

Future DiverCities- Creativity in an Urban Context

1.6.2016 –
31.5.2020

www.antifestival.com

ANTI - Contemporary Art Festivalilla on aina ollut vahva tahto toimia ajankohtaisimman taiteen eturintamassa. Haluamme tukea taiteilijoita ja heidän työskentelyään, mahdollistaa teoksia ja projekteja, saada niille näkyvyyttä eri medioissa ja tuoda niitä lähelle yleisöjä – olivatpa ne sitten paikallisia, globaaleja tai virtuaalisia. Ottamalla riskejä ja luottamalla taiteilijoihin mahdollistamme myös kokeilevat, taiteen kehittymistä edistävät projektit.

Nämä samanaikaiset tavoitteet eli taiteilijoiden, taiteen ja kaupungin kehittäminen yhdistyvät kesäkuussa 2016 alkaneessa Future DiverCities – Creativity in an Urban Context -hankkeessamme erinomaisesti. Hankkeen ytimessä ovat urbaani kaupunkitila ja sen moniäänisyys ja -kulttuurisuus, taide ja taiteilijoiden työ digitaalisella aikakaudella. Tavoitteena on kehittää uusia, digitaalisia ratkaisuja taiteen levitykseen.

Hanke on Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelman tukema, ja harvojen suomalaisten joukossa ANTI-festivaali on jälleen menestynyt suurten hankkeiden kovassa kansainvälisessä kilpailussa. 529 hakijan joukosta mukaan pääsi 15 suurta yhteistyöhanketta.

Future DiverCities kurottaa kohti uutta poh-tien myös taiteellisen työskentelyn ja siitä saatavan toimeentulon tulevaisuutta. Uskom-me digitaalisuuteen ja sitä kautta saavutet-taviin uusiin yleisöihin ja vielä muotoutumai-sillaan oleviin ekosysteemeihin. Hankkeen aikana yksi haasteistamme onkin pohtia, miten hetkellinen taide voi toteutua digitaal-lisesti tai mitä digitaalisia ulottuvuuksia sillä voisi tulevaisuudessa olla, mikä lisäksi sen saavutettavuutta, kasvattaisi yleisöjä ja toisi tulovirtoja myös taiteilijalle.

Hanke sijoittuu ajalle **1.6.2016–31.5.2020**. ANTI-festivaali on ollut kehittämässä hanket-ta alusta alkaen, vuodesta 2013 saakka.

Future DiverCities toteuttaa taiteilijalabora-torioita, konferensseja, julkisia esityksiä ja yleisöä osallistavia tapahtumia. Taiteellisten sisältöjen painotus on esitys-, kaupunki- ja digitaalisessa taiteessa sekä musiikissa, ja taiteellisella toiminnalla haetaan myös sosi-aalisia vaikutuksia.

ANTI-festivaali hakee vastinrahaa, jol-la mahdollistetaan Future DiverCities -hankkeen aktiviteetit ja kehitystyö vuo-sina 2017–2020.

ANTI- festivaali ja Suomi hankkeessa

Future DiverCities -hankkeen ulottuminen ANTI – Contemporary Art Festivalin kautta Suomeen ja Kuopioon on valtakunnallisesti erittäin merkittävää. Hankkeen kautta tuleminen festivaalina, toimijana, kulttuurikaupunkina ja -maana tunnetuksi kansainvälisellä kentällä yhä vahvemmin. Suomalaisilla taiteilijoilla, tutkijoilla, eri alojen asiantuntijoilla ja kriitikoilla on hankkeen kautta pääsy merkittäville eurooppalaisille foorumeille ja osaksi kehitysprosessesaja, jotka toteutetaan hankkeen aikana.

ANTI-festivaalin tehtävänä on toimia hankkeessa korkeatasoisten taideprojektien kuten taiteilijaresidenssitoiminnan kehittäjänä ja tuoda suomalaista osaamista sekä taiteilijoiden näkökulmaa hankkeen toimintaan.

ANTI-festivaalin hankebudjetti on yhteensä 512 711 €, josta Luova Eurooppa -ohjelma rahoittaa 50% eli 256 355 €. Tällä hankemuksella kutsumme Opetushallituksen kattamaan rahoituksen loppuosaa. Hanketta tukevat myös Kuopion kaupunki ja Suomen Kulttuurirahasto. Suuren mittakaavan hanke on monella tapaa riski, joten toivomme monivuotista rahoitusta. Hankkeen kustannusarvio liitteenä.

ANTI-festivaalilla Future DiverCities -hankkeen johtamisesta vastaa taiteellinen johtaja - vastaava tuottaja Johanna Tuukkanen (40% kokopäiväisestä työpajasta). Projektin tuottamisesta, koordinoinnista ja tiedottamisesta vastaa ANTI-päällikkö Elisa Itkonen (50% kokopäiväisestä työpajasta). ANTI on ollut aikaisemmin mukana sekä pienen että suuren mittakaavan Euroopan kulttuuriohjelman projekteissa. Lisäksi organisaatio on ollut vetämässä paikallista Euroopan Sosiaalirahaston hanketta 2015–2016.

Future DiverCities työllistää lisäksi kymmeniä suomalaisia taiteilijoita, tieteen ammattilaisia, teknisen tuotannon osaajia, graafikkoja ja erilaisia (luovien alojen) yrityksiä. Hankkeen residenssien, tapahtumien sekä digitaalisten työkalujen kautta suomalaiset taiteilijat saavat lisää näkyvyyttä ja heidän työnsä tulee paremmin saavutettavaksi niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Hankkeen myötä ANTI tuo Suomeen vuosittain ulkomaisia taiteilijoita, lukuisia kansainvälisiä kumppaneita, tutkijoita ja tutkimusmuseinaareja, ulkomaisia toimittajia sekä luovien alojen ammattilaisia. Pystymme tuomaan korkeatasoista, tämän hetken innovatiivisinta digitaalista taidetta Suomeen, ja jakamaan ulkomaiden taiteilijoiden osaamista suomalaisille taiteilijoille.

Hanke on siis yhtä aikaa kansainvälinen, mutta aidosti myös suuri suomalainen kulttuurihanke.

Tavoitteet

Kaikki hankkeen eri aktiviteetit on rakennettu tukemaan sen yleisiä tavoitteita:

Luoda uusia keinoja, joilla taide voi sitouttaa ja osallistaa yleisöjä.

Tässä hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja alustoja. Itse taide tulee olemaan dialogista ja erilaisia yhteisöjä osallistavaa.

Kehittää uusi taloudellinen malli ja digitaalisia ratkaisuja,

joilla tuetaan taideteosten luomista, levitystä ja taloudellista kannattavuutta.

Koota ja kouluttaa taiteilija- ja toimijaverkosto,

joka pystyy kehittämään ja sitouttamaan laajan joukon uusia, moninaisia yleisöjä ja toimijoita ympäri maailman. Näin edistetään taiteilijan asemaa uudessa urbaanissa, sosiaalisessa ekosysteemissä. Tavoitteena on, että taiteilija pysyy arvoketjun keskiössä.

Lab- taiteilija- residenssi- toiminta

ANTI-festivaali keskittyy hankkeessa Lab-taiteilijalaboratoriotointaan. Monialaisissa laboratorioissa mahdollistetaan kokeilevia taiteellisen työskentelyn malleja, jotka palvelevat hankkeen tavoitteita.

Labeissa luodaan ympäristö, jossa taiteilijat ja hanketoimijat voivat kokeilla, testata ja kehittää hankkeen visiota ja missiota. Niissä yhdistetään paikallisten ja kansainvälisten taiteilijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden osaamista ja ne pohjautuvat hankekumppaneiden taiteellisten johtajien yhteistyölle. ANTI ja sen kumppanit keräävät materiaalia, paikallisia yhteistyökumppaneita ja työskentelytiloja (sekä julkiset tilat että taidetilat), ja kokoavat ideansa yhteisissä kuratointiprosesseissa. Lab-taiteilijalaboratorioiden eri vaiheet dokumentoidaan huolellisesti, ja niistä koottua materiaalia ja tietoa hyödynnetään tulevissa Labeissa, digitaalisten työkalujen kehittämiseksi sekä koko hankekauden ajan tehtävässä toimintatutkimuksellisessa arviointiprosessissa.

ANTI-festivaali järjesti ensimmäisen Lab-taiteilijalaboratorion Kuopiossa 23.-30.10.2016. Neljä media-, ääni-, kaupunki- ja yhteisötaiteen edustajaa kokoontui Kuopioon yhteiselle työskentelyjaksolle ja työskenteli monitai-

teellisista näkökulmista, vuorovaikutuksessa toistensa ja ympäristönsä kanssa. Työskentelyjakson tuloksia jaettiin eri muodoissa ANTI Prize Weekend -tapahtuman aikana 27.-28.10.2016.

Mukana oli neljä taiteilijaa: saksalais-suomalainen Antye Greie-Ripatti, norjalainen HC Gilje, saksalainen Jens Beyer ja suomalainen Anniina Aunola. Taiteilijoiden työskentelyä fasilitoi isobritannialainen The Map Consortium -kollektiivi yhteistyössä ANTI-festivaalin kanssa.

Työskentelyjakson aikana taiteilijat kehittivät Overmapping-teoskonseptin, jonka keskiössä luodaan vaihtoehtoisia kaupungin karttoja. Kaupunkilaiset osallistettiin näkemään kotikaupunkinsa paikat ja toisensa uudella tavalla. Projektin yleisöjä osallistava toiminta toteutettiin kuopiolaisessa päiväkodissa, ostoskeskuksessa ja ANTI-festivaalin järjestämällä klubilla. Viikon aikana taiteilijat tapasivat myös paikallisia taiteilijoita ja eri alojen ammattilaisia. Teoskonseptin kautta Kuopio linkittyi osaksi maailmanlaajuisia, eri alojen taiteilijoiden luomia, interaktiivisia karttakonsepteja, kuten New York Sound Map.

**OVERMAPPING-PROJEKTI KUOPIOSSA
LOKAKUUSSA 2016. KUVA: PEKKA MÄKINEN**

ANTI-festivaali tulee järjestämään Labin vuosittain ja mukana tulee olemaan aina myös suomalaisia taiteilijoita. Yhteisissä kuraattiprosesseissa ANTI-festivaali esittelee ja ehdottaa suomalaisia taiteilijoita myös muiden hankekumppaneiden toteuttamiin residensseihin. Toukokuussa 2017 Bergenin Labissä työskenteli kuopiolaistaiteilija Emma Fält.

Lab-toiminta luo Eurooppaan ja Suomeen merkittävän joukon taiteilijoita ja muita taiteen ja kulttuurin ammattilaisia, joilla on taitoa ja kokemusta siitä, miten sitouttaa kaupunkilaisia aktiiviseksi osaksi luovaa toimintaa ja taiteen tekemistä ja hyödyntää digitaalisia työkaluja omalla toimintakentällä. Lab-prosesseissa syntyvät tieto ja toimintamallit eivät jää vain hanketoimijoille, vaan ne pyritään siirtämään laajalle, monialaiselle toimijakentälle.

Toiminnan on oltava niin paikallista, valtakunnallista kuin kansainvälistä, jotta voimme uskottavasti luoda uutta ekosysteemiä kulttuurikentällä. Suomessa ANTI-festivaali pyrkii suomalaisten taiteilijoiden lisäksi valtakunnalliseen yhteistyöhön esimerkiksi Korvelin säätiön, Taiteen edistämiskeskuksen, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK:n, nykytaiteen tiedotuskeskus Framen, Kulttuuripoliitiikan tutkimuskeskus Cuporen, kirjastoverkoston, yliopistojen ja oppilaitosten sekä yritysmaailman kanssa. Yhteistyö on jo aloitettu Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Kuopion kaupungin kanssa.

Lab-toiminta ei ole ainoastaan residenssien järjestämistä, vaan aktiivista, ympärivuotista keskustelua ja kehitystyötä hankekumppanien ja sidosryhmien kanssa. Osallistumme pohdintaan taiteilijan työstä ja taiteellisen työn tulevaisuudesta ja yritämme luoda taiteilijoille uusia mahdollisuuksia toimia ja työskennellä sekä ansaita työllään.

Pitkän aikavälin tulokset

Future DiverCities tavoittelee vaikutusta, joka kestää myös hankkeen toteutuksen jälkeen. Pitkällä aikavälillä hanke tulee:

Luomaan ekosysteemin,

joka tukee kestävää luovaa taloutta ja taiteilijoiden toimeentuloa myös hankkeen jälkeen.

Vahvistamaan yhteyksiä

kaupunkilaisten, yhteisöjen ja taiteen välillä.

Rakentamaan ja kehittämään uusia yleisöjä

ympäri maailmaa osallistaen heidät sekä taiteen kuluttajina että taideteosten osatekijöinä.

Lisäämään taiteilijoiden ja taiteen ammattilaisten liikkuvuutta

sekä heidän ammattiuriensa
kansainvälistymistä.

Hanke- kumppanit

Hankeessa toimii erilaisia taide- ja kulttuuri-organisaatioita. Jokaisella toimijalla on oma uniikki ja toisia toimijoita täydentävä osamisaalueensa. Hanketta vetää isobritannialainen Superact, joka on sosiaalisten taideprojektien kehittäjä ja toteuttaja. Kumppaneihin kuuluu myös elektronisen taiteen pioneereja kuten BEK Bergenistä, Public Art Lab Berliinistä ja Second Nature Aix en Provencesta. Heidän kuratoriaalisen asiantuntemuksensa avulla myös ANTI tulee työskentelemään entistä enemmän digitaalisen taiteen parissa toimivien taiteilijoiden kanssa, mediataiteesta elektroniseen musiikkiin.

Mukana on myös muun muassa teknologiayritys ja muita taiteen tuotantotaloja sekä festivaaleja ympäri Eurooppaa.

Globalit tuotokset

Hankeella on
viisi päätoimialaa:

- 1) bisnesmallit
- 2) taiteellinen tuotanto
- 3) digitaaliset työkalut
- 4) yleisötyö
- 5) tutkimus ja tiede

Päätoimialoihin liittyy sarja erilaisia toteutuksia, jotka järjestetään ja kehitetään hankkeen aikana eri kumppanimais-
sa:

TAITEILIJARESIDENSSI KUOPIOSSA LOKAKUUSSA 2016.
KUVA: PEKKA MÄKINEN

23 TAITEILIJALABORATORIOTA

Yhteistuotantoja

Hankekumppaneiden taiteelliset johtajat suunnittelevat yhdessä taiteellisesti monimuotoisen kokoelman teostuotantoja, joita kehitetään taiteilijalaboratorioissa ja esitetään hankekumppaneiden tuottamissa yleisötapahtumissa. Yhteisen kuratointityön kautta luodaan myös taiteilijaverkosto, joka hyötyy hankkeen tuloksista ja on mukana kehittämässä niitä.

Jo lyhyessä ajassa kumppanit ovat onnistuneet luomaan jatkumoa hankkeen ja tiettyjen taiteilijoiden välille: Esimerkiksi BEK - Bergenin elektronisen taiteen keskuksen kanssa yhteistyötä tehnyt norjalainen taiteilija HC Gilje oli mukana Kuopion Labissä. Hankkeen edetessä hänet kutsuttiin myös Ranskan Marseilleen osaksi ranskalaisen Seconde Naturen järjestämää Future DiverCities -hankkeen avajaisohjelmistoa.

5 isoa yleisötapahtumaa

Hanketoiminnan tuloksia esitellään yleisötapahtumissa, kuten ANTI-festivaalilla. Lisäksi tehdään yleisötyötä, jossa esimerkiksi kartoitetaan yleisöryhmiä ja järjestetään yleisötyöpajoja. Hanke järjestää myös konferensseja, joissa hankkeen tuloksia käsitellään ulkopuolisten asiantuntijoiden, tutkijoiden, hankekumppaneiden ja taiteilijoiden näkökulmista. Hankkeen avajais tapahtuma järjestetään Marseillessa 29.-30.1.2017.

Digitaaliset työkalut taiteen levitykseen

Hankkeen aikana kehitetään digitaalisia menetelmiä, joilla voidaan jakaa tietoa ja taiteellisia tuotoksia sähköisesti ympäri maailmaa. Hanke luo mobiilisovelluksen, jonka avulla voi löytää taiteellisia sisältöjä sijainnista riippuen, ja verkkoalustan (streaming platform), jossa jaetaan taidesisältöjä erilaisissa digitaalisissa muodoissa.

9 kumppanitapaamista

Kumppanitapaamisissa esimerkiksi suunnitellaan, aikataulutetaan ja arvioidaan yhteistä toimintaa, kehitetään yhteiskuratointimalleja sekä perehdytään uusiin digitaaliin menetelmiin. Live-tapaamisten lisäksi pidetään jatkuvaa yhteyttä sähköisesti. Hankkeen toinen kumppanitapaaminen järjestettiin Kuopiossa 30.10.-2.11.2016.

Tutkimusta ja arviointia

Hankkeen arvioimiseksi kumppanit tekevät yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten yliopistojen sekä tutkijoiden kanssa. Hankkeen arviointiprosessin ote on toimintatutkimuksellinen. Sitä johtaa Public Art Lab Berliinistä, mutta kaikki hankekumppanit osallistuvat arviointiprosessiin ja tuottavat materiaalia sitä varten. Hankekauden edetessä päätetään, missä muodossa, esimerkiksi verkko- tai painettuna kirjana, prosessi jaetaan.

ANTI- festivaalin toteutus- aikataulu

Hankkeen taiteilijalaboratoriot ja yleisötapahtumat sijoittuvat Kuopioon, mutta ANTI-festivaalin hanketoteutus pyrkii jatkuvaan vuorovaikutukseen niin kansainvälisten kuin valtakunnallisten toimijoiden kanssa.

LOKAKUU 2016

Lab 23.-30.10; yleisötapahtumia 27.-29.10. ja hankkeen kumppanitapaaminen 30.10.-2.11. Kuopiossa.

KEVÄT-KESÄ 2017

Hankesuunnitelman kehittämistä, suomalais-ten yhteistyökumppanuuksien rakentamista ja taiteilijaresidenssin valmistelua. Keskustelutilaisuus kaupunkikulttuurin ja -ympäristön yhteiskehittämisestä Design Week Kuopion ohjelmistossa 27.4.2017.

SYYSKUU 2017

Lab 14.-20.9; yleisötapahtumia ja -tapahtumia Kuopiossa.

2018

Vuosina 2016–2017 ANTI-festivaali on taiteilijalaboratoriotoinnassa tehdyn työn pohjalta mukana digitaalisten alustojen kehittämistyössä, joka on ranskalaisen 1D Labin vastuulla. Tämä vaihe tulee olemaan merkittävä digitaalisten työkalujen kehittämisessä ja hankkeen ensimmäisten tulosten arvioinnissa sekä jatkokehittämisessä.

SYKSY 2018

Lab; yleisötapahtumia ja -tapahtumia Kuopiossa.

2019

Viimeisen taiteilijalaboratorion valmisteluja. Tulevaisuuden suunnittelua: miten hankkeen vaikutukset säilyvät tulevaisuudessa globaalilla ja suomalaisella kulttuurikentällä? Miten taiteilijoiden työn kehitys taataan myös hankkeen jälkeen?

SYKSY 2019

Lab; yleisötapahtumia ja -tapahtumia Kuopiossa.

KEVÄT 2020

Viimeistellään hankkeen arviointi- ja raportointityö, jota on toteutettu koko hankkeen ajan vuosittain. Hankkeen lopussa materiaalin kootaan ja tehdään päättävä arviointityö.

Hakijasta

ANTI – Contemporary Art Festival yhdistys ry:n toiminnan tarkoitus on edistää nykytaidetta, kulttuuria sekä taiteilijoiden ja taidetapahtumien kansainvälistymistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vuosittain ANTI – Contemporary Art Festivalia. Kaupunkifestivaalin tapahtumat ovat yleisölle maksuttomia. ANTI-festivaali on myös monipuolinen taideorganisaatio, jonka tavoitteena on kehittää taidetta ja taiteen tekemisen mahdollisuuksia ympärivuotisesti.

15-vuotias ANTI on Suomen johtava live art -asiantuntija. Live art on innovatiivisen esitaidemuotojen rajat ylittäviä prosessikeskeistä, performatiivisia, aikaan ja nykyhetkeen perustuvia toteutustapoja. ANTI-festivaali on pohjoismaisessa live art -taiteen kentässä edelläkävijä ja suunnannäyttäjä muille pohjoismaisille toimijoille. Se on useiden to-

teuttamiensa kansainvälisten EU-hankkeiden kautta arvostettu ja luotettu kansainvälinen kumppani. Lisäksi ANTI-festivaalin taiteelliset johtajat on palkittu taiteen valtionpalkinnolla festivaalin ja sen toimintakentän hyväksi tekemästään työstä.

ANTI - Contemporary Art Festival tuottaa live art - ja performanssitaideteoksia uuden julkisen taiteen kontekstissa, joiden tekijät voivat olla käytännössä miltä taiteenaloilta tahansa – kirjallisuudesta, kuvataiteesta, esittävästä taiteista, äänitaiteesta, musiikista, uusmediataiteesta. Yleensä teoksia yhdistävät muutamat asiat. Ne tehdään varta vasten siihen paikkaan, jossa teos tapahtuu tai esitetään, oli se sitten pankin tai kaupan aula, virasto, sairaalan osasto tai julkinen puisto. Teoksista tulee näin osa yhteisön toimintaa ja arkipäivää. Tällainen taide on innovatiivista, arkeen ja ”normaaliin elämään” kiinnittyvää, yleisön huomioivaa, osallistumisen mahdollistavaa.

Opetus- ja
kulttuuriministeriö

KUOPIO

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

