Projektbeskrivelse

4. INTERNATIONALE AFIA FILM FESTIVAL
17 - 22. marts 2009

1. Intro

AFIA er en international filmfestival for unge, førstegangs og internationalt ukendte filmmagere – talentfulde, nye generationer i begyndelsen af deres karriere; filminstruktører, der i bedste tilfælde har etableret sig i deres hjemland, men endnu ikke er slået igennem i den internationale filmbranche.

AFIA består af en lang række filmfremvisninger, workshops, paneldebatter, en prisuddeling og forskellige sociale arrangementer, der har til hensigt at skabe en mere uformel kontakt mellem de deltagende filmfolk. Festivalen viser primært kortfilm af alle genrer, former og nicher og debut-spillefilm. Derudover bliver der også givet særlig opmærksomhed til lokale, nationale og nordiske film, hvilket både er for at give disse kunstnere et udstillingsvindue, men også for at styrke samarbejdet på talentområdet i regionen, Danmark og Skandinavien som helhed.

Visionen er, at fastholde et unikt dansk forum, der inspirerer, udvikler, promoverer og anerkender nye filmtalenter; bringer spirende og allerede etablerede filmmagere sammen og skaber rammerne for et uformelt møde og dialog mellem internationale, professionelle branchefolk og nye filmkunstnere.

2. Baggrund og målsætninger for festivalen

Vanetænkning og forsigtighed kan lægge forhindringer i vejen og forårsage stilstand. Kunstnere skal have konstant inspiration og respons på deres arbejde – hvilket fungerer som brændstof for den kreative tankegang, der i sig selv forudsætter lyst til at prøve noget nyt og lade sig inspirere af nye og anderledes ideer, personer og kulturer.

AFIA Filmfestival er tænkt som en årligt tilbagevendende festival for alternative og uafhængige film, der har til formål at provokere og inspirere filmmagere og publikum ved at eksponere dem for spændende og udfordrende filmværker fra nye og hidtil internationalt ukendte filmmagere. Festivalen har således til formål at give vækstlaget en chance for at blive opdaget og publikum muligheden for at se alternative og provokerende film, der normalt ikke når de kommercielle lærreder. Det er ligeledes festivalens formål at skabe et forum, hvor det potentielle vækstlag kan mødes og samarbejde med semi- og professionelle filmfolk både fra ind- og udlandet. Der sigtes også mod, at festivalen kan medvirke til at talentfulde, lokale filmkunstnere opsøger viden og inspiration med henblik på at dygtiggøre sig fagligt såvel som kunstnerisk og for at tilegne sig praktiske såvel som teoretiske erfaringer og feedback. Den internationale, ungdommelige og alternative festivalprofil tilfører filmmiljøet vitalitet, mod og lyst til at prøve noget nyt, eksperimentere og producere nye, originale film. Det friske pust udefra er givende både for miljøet og publikum.

AFIA fremhæver de nyeste tendenser fra den globale, uafhængige filmscene via en meget alsidig vifte af film og filmgenrer, der i de fleste tilfælde ellers ikke ville kunne opleves. Film ud over det sædvanlige, der lever et liv langt fra den almindelige filmdistribution og det brede publikums bevågenhed. Festivalen lægger særligt vægt på originale, eksperimenterende og innovative ideer indenfor visuel storytelling – film af høj teknisk og kunstnerisk kvalitet uden kompromisser.

AFIA havde fra starten en række formulerede mål:

Kortsigtede mål

- At respondere på den seneste udvikling indenfor uafhængige film og konkret efterspørgsel af eksponeringsmuligheder fra de lokale og internationale filmmiljøer.
- At etablere en bred kontakt til de lokale og internationale filmfaglige miljøer.
- At etablere forbindelse med toneangivende kulturelle aktører i Århus.

Langsigtede mål

- At skabe udveksling og dialog mellem danske og udenlandske filmskabere.
- At skabe opmærksomhed og viden om de smalle, uafhængige film og nye generationer af talentfulde filmmagere og dermed sikre vækst og en eksponeringsplatform for denne filmform i Danmark.
- At rette international opmærksomhed mod nordiske film, som er uafhængigt produceret af bl.a. unge, studerende og indenfor filmværksteders regi.

Endvidere er det projektets formål at støtte og fremme lokale talentudviklingsindsatser indenfor filmområdet. Derudover skal festivalen være med til at sætte Århus i et internationalt perspektiv og skabe nye og varierende kulturtilbud på tværs af geografiske grænser, erfaringer, genrer og alder.

AFIA arbejder desuden løbende på at udvikle festivalens profil, således at vi hele tiden følger udviklingen på både den lokale, nationale og internationale scene for uafhængige film. Derudover evalueres der løbende på både festivalens form og indhold, da organisationen bag for hver festival bliver både klogere og dygtigere.

3. Organisationen bag og festivalens udformning

3.1 Organisationens struktur

NoPop Media er en nonprofit enkeltmandsvirksomhed, der står som arrangør af AFIA Filmfestival. NoPop Media blev stiftet i juni 2005 som legal Festival Organ og ejes af Marina Kaceanov, der ligeledes er økonomiansvarlig for festivalen. Bogholderi og regnskab administreres af Bent Johansen (Up2Date Revision), revision og økonomistyring foretages af Erling Lauridsen (statsautoriseret revisor ved Ernst&Young).

Fra 2007 er der blevet etableret en styregruppe for organisationen, der står for den daglige ledelse af festivalen. Herudover består festivalen af en række frivillige der står for og hjælper med til forskellige aspekter af festivalens planlægning og afvikling. Derudover blev der i 2007 etableret et Advisory Board, hvilket fungerer som et rådgivende organ for festivalledelsen.

Styregruppen
Marina Kaceanov (kunstnerisk leder / program direktør)
Søren Klougart Jakobsen (festival manager)
Christel Mortensen (festival manager)
Mads Zaar Riisberg (program direktør)

Advisory Board
Jes Busk (JyskFilm)
Louis Thonsgaard (Aarhus Universitet)
Mark Le Fanu (Aarhus Universitet / Ebeltoft Film College)

Ernst Steen Hansen (Pappagallo Kulturforening)
Peder Andersen (Århus Film Værksted)
Richard Raskin (Aarhus Universitet)

Festivalen har kontor på Århus Filmværksted, hvor det daglige administrationsarbejde foretages. Styregruppemøder afholdes to gang om måneden, og i perioden fra januar frem til festivalens afslutning så ofte som det er nødvendigt. Styregruppens arbejde er frivilligt og ulønnet, men nogle af opgaverne kan overdrages til personer udenfor gruppen og desuden kan organisationen antage lønnet konsulenthjælp, hvis styregruppen finder det gavnligt for festivalens virke.

Et stort antal frivillige tager del i festivalopgaver under selve festivalens afvikling. Arbejdet er opdelt i grupper, hvilket er koordineret af festivalens ledelse.

Festivalen arkiverer alle tilsendte film som er tilgængelige for visninger i og efter festivaldagene. Ved festivalens afslutning udarbejdes evalueringsrapport og festivalens statistik opgøres. Organisationen fører statistikken og indsamler feedback for at følge med i festivalens resultater og udvikling.

Samarbejds- og sparringspartnere
Århus Filmværksted
Århus Kunstbygning
Århus Musikhus

Øst for Paradis
Slagtehal 3
Kulturgyngen

Aarhus- og København Universiteter
Viborg Animation Skole
Ebeltoft Film College
Raindance Filmfestival (London)

Papagallo
LaserTryk
MidtjyskeMedier (inkl. Århus Stiftstidende, Urban, Århus Onsdag)
PRovins Kommunikation

SAS (inkl. Radisson)
Hotel CabInn
Hotel Royal

3.2 Kerneværdier

Passion
AFIA viser film, der provokerer og underholder, hvor den kunstneriske værdi sættes højere end den kommercielle, hvor historierne er fortalt med kunstnerens sjæl og hjerte - så ærligt og følelsesmæssigt at den er værd at se uanset at instruktøren er ukendt. Film, der rummer kunstnerisk potentiale, friske ideer og utraditionelle visioner, efterspørges mere end nogensinde i dag af de filmelskere, der ønsker et alternativ til biografernes mere mainstream film.

Uafhængighed
AFIA værdsætter film som en kunstform og betragter film som en fuldendt og selvstændig genre og oplevelse af cinema. AFIA viser film som er skabt uden nogen som helst form for kompromisser – kunstnerisk, kommercielt eller politisk. AFIA er åben for alle uanset kulturel baggrund, erfaringsniveau eller tidligere prisbelønninger. Den kunstneriske, ikke-kommercielle værdi af værket er afgørende.

Interaktion
AFIA er primært filmmagernes festival. En festival som skal inspirere og stimulere deres professionelle vækst og individuelle, originale, kunstneriske stil. Uformelle og personlige møder mellem filmmagere, filmmagere og publikum, filmmagere og professionelle folk fra branchen bidrager til netværksskabelse, erfaringsdeling, udvidelse af personlige kompetencer og kunstnerisk horisont. AFIA prioriterer disse muligheder for en intensiv og effektiv dialog, og fungerer som et mødested for den professionelle filmbranche, nye filmmagere og publikum.

3.3 Festivalform

AFIA er en åben filmkonkurrence for nationale og internationale filmtalenter, hvor alle uafhængige og internationale filmmagere kan deltage. Festivalen viser mangfoldigheden og frodigheden i det uafhængige område af filmbranchen som i dag regnes for at være arnestedet for kommende, nye talenter. Vi stræber således efter, at festivalen efterlader et så differentieret indtryk af den uafhængige filmkultur, at der bliver åbnet op for nuancerne og spændvidden.

I takt med det fortsatte arbejde med at fokusere festivalen og skærpe profilen, er der i 2009 ”kun” 2 hovedkategorier på festivalen - hvilket er kortfilm samt debut feature. På trods af dette er begge kategorier åbne for mange forskellige genrer, som f.eks. fiktion-, animation-, eksperimental-, musikvideo og dokumentarfilm.

Ud over konkurrence program arrangeres en række specifikke forevisninger og sidebars. En international jury bestående af professionelle og anerkendte fagfolk udvælger og præmierer de bedste værker inden for de to overordnede kategorier. Derudover arrangeres en række paneldebatter med folk fra branchen og events, hvor deltagerne kan skabe netværk, udveksle erfaringer og dele festivaloplevelser med publikum.

På baggrund af filmtilmeldinger fra de nordiske lande har AFIA i flere år tilrettelagt et særskilt nordisk program og konkurrencer under festivaldagene, hvor fokuset især rettes mod de helt unge og spirende talenter fra de nordiske lande. Dette muliggøres blandt andet i og med AFIA inviterer professionelle og anerkendte personer fra den nordiske filmbranche til at deltage i paneldebatter og workshops. Formålet er at støtte og promovere de unge filmskabere og at give dem en professionel oplevelse af branchen, filmfestivaler og forståelse for deres egen mulighed i filmmiljøet så tidligt som muligt. Desuden er det håbet, at der med dette tiltag kan etableres et særligt samarbejde i den uafhængige filmbranche mellem de nordiske lande nu og for fremtiden.

AFIAs kendetegn og særlige profil vil således understreges ved:

- professionel eksponeringsmulighed for nykommende nationale og internationale filmmagere
- inspiration, motivation og stimulering af den professionelle vækst og karriereudvikling
- anderledes og tankevækkende oplevelser for filmentusiastiske publikummer med mulighed for at møde filmmagerne
- varm, personlig og afslappet atmosfære
- rige muligheder for direkte kontakt, netværksdannelse, kompetence og talentudvikling

Festivalens primære aktiviteter:

- viser film i konkurrence program og i specielle programmer (udenfor konkurrence) i biografer
- superviserer debatter efter fremvisninger, Q&A sessioner og filmmageres præsentation
- uddeler priser til festivalens vinderfilm
- arrangerer paneldebatter og uformelle workshops
- arrangerer netværksdannende og sociale events både for publikum, filmmagere og branchefolk
- udgiver kompilation CD med musik og kontaktdata på de musikere og komponister, der gerne vil samarbejde med det uafhængige filmmiljø
- udgiver egen festivalavis, hvor der præsenteres og anmeldes festivalens film og arrangementer samt interviewes gæster ved festivalen
- udgiver katalog og program og fungerer som informationscenter under festivalen med eget videotek

4. Effekt af AFIA Filmfestival

4.1 Festivalens egen udvikling

Festivalen blev påtænkt som en årlig tilbagevendende begivenhed og debuterede 20. – 25. april 2006 hvor 192 film (udvalgt blandt 628 tilmeldte) fra 44 lande var præsenteret. Til sin anden udgave i 2007 fik festivalen næsten fordoblet antal af filmtilmeldinger – 1216, hvorfra over 200 blev udvalgt til det officielle program. Den tredje udgave i 2008 havde mere end 2.000 tilmeldte film, hvoraf 137 blev vist i konkurrence. Alle tre hidtidige udgaver af festivalen har været velbesøgte af tilrejsende filmmagere og professionelle branchefolk – 161, 135 og 132 henholdsvis.
Derved har AFIA Filmfestival på kun 2 år udviklet sig til at være en af de mest søgte filmfestivaler i Skandinavien for uafhængige og alternative film, hvis høje professionelle niveau blev rost og anerkendt af de besøgende gæster fra ind- og udland.

Allerede det første år (2006) var AFIA rig på verdens-, europæiske og skandinaviske filmpremierer – film der efter dagene i Århus levede et intensivt festival liv og foretog en rundrejse mellem filmfestivalerne i Cannes, Berlin, Rotterdam og andre af verdens filmmetropoler. Denne tendens har fortsat alle årene, hvor mange af festivalens film efterfølgende er blevet vist på diverse festivaler rundt omkring i verden. Et godt eksempel på dette er den spanske dokumentarfilm ”Today the same day is different” (bedste dokumentarfilm på AFIA 2008), der ved visningen på AFIA 2008 imponerede Raindance Filmfestivals leder Elliot Groove så meget, at han personligt inviterede den og holdet bag med til Raindance 2008. Dette er blot en af flere historier om, hvordan en mindre festival som AFIA kan være et springbræt videre i karrieren for unge og håbefulde filmmagere.

På trods af festivalens unge alder har den oplevet en stigende interesse fra filmverdenen og er igen i år allerede begyndt at modtage et stort antal film til festivalen 2009. De tre overståede festivaler har alle modtaget meget positiv og opmuntrende feedback fra både deltagende filmmagere og almene publikum. Festivalen blev især rost for film af højt kvalitetsniveau, som var udvalgt til programmet, en særlig nærværende stemning og den passion og engagement alle festivalens arrangementer var organiseret med. Med denne anerkendelse fra det uafhængige filmmiljø, har AFIA bevist, at der eksisterer et markant voksende behov for eksponering, inspiration, videreudvikling og simpelthen anderledes oplevelser både hos de unge, ukendte filmmagere og publikum.

Specielt er festivalen i år 2008 blev rost for at have skabt en bedre helhedsoplevelse, et bedre filmprogram hvilket bl.a. har været kendetegnet ved færre og bedre film, som gæster således også har bedre tid til at se flere af. Derudover har festivalen og organisationen bag efterhånden fået så meget erfaring, at alle de små detaljer og festivalens enkelte dele i højere grad hænger sammen, hvilket er til stor glæde for både gæster og arrangører. Festivalen arbejder på at fortsætte denne udvikling.

Rent statisk har festivalen år for år været præget af en voksende interesse. Udviklingen i tilmeldte film er som nævnt ovenfor nærmest eksploderet år for år - med næsten 2000 film tilmeldt i 2008. Derudover har publikumsinteressen også været støt stigende. Første og andet år var præget af en opstartsperiode og århusianernes manglende kendskab til festivalen. I 2007 havde festivalen ca. 1100 publikum (vel at mærke udover en række danske og internationale festivaldeltagere) og dette tal voksede i 2008 til 1538 altså en vækst på 40%. Denne vækst skal vel at mærke ses i lyset af, at der i 2008 blev vist 137 film mod ca. 225 i 2007, hvorfor antallet af publikum til hver enkelt visning er steget markant. AFIA bliver aldrig en festival, der kommer til at kunne fylde biografernes store sale til alle visninger, dertil er vores profil helt anderledes. Derfor er vi også meget tilfredse med udviklingen i publikumsantallet fra 2008, og vi satser på igen at kunne forøge publikumsdeltagelsen med ca. 40% i 2009.

4.2 Nordisk samarbejde

AFIA 2008 startede en ny konkurrence for unge Nordiske filmskabere - Nordisk Independent Film Awards (NIFA), hvor præmien var deltagelse på Short Film Corner ved årets Cannes Festival. Formålet med konkurrencen var at sætte større fokus på nordiske filmtalenter og derved også øge nordisk interesse for både AFIA, NIFA og generelt et større samarbejde på tværs af de nordiske lande. Som resultat fik festivalen fordoblet antal af tilmeldte nordiske film, og derudover blev antallet af tilrejsende nordiske deltagere betydeligt forøget. Alt i alt føler vi, at NIFA har været med til at styrke både AFIA som festival men i endnu højere grad har det også været med til at starte et nordisk samarbejde på tværs af festivaler og de forskellige landes upcoming filmmiljøer. Det har således hele tiden været NIFA's hensigt, at konkurrencen skal fortsætte hvert år på forskellige mindre nordiske festivaler. I 2009 vil den blive afholdt i Norge på Minimalen Film Festival.

På trods af at NIFA ikke er en del af AFIA 2009, har festivalen stadig fokus på nordisk film og på til stadighed at være et forum for udvikling af et samarbejde på tværs af de nordiske lande.

4.3 For Århus & Danmark

AFIA er med til at mangfoldiggøre og øge det kulturelle udbud i Århus og Region Midtjylland. Festivalens program indeholder således både koncerter, paneldebatter og workshops med deltagelse af både danske og internationale kunstnere og eksperter. I 2008 tiltrak festivalen bl.a. følgende personligheder til Århus under festivalen:

Diablo Swing Orchestra, Sverige
Elliot Groove & Susanne Ballyntyne (Raindance Filmfestival) UK
Jakob Høgel (Det Danske Filminstitutet)
Simon Kvamm (musiker og tv-vært)
Martin de Thurah (instruktør)
Mark Summer (film caster) UK
Nancy Bishop (film caster) Tjekkiet
Derudover et større antal danske og udenlandske filmfolk inkl. repræsenter fra følgende nordiske filmfestivaler: Tampere Filmfestival (Fi), Minimalen Filmfestival (No) og NUFF Global (Se).

Vi mener, at festivalen kan være med til at inspirere det danske filmmiljø til en mentalitetsændring og på samme tid styrke upcoming filmtalenter til at tro på muligheden for at producere uafhængige kvalitetsfilm, der vil finde sit publikum og, gennem festivalen, vej til lærreder, ikke blot til en skuffe. For publikum er festivalen en enestående mulighed for at se og diskutere værker, de ellers aldrig ville kunne se. De besøgende kan fornemme og opleve, hvordan den kommende cinema vil udforme sig som kunstart og muligvis være tilskuere og medvirkende til tilblivelsen af morgendagens filmstjerner. Mange filmentusiaster verden rundt værdsætter denne mulighed, og festivaler med lignede profil som AFIAs er respekterede af og profitable for både kunstnere og publikum.

Festivalen vil ligeledes bidrage til at fastholde og udbygge Danmarks internationale attraktionsværdi for især nykommende audiovisuelle kunstnere med både traditionelle og digitale filmiske baggrunde samt for de professionelle distributører, købere og festival programmer der konstant er på udkig efter nye talenter og spændende værker.

De kunstneriske aktiviteter og inspirerende oplevelser som AFIA tilbyder både kunstnere og publikum kan forventes at bidrage til forøgelse af de dansk-producerede film, mere succes for nykommende danske talenter, deltagelse i internationale festivaler, promovering og formidling af kortfilm som fuldendt cinematisk form, motivering af det nye kreative potentiale, der ellers er lukket og isoleret af budgetbegrænsninger og mangel på eksponeringsmuligheder og derfor mangel på professionel vækst.

Fra et erhvervsøkonomisk perspektiv er AFIA med til at øge omsætningen i de kulturelle erhverv og oplevelsesøkonomien i specielt Århus. Derudover er festivalens udenlandske gæster med til at øge den regionale omsætning for både hotel- og restaurationsbranchen.

Alt i alt mener vi, at en festival som AFIA kan være med til at styrke den kulturelle profil for både Århus, Region Midtjylland og Danmark som helhed. Derudover kan festivalen være med til at styrke vækstlaget inden for dansk og international film, lige såvel som den kan være med til at styrke de enkelte filmmageres karrierer ved at give dem et udstillingsvindue samt et sted, hvor de kan skabe kontakter til de mere etablerede dele af filmmiljøet.

Vi glæder os til at arbejde videre med festivalen og alle disse ting i de næste mange år.

AFIA
FILMFESTIVAL

4th International
AFIA Filmfestival
17-22 March 2009
Aarhus