den lokale og landsdelsdækkende presse til at kommunikere budskaber ud – og benytter samtidigt samme til betalte reklame/annonceindslag.

Både TOBAKKEN, KONFUS og HUSET udsender ca. hvert halve år trykte programmer – og TOBAKKEN har investeret i husstandsomdeling i Esbjerg Kommune af sit 2015 forårsprogram.

D. Fælles mål for eksternt samarbejde

Regionale spillesteder bidrager til øget dialog og samarbejder lokalt, i landsdelen, nationalt og internationalt med rytmiske spillesteder, genreorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre aktører i og uden for kulturlivet med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske musik.

Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i 2013-2014:

TOBAKKEN arbejder konstant på at have en god og ligeværdig dialog med alle parter og samarbejdspartnere i vores virkefelt.

Udover de i tidligere afsnit omtalte samarbejder, samarbejder TOBAKKEN tæt med ”Den Jysk-Fynske Erfagruppe”, Dansk Live, Kulturhusene i Danmark, forskellige booking-bureauer og managements. Desuden er der tætte relationer til verdensmusikorganisationen i Danmark og ORA.

Lokalt samarbejdes der især med Esbjerg Kommune – og også Musikhuset Esbjerg og Sport EventPark Esbjerg – desuden er der samarbejde og relationer til Esbjerg Erhvervsudvikling og diverse erhvervsnetværk i området.

E. fælles mål for professionel ledelse, organisation og opgaveløsning

Regionale spillesteders aktiviteter varetages, ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt.

Sådan har TOBAKKEN bidraget til at opfylde den overordnede målsætning i 2013-2014:

TOBAKKEN har i perioden målrettet indsatsen mod vækstlaget med ansættelsen af en dedikeret medarbejder (eventkoordinator).

Indsatsen i forhold til inspiration er fastlagt ved fast deltagelse i diverse events og festivaler – og ved besøg hos især samarbejdspartnere i Den Jysk-Fynske Erfagruppe.

Medarbejdere på TOBAKKEN bliver løbende tilbudt diverse kurser og deltagelse i workshops, seminarer og konferencer. Desuden afholdes der ved behov interne kurser i forskellige værktøjer etc. TOBAKKEN har desuden pt. ansat 4 elever i henholdsvis eventkoordinator- og eventteknikeruddannelserne.

TOBAKKEN har i 2015 omlagt sit økonomiske system – et i øvrigt omfattende arbejde.

1.5. Vigtige forhold som ikke er berørt i rammeaftalen

2. Spillestedets muligheder og udfordringer de kommende år

TOBAKKEN anser det som vigtigt at sikre sin samlede økonomiske drift af TOBAKKEN, KONFUS og HUSET efter nogle år med en forholdsvis ustabil drift. Der er udarbejdet handlingsplan for denne opgave – en plan som følges tæt op.

Samfundets udvikling gennem de seneste år betyder, at institutioner, som TOBAKKEN, skal have skarp fokus på både udvikling og samarbejde. Den regionale spillestedsaftale har været en god løftestang til netop at have fokus på den kunstneriske og virksomhedsmæssige udvikling og forholdene i vores forholdsvis snævre branche – og TOBAKKENs rolle i regionen har medført brede samarbejdsrelationer eller i det mindste gode kontakthaver. Men dette er ikke tilstrækkeligt. TOBAKKEN er overbevist om, at der er store potentialer til stede i samarbejder med især erhvervsliv – samtidigt skal TOBAKKENs forskellige ydelser og tilbud sigte mod flere ”totaloplevelser” – der skal sættes mere skub i aktive samarbejdsaftaler, og vi skal blive bedre til at sælge os selv. Ikke kun at markedsføre vores tilbud. Helt sikkert en stor mundfuld – og en langvarig indsats.

Konkurrencen på det kulturelle område bliver stadig mere og mere hård, hvilket udgør en udfordring for alle parter. På den ene side trækker sportsverdenen økonomisk hårdt på alle lokale erhvervsvirksomheder og potentielle samarbejdspartner – i vores geografiske område er der på højeste danske niveau fodbold, damehåndbold, herrehåndbold og ishockey – og desuden trækker alle lokale amatør sportsforeningers også på de samme aktører, som har tilknytning til de enkelte klubbers lokalområde. Samtidigt er der en række faste 1-2-3 dages events i lokalområdet, som tiltrækker både opmærksomhed, publikum og økonomi – dette være sig både musikfestivaler, sportsevents etc. Og i disse tider føles der en klar interesse fra mange sider til at satse på korte og ”overskuelige” events frem for lange og vedholdende indsatser. TOBAKKEN skal (ligesom andre med kontinuerlig drift) navigere i dette og sikre nøjagtig samme elementer - opmærksomhed, publikum og økonomi – og dette er bestemt en af de store udfordringer også i fremtiden.

På det mere konkrete niveau er det TOBAKKENs mål at fortsætte med det arbejde vi allerede gør og har beskrevet ovenfor. Vi skal udvikle den kunstneriske profil således at fordelingen mellem de 3 spillesteder TOBAKKEN, KONFUS og HUSET bliver mere logisk og således, at vi varetager både de kunstneriske interesser og tilgodeser den publikumsmæssige segmentering mellem de 3 steder. Samtidigt skal der fokus på totaloplevelsen. Der skal arbejdes mod at TOBAKKEN, HUSET og KONFUS har et regulært sommerprogram – alle steder har altid haft lukket fra ca. midt maj til midt august – hvor det traditionelt er svært at tiltrække et publikum til aktiviteter i vores huse. Der arbejdes i 2015 på et nyt koncept – en børnekulturdag, som skal indeholde forskellige tilbud til børnefamilier og især segmentet 4-10 år. Børnekulturdagen skal holdes i august – og vise et TOBAKKEN fyldt med relevante indslag – og disse vil rumme et ikke ubetydeligt element af musik – og musikpædagogisk indhold.

Det nationale samarbejde og herunder samarbejdet i ”Den Jysk-Fynske Erfagruppe” skal udvikles endnu mere, således at vi som spillesteder står bedre rustet overfor enhver forhandlingspart – men der skal i lige så høj grad etableres regulære kunstneriske samarbejder og deles erfaringer – og dette i højere grad end tidligere.

TOBAKKEN ser det også som en stor mulighed at fortsætte som regionalt spillested.

3. Forholdet mellem spillestedet og de offentlige tilskudsydere

I dette kapitel vurderer spillestedet, om den fireårige aftale understøtter spillestedets arbejde, og om der er noget Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen eller kommunen kunne gøre bedre inden for de givne økonomiske rammer.

3.1. Er aftalens strategimål relevante, eller ville det styrke spillestedets arbejde, hvis strategimålene var defineret på en anden måde?

Strategimålene kan være gode nok – men i forhold til måling og afrapportering virker aftalens opbygning ikke tilstrækkelig ”rapportvenlig”. Med andre ord – skal vi måles vil det være rart at have noget målbart, som kunne sammenlignes mellem de enkelte spillesteder. Som tingene er nu – bortset fra antal koncerter, antal publikummer og entre indtægter – så er alle målepunkter vel egentlige ”tekster”.

Og desværre må jeg tilføje – at nærværende rapport efter min bedste overbevisning forekommer at være solidt forbrug af tid. Spillestederne rapporterer nøjagtigt samme oplysninger årligt, hvorfor denne rapports berettigelse eller formål forekommer uklar. Et forslag kunne være at tilrette enten midtvejsevalueringen til forholdene eller ændre årsrapporterne, således vi alle kan få et fornuftigt forhold og udbytte af denne dialogform.

3.2. Hvordan fungerer Kulturstyrelsens skabeloner og vejledninger på www.kulturstyrelsen.dk/index.php?id=23414 ? Hvad fungerer godt, hvad fungerer dårligt, og hvordan kunne det blive bedre?

Skabeloner og vejledninger fungerer i sig selv godt – men indholdet peger for meget i retning af Kulturstyrelsens interesser, og i ”den virkelige” verden på spillestederne handler det primært om, at vi alle har brugbare forhold, data, rapporter – hvis vi i fællesskab skal have tingene til at fungere begge veje. Årsrapportens driftsopgørelse kan f.eks. på TOBAKKEN alene anvendes i forhold til den regionale aftale – og giver ikke hverken TOBAKKEN, TOBAKKENS bestyrelse eller Esbjerg Kommune, nogen reel fremadrettet og brugbar effekt. Det bør vi sammen kunne gøre meget bedre.

3.3. Hvordan er den løbende dialog med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik/Kulturstyrelsen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, Statens Kunstråds Musikudvalg og Kulturstyrelsen kunne gøre bedre?

Dette vil vise sig til midtvejsevalueringen... Hvis nogen af parterne har væsentlige punkter, som ikke er rejst på forhånd – så er der noget der må halte.

TOBAKKENS oplevelse er at der er en god dialog og vejledning, når der er behov herfor.

3.4. Hvordan er den løbende dialog med kommunen? - Får spillestedet den vejledning og opbakning, der er brug for, eller er der noget, kommunen kunne gøre bedre?

Samarbejdet mellem TOBAKKEN og Esbjerg Kommune fungerer rigtigt godt – og der er fra kommunens side stor opmærksomhed og samarbejdsvilje i alle forhold.

4. Behov for justering af de aftalte nøgletal og resultatmål for perioden 2015-2016

Følgende tabel viser spillestedets behov for justering af de aftalte resultatmål. [Skemaet skal kun benyttes, hvis der er tale om større justeringer. Hvis spillestedet ikke har behov for større justeringer, slettes skemaet og erstattes f.eks. af flg. tekst: "Spillestedet har ikke ønske om justeringer af rammeaftalen."]

Nuværende aftaletekst	Forslag til justering	Begrundelse
I aftalens pkt. 5.1. Specifikke mål for Tobakken er der beskrevet: "... mellemstore koncerter er koncerter med 70 til 150 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 150 solgte billetter. "	Tobakken foreslår følgende tekst: "... mellemstore koncerter er koncerter med 70 til 350 solgte billetter og store koncerter er koncerter med over 350 solgte billetter. "	Det har vist sig både forkert og uhensigtsmæssigt med den oprindelige vurdering af publikumsantallet til mellemstore og store koncerter – hvilket kan ses på rapporteringen for 2013 og 2014.
I aftalens pkt. 6. Finansielle forhold og tilskud er Statens Kunstråds Musikudvalgs tilskud til Tobakken fastlagt til kr. 1.000.000 årligt.	Tobakken foreslår, at Statens Kunstråds Musikudvalg prioriterer Tobakken, hvis der skulle være yderligere finansiering til rådighed, således at tilskuddet i 2015 og 2016 f.eks. matchede det kommunale tilskud.	Tobakken yder en indsats der ligger langt ud over den økonomi, som aftalen indeholder.

5. Påtegning

Dato: 29. april 2015,

Spillestedsleder: Jan Mols Poulsen

Bestyrelsesformand: René Lennart Madsen

Bilag

1. Budget 2015
2. Koncertliste for 2013
3. Koncertliste for 2014