

OSLO INTERNATIONAL ACTING FESTIVAL 2015: RAPPORT OG OPPSUMMERING

OIAF – Prosjektbeskrivelse

Oslo International Acting Festival ble startet som en internasjonal plattform for utveksling og utforskning av skuespillerkunst og performative strategier, første gang avviklet 2012. Målet var å skape en festival som kunne samle det fremste av skuespillerpedagoger, teaterkunstnere og sceneutøvere til workshop, seminarer og debatter.

Festivalen skal undersøke skuespillerestetikk og –metodikk, problematisere performative strategier, og presentere det nyeste av forskning og utvikling innenfor feltet. Festivalen skal fungere som en møteplass mellom studenter og profesjonelle, mellom film- og teatermiljø, mellom skuespillere, regissører, dramatikere og andre scenekunstnere, et nasjonalt og internasjonalt miljø – men alltid med skuespillerkunsten i sentrum.

I 2012 var tema for festivalen ”skuespillerteknikk og metode”, i 2013 ”publikum”, i 2015 ”nordiske profiler”: Hva slags skuespillermethodikk og pedagogikk har preget og preger de skandinaviske landene? Hvorfor ser skuespillet ut som det gjør i vår del av verden? Hva slags tekning og pedagogikk skaper sceneestetikken i vår tid? Hvor er vi på vei, og hva trenger vi?

Ansvarlige og samarbeidspartnere på Kunsthøgskolen

Initiativ til og faglig kuratering av festivalen ble også i år gjort av Gianluca Iumiento og Øystein Stene. Temaet ble klart på nyåret 2015, og de påfølgende måneder brukte vi på å finne interessante pedagoger og kunstnere som hadde noe spesifikt å bidra med til denne problemstillingen. Vi som kuratorer holdt i all hovedsak dialogen med disse.

Internt ved Teaterhøgskolen, ble Gunn-Siri Hognes ansvarlig for kontrakter, transport, overnatting og en del andre logistiske oppgaver, særlig knyttet til pedagogene. Tidligere år har vi hatt noe avlastning og hjelp også til informasjonsarbeid, denne runden måtte vi gjøre alt selv.

I år som i fjor opplever vi en positiv grunnholdning til festivalen på huset, men administrativ hjelp er et stort savn. Det oppleves nesten mer arbeid å be om hjelp enn å gjøre ting selv. Vi har derfor kommet til at vi ikke kan fortsette å gjøre festivalen uten en eller annen produsentfunksjon. Både tidligere dekan Even Lynne og fungerende dekan under festivalen Jesper Halle lovet oss denne ressursen til neste festival, i 2018.

Eksterne samarbeidspartnere

En vesentlig oppgave også i år har vært å få med eksterne samarbeidspartnere. Både for å skaffe midler til festivalen, men også for å aktivisere så mye av miljøet som mulig – slik at teater- og filmfolk føler en nærhet og eierskap til festivalen. Vår mest sentrale samarbeidspartner i år har vært Norsk Skuespillersenter, ved primært Mika Ore.

Skuespillersenteret har fusjonert sin tidligere workshopfestival Frilansfestivalen

med OIAF. De tok også seg av påmeldinger fra det profesjonelle nasjonale teatermiljøet, og sponset dessuten den fulle deltakeravgiften på kr. 4.500,- med kr. 2.000,- for profesjonelle skuespillere. Imidlertid betalte ikke Skuespillersenteret noe av dette beløpet til KHiO, fordi de ikke ble fakturert. Regnskapsavdelingen har tatt ansvar for forglemmelsen, og har lagt underskuddet inn i sitt budsjett.

På slutten av OIAF 2015 ble det også avholdt Con_testo, et 24 timers maratonteater der deltakerne får i oppgave å lage forestillinger basert på det siste døgns nyheter. Festivaldeltakere ble satt sammen med regissører og dramatikere, fem grupper til sammen, og deres timinutters forestillinger ble vist på avslutningskvelden. Con_testo er et konsept utviklet av den italienske regissør Bruno Fornasari og skuespiller Tommaso Amadio, og de to avviklet prosjektet. Dramatikkens hus betalte deres honorar, samt for dramatikerne og regissørens bidrag i prosjektet. Dramatikkens hus arrangerte og finansierte også avslutningsfesten med forestillinger.

Mediefabrikken i Akershus, et fylkesdrevet filmprosjekt som skal hjelpe fram nye talenter, hadde med fire betalende deltakere, som også laget hver sin film basert på opplevelsene fra workshopene. Filmene ble vist på festivalens siste dag i auditorium.

Grotowskiseret i Wroclaw deltok med studenter og finansierte én workshop, gjennom sitt program BodyConstitution. Dette har vært et samarbeid mellom senteret og Teaterhøgskolen som har foregått over det siste året. Skuespillerutdannelsen på Westerdals deltok også med studenter, og finansierte også en workshop.

Skuespillerutdanningen ved Det Norske Teater, Mulitnorske, deltok med sine seks studenter som betalende deltakere. Ellers greide vi å avvikle store deler av festivalen gjennom utveksling: Siden mange pedagoger jobber ved skandinaviske institusjoner, stilte de opp uten honorar mot at deres studenter fikk gratis festivaldeltakelse.

Deltakerne

Totalt var det 69 aktive deltakere på festivalen, og 14 deltakere på observatørplass. Av de aktive deltakerne, var 63 studenter og 20 profesjonelle scenekunstnere. Av studentene var 18 fra KHiO, resten fra i hovedsak de nevnte samarbeidspartnere samt teaterhøgskolen i Danmark. Festivalen var altså i 2015 i mye større grad enn foregående år en studentfestival.

Siden morgenkonferansene var åpne for alle, kom også mange fra det profesjonelle liv for øvrig for å delta på seminarinnslag. Vi regner med at et sted mellom 350-450 mennesker i alt besøkte festivalen i løpet av uka.

Festivalen gikk med 7 tomme aktive plasser, som betyr et tap på kr. 31.500. I tillegg har vi et nærmest ubegrenset antall observatørplasser. Dette er betraktelig mange færre deltakere enn foregående år, og mye mindre enn vi hadde håpet på. Dette skyldes først og fremst at vi kom sent i gang med planlegging, og lenge ikke hadde noen administrativ støtte.

Festivalen har hvert år blitt avholdt for et enormt entusiastisk publikum, men vi kommuniserer alt for sent med potensielle deltakere. Vi har nå delt det samme problemet i hver rapport, og mener hovedproblemet ligger i at det ikke settes av nok ressurser til produsent rundt festivalen. Vi trenger å kommunisere mer både mot et norsk og et

internasjonalt profesjonelt miljø. Vi regner med at en full produsentressurs utgjør et halvt årsverk, hvis vi har festival annethvert år.

Festivalens arrangementer

Alle festivalens dager var delt i to: En morgenkonferanse, så ettermiddagsworkshop. I tillegg var det på noen av kveldene ulike visninger/debatter/arrangementer – riktignok færre enn i foregående år, da vi erfarte at programmet var vel pakket.

Konferansene og workshopene var preget av tema – nordiske profiler – samt våre inviterte pedagoger:

- Carolina Pizarro (Holstebro): Odin Teatret – physical and vocal techniques
- Per Nordin (Malmø): Yat technique – Movement for actors
- Karmenlara Ely and Camilla Eeg-Tverbakk (Fredrikstad): Materialist Strategies for performers
- Ville Sandqvist (Helsinki): Intellect and emotions in physical life
- Gianluca Iumiento (Oslo): Interaction Technique – Space strategies for actors
- Tore Vagn Lid (Bergen): Acting Within New Dramaturgical Structures

Morgenkonferansen besto av to deler på ca én time hver: Først ble en av pedagogene presentert og intervjuet av Øystein. Deretter var det panelsamtale mellom alle pedagogene. Denne morgenkonferansen valgte vi å holde åpen for alle som ville komme, både fra Kunsthøgskolen og eksternt. Konferansen var godt besøkte gjennom hele festivalen. Ettermiddagens workshop strakk seg over 4 timer, og ble holdt i ulike scener og studio – alle fem på huset.

Videodokumentasjon

I år som sist gjorde vi videodokumentasjon av formiddagens konferanser. Vi har opprettet en egen youtube-kanal, hvor vi også i år har lagt ut intervjuer og debatter. Flere av våre intervjuer har blitt sett av mange, og vi blir jevnlig kontaktet av folk som ønsker mer info om festivalen etter å ha støtt på det på youtube. I skrivende stund har mer enn 20.000 sett våre videoer med foredrag og debatter.

Disse klippene utgjør den viktigste dokumentasjon av festivalen. Materiale er utvilsomt også unikt, og er både introduksjon til kunstnerskap og til skuespillermetodikk som ellers ikke finnes på samme måte i videoversjoner. Videodokumentasjonen betraktes som en vesentlig formidlingsbit av festivalen, hvor vi ønsker å gjøre skuespillerdiskursen kjent for et større publikum. Sammen med våre hjemmesider, får facebook-side og youtube-kanalen, er dette våre viktigste informasjonsflater.

Vi får noe tilbakemelding om at kvaliteten på lyd/bilde ikke alltid holder mål, og tenker at det er må legges inn ressurser til forbedring. Vi har derfor investert i noe lydutstyr, og håper å kjøpe bedre video og etterarbeidsutstyr. Når det først gjøres et så stort dokumentasjons- og formidlingsarbeid i et fagfelt, er det avgjørende at kvaliteten er tilfredsstillende.

Priser

Det ble også i år utdelt en pris ved avslutningsfesten: OIAF-prisen. OIAF-prisen er en pris som utdeles til en person som har utmerket seg i pedagogisk virksomhet rettet mot skuespillere og performere. I 2015 gikk prisen til Per Nordin, som har vært den viktigste videreutvikler og formidler av YAT-teknikk i verden, en skuespillermetode utviklet fra dansekunstneren Rudolf Laban og Gert Malmgren.

Prisen er utformet av Camilla Skibrek, uteksaminert MA-student fra Kunstakademiet, og består av en sort glassboks som hviler på en betongsokkel – inspirert av festivalens logo. I juryen satt kuratorene for festivalen, Gianluca og Øystein, sammen med våre co-kurator fra Skuespillersenteret, Mika. Vi er nå tomme for priser, og trenger å investere i nye.

Dekning og media

I forkant av festivalen fikk vi dårlig tid til å jobbe med media, og festivalen ble bare sporadisk dekket av nyhetssider og scenekunst.no. Vi vet av erfaring fra tidligere festivaler at vi kan få mye dekning om vi er mer på. Men det forutsetter også at vi har mer tid til å jobbe med det, eller at informasjonsavdelingen eller andre jobber tettere med det. Her ligger fremdeles ett av de største utviklingspotensialer for festivalen. Vi håper en produsentressurs vil løse dette. Vi må også selv lage alle websider knyttet til festivalen.

Fremtidige festivaler

I det store og hele har tilbakemeldingene fra festivalens deltakere og pedagoger vært positive. Det virker også som festivalen er relativt kjent og positivt omtalt i ulike teatermiljøer i utlandet, som bl.a. Nederland, Italia, Island, Sverige, Danmark og tyskspråkelige områder, som hadde flere deltakere fra det aktive unge teatermiljøet.

Vi delte også ut et tilbakemeldingsskjema til alle deltakere på den siste dagen. Vi fikk tilbake ca 40 i utfylt stand. Absolutt alle svarte ”ja” på spørsmålet ”Er det behov for OIAF”, de fleste også med utropstegn og tillegg som ”absolutt”, ”svært viktig” etc. Alle gir også entusiastiske svar på spørsmålet ”Vil du anbefale OIAF for andre?”. Vi har også etter denne festivalen begynt å få en jevn strøm av mail – både fra inn- og utland – fra folk som ønsker informasjon om framtidige festivaler. Det er tydelig at en slik festival oppleves relevant og viktig for fagmiljøet.

Vår frustrasjon som kuratorer knytter seg imidlertid til to forhold: Manglende produsentstøtte og manglende administrativ støtte fra KHiO. Det første har vi blitt lovet av tidligere dekaner. Når det gjelder administrativ støtte på huset (regnskap, kommunikasjon etc) forventer vi ikke forbedringer, men håper at en produsentressurs har mer tid til oppfølging. Store økonomiske tap på grunn av manglende fakturering er selvsagt høyst unødvendig.

Vi har bestemt oss for å avholde OIAF også i 2018, og jobber som om festivalen også kommer til å gå i framtiden. Vi tenker oss den nå annethvert år, i etterkant med Dramatikkfestivalen i vårsemesteret.

Vedlegg

Yotube-kanal:

<http://www.youtube.com/channel/UC2Bn4u0K4pCNwjC4-yrGojQ>

Egne hjemmesider:

<http://osloactingfestival.com/>

Gianluca Iumiento Øystein Stene