

FUSION

FESTIVALS AS SOCIAL INNOVATION INCUBATORS

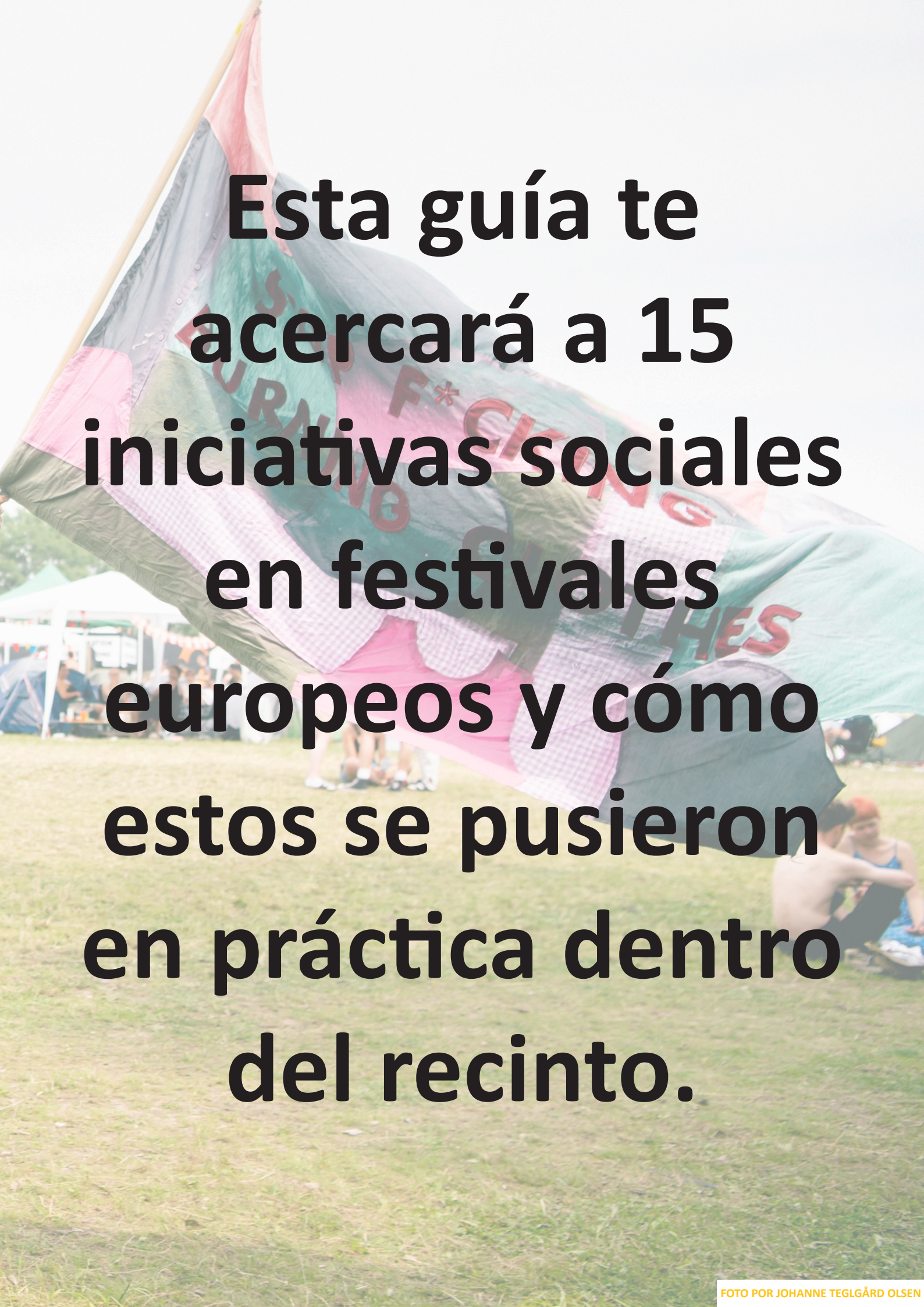
INNOVACIÓN SOCIAL EN FESTIVALES

UNA COLECCIÓN DE 15 INICIATIVAS INSPIRADORAS DE FESTIVALES EUROPEOS

Foto por Nicolai Hegelund Vilhelmsen

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

**Esta guía te
acercará a 15
iniciativas sociales
en festivales
europeos y cómo
estos se pusieron
en práctica dentro
del recinto.**

Índice

PRÓLOGO	1
EL PODER DE LOS FESTIVALES: ACEPTA EL RETO	3
TØNDER FESTIVAL	7
ROSKILDE FESTIVAL	10
SUPERBLOOM	24
ROCKEN AM BROCKEN	27
RUISROCK	29
WE LOVE GREEN	32
SZIGET FESTIVAL	35
MOTHER TONGUES FESTIVAL	38
SHINE FESTIVAL	41
EXIT FESTIVAL	44
POHODA FESTIVAL	47
CRUÏLLA FESTIVAL	50
CONCLUSIÓN	53

El proyecto FUSION es una colaboración entre Backslash (España), Canice Consulting (Reino Unido), Istanbul Ekonomi Araştırma (Turquía), Momentum Consulting (Irlanda), Roskilde Festival (Dinamarca), Take a Stand (Alemania) y YOUROPE (internacional).

CONTENIDO: BACKSLASH & FORENINGEN ROSKILDE FESTIVAL

DISEÑO: JOSEFINE KOFOED

SUPERBLOOM FESTIVAL POR NADJA AUMÜLLER

PRÓLOGO

POR HOLGER JAN SCHMIDT: SECRETARIO GENERAL DE YOUROPE - LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE FESTIVALES Y EMBAJADOR DEL MOVIMIENTO SOCIAL TAKE A STAND.

LOS FESTIVALES SON IMPOSIBLES SIN LA JUVENTUD

La historia de FUSION comenzó en 2019 cuando asistí a una conferencia como embajador de "Take A Stand", probablemente la iniciativa de sensibilización social más importante en la escena europea de música en vivo y festivales iniciada por YOUROPE- The European Festival Association. Trataba sobre "El papel del trabajo juvenil en el apoyo a la cohesión europea" y reunió a jóvenes, trabajadoras juveniles y expertas en la materia, iniciada por tres agencias nacionales Erasmus+.

Al principio me sentí fuera de lugar, como un extraterrestre, pero al final resultó ser una combinación perfecta. Nuestros populares festivales de música-independientemente de que sean grandes o pequeños eventos de base- llegan a millones de jóvenes cada año; jóvenes que se identifican con lo que hacemos y que son el núcleo de la magia de estos festivales. No hace falta mucho para darse cuenta del valor de estos eventos como plataforma para las personas jóvenes. Son lugares de encuentro internacional, de realización personal y de desarrollo del estilo de vida y la personalidad. Los festivales suelen ser lugares donde las artistas emergentes adquieren relevancia por primera vez, las personas jóvenes voluntarias y los miembros de los equipos desarrollan habilidades personales esenciales, y muchos de los que participan adquieren valiosas experiencias que les beneficiarán el resto de sus vidas. Pero esta conexión especial también nos ofrece dos cosas a las personas festivaleras.

OPORTUNIDAD Y RESPONSABILIDAD

Oportunidad: cuando los festivales ven a su público joven como algo más que clientes y consumidores, es decir, como participantes, cocreadores y quizá incluso artífices del cambio, existe un enorme potencial para nuevos proyectos positivos.

Responsabilidad: supongamos que miles de jóvenes se reúnen frente a sus escenarios y en sus plataformas de comunicación. ¿No implica esto la obligación de valorar y promocionar este activo? Ofrecerles algo más que el programa de fiestas estándar no le costará mucho al festival y vinculará aún más al público joven con el festival, a la vez que le devuelve algo a la sociedad, aspecto que aumentará la reputación del festival.

El proyecto FUSION ha identificado algunos ejemplos brillantes ya existentes que muestran cómo puede hacerse, y ha desarrollado herramientas que ayudarán a facilitar y animar a las jóvenes a llevar su poder de innovación a los festivales, así como a los festivales a beneficiarse de ellas. Estoy seguro de que éste es el futuro. Porque el futuro, al igual que cualquier festival, es imposible sin la juventud.

POHODA FESTIVAL POR HOLGER JAN SCHMIDT

ROSKILDE FESTIVAL POR JOHANNE TEGLGÅRD OLSEN

EL PODER DE LOS FESTIVALES: ACEPTA EL RETO

Nos encontramos en medio de una crisis mundial muy urgente y real. Los derechos humanos están bajo presión. La crisis climática es devastadora. La guerra empuja a la gente a huir. Las desigualdades y la injusticia se aceleran a escala local y mundial.

Más que nunca, todas tenemos que estar más unidas, enfrentarnos a nosotros mismas y a las demás y encontrar algunas soluciones. Soluciones que vayan más allá de nosotras mismas y traspasen fronteras.

El proyecto FUSION pretende liberar el poder único de los festivales para inspirar y movilizar a las personas jóvenes para que sean arquitectas de sus propias vidas y se comprometan activamente a transformar el mundo a mejor. En otras palabras, FUSION explora los festivales como plataformas para la innovación social, una fuente de inspiración para el amplio abanico de oportunidades de acelerar la innovación social centrada en las jóvenes. Esta guía presenta ejemplos de innovación social en festivales europeos y ofrece conocimientos y perspectivas.

Los festivales son algunos de los conectores sociales más potentes y creíbles de la sociedad con las personas jóvenes. Esperamos que cada vez más festivales, junto con ONG y educadores juveniles, den rienda suelta a su potencial de innovación social y asuman su papel de educadores juveniles no formales. Como festivales, la llave hacia un futuro más justo y sostenible está en nuestras manos.

¿Aceptas el reto?

¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN SOCIAL?

La innovación social es, por definición, una actividad atractiva, conectadora y potenciadora, donde "la práctica de utilizar la creatividad puede desarrollar soluciones que mejoren el bienestar de las personas y la sociedad".

Desde la perspectiva de esta guía, la innovación social está más orientada al proceso que al producto. Un proceso que, con el tiempo, crea un impacto más allá de la acción concreta a través de cambios sistémicos. Cambios a mejor.

“(La Innovación Social es...) una solución novedosa a un problema social, que es más eficaz, eficiente, sostenible o justa, que las soluciones existentes. Cuyo valor creado se acumula principalmente para la sociedad en su conjunto y no para los individuos en particular.”

— James A. Phills, Jr., Kriss Deiglmeier & Dale T. Miller, 2008

SUPERBLOOM FESTIVAL POR JANIS HINZ

Como parte del proyecto, hemos recopilado diversas ideas sobre innovación social y conceptos afines. Puedes leer una breve reseña de las principales definiciones y profundizar en la participación en el Apéndice II: El poder de la innovación social y la participación juvenil.

¿POR QUÉ NECESITAMOS INNOVACIÓN SOCIAL Y CAPACITACIÓN DE LOS JÓVENES?

Las personas jóvenes son, en muchos casos, las más afectados por la crisis actual. A nivel europeo, nos encontramos con altas tasas de desempleo juvenil, deterioro de la salud mental, desafección política, problemas de emancipación o falta de motivación para implicarse en un mundo, en el que las jóvenes sufren las consecuencias de actos que no han llevado a cabo.

Al mismo tiempo, tenemos jóvenes más sensibilizadas y conscientes de los problemas sociales y que son las principales promotoras del cambio. Aun así, a menudo la sociedad también necesita facilitar su participación activa y real. Se comparten problemas que denotan el adultocentrismo de la sociedad y que, en algunos casos, sitúan a las jóvenes como ciudadanos incompletos en la transición a la vida adulta.

La innovación social puede y debe ser uno de los recursos que las jóvenes utilicen para crear cambio, como herramienta que da respuesta a problemas sociales e interconecta a diferentes agentes, poniendo la creatividad en el centro. Por la facilidad de acceso, las amplias posibilidades de ejecución y la coincidencia con los espacios que frecuentan, esta innovación puede ser muy rápidamente abordada por las jóvenes e incluida en su imaginario como una herramienta de cambio social fundamental.

La innovación social está intrínsecamente ligada a la ciudadanía activa. Las personas ciudadanas activas se sienten inspirados, motivadas y capacitadas para marcar la diferencia. Personas con el empuje y los conocimientos necesarios para que las ideas no se queden en meras ideas.

Los festivales, como acontecimientos, tienen un principio y un final. Pero en la comunidad de los grandes festivales podemos crear juntos un movimiento. Podemos despertar la imaginación de las jóvenes y estimular sus aptitudes como ciudadanas activas. Junto con las jóvenes, podemos idear un nuevo proyecto. Pensar en nuevas formas de vivir y estar en el mundo. No a expensas de la naturaleza o de las personas, sino en solidaridad y con un cuidado especial.

LOS FESTIVALES COMO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL

Los festivales ya no son sólo música, fiestas y diversión. Son experiencias esenciales y únicas que ofrecen a todas las participantes, asistentes y voluntarias por igual; oportunidades para desarrollar sus habilidades, cambiar sus actitudes y aumentar y compartir sus conocimientos. En resumen, permiten aprender.

Muchos festivales ofrecen talleres, proporcionan espacios para la información y organizan actividades en los momentos no musicales, siempre en colaboración con ONGs y sobre distintos temas sociales, culturales, medioambientales y políticos. Así, las participantes se involucran en actividades de aprendizaje no formal y forman parte del aprendizaje informal durante toda la experiencia.

En la actualidad, los festivales se están desarrollando más allá del sentido clásico; aunque la música y el entretenimiento siguen siendo los objetivos principales, los escenarios se están convirtiendo en una experiencia que ofrece interacciones internacionales, valores y temas que van mucho más allá de la industria musical. El medio ambiente, el antirracismo, los derechos LGBTQIA+ y la ciudadanía activa son sólo algunos ejemplos de los valores y temas que se encarnan.

En toda Europa existen buenas prácticas que demuestran el potencial de los festivales como plataformas para el cambio. A continuación se muestran una serie de ejemplos inspiradores- historias de innovación social de festivales europeos- en los que los conceptos algo abstractos de innovación social y capacitación de las personas jóvenes se traducen en acciones concretas.

SUPERBLOOM FESTIVAL POR NADJA AUMÜLLER

Además de ejemplos inspiradores, también hemos preparado una caja de herramientas para ONG y festivales. La Caja de Herramientas FUSION es para todos aquellos que quieran crear un proyecto en festivales y aprovechar el potencial de los espacios de los festivales para la innovación social. Encuentra nuestra Caja de Herramientas FUSION en nuestro sitio web: fusion-project.com

FOTO POR HELLE ARENSBAK

TØNDER FESTIVAL

El Festival de Tønder es un festival internacional de música que se celebra en Tønder, una pequeña ciudad del sur de Dinamarca. Desde 1975, las personas aficionadas a la música folk se reúnen anualmente a finales de agosto. En la actualidad, con un aforo de unos 15.000 participantes, el festival está organizado por una organización sin ánimo de lucro basada en el voluntariado, la cual dona sus beneficios a iniciativas culturales y organizaciones sociales locales. Durante el festival, gran parte de la ciudad se convierte en parte de la comunidad, ya que músicos, invitados y lugareños participan en la creación de este, interactuando y haciendo música juntos.

CASO: TASTE THE WORLD

“Taste the World” es un puesto de comida del Festival de Tønder gestionado por residentes y empleados de los centros de asilo de refugiados locales. Las personas solicitantes de asilo se unen a la comunidad del festival como personas voluntarias que construyen y gestionan el puesto de comida y se convierten en parte integrante del festival y de la comunidad local.

Taste the World es un concepto de comida callejera que ofrece platos inspirados y representativos de las distintas culturas de las voluntarias. Las voluntarias construyen el puesto, aprenden sobre seguridad alimentaria y elaboran sus platos. Durante el festival, preparan la comida y sirven a los clientes. Todos los beneficios se destinan a actividades sociales en los centros de asilo.

CONVERTIRSE EN CIUDADANOS LOCALES

Al trabajar como voluntarios/as en el Festival de Tønder, los solicitantes de asilo activan y desarrollan sus capacidades de forma significativa, al tiempo que experimentan un sentimiento de pertenencia y autoeficacia. Formar parte de la comunidad del festival crea una conexión con la comunidad local de acogida.

Las participantes en el festival interactúan con los solicitantes de asilo, un grupo normalmente marginado sin muchas oportunidades de relacionarse positivamente con su comunidad de acogida. En el Festival Tønder pueden presentarse de otra manera, pues comparten su comida y cultura y se convierten en ciudadanos comprometidos a través del voluntariado. Randi Arami Maach, gestora de proyectos de Taste The World y de Asyl Syd, explica:

“Nosotros [Asyl Syd] tenemos la obligación de dar a conocer a los solicitantes de asilo la sociedad danesa, y consideramos que la cultura del voluntariado forma parte de la sociedad danesa, que ellos [los solicitantes de asilo] deberían conocer”

– Randi Arami Maach, project manager, Taste The World

Randi Maach también comenta el alcance del puesto de comida: "El festival promociona a nuestros usuarios [solicitantes de asilo] como parte de la sociedad danesa y como personas con las que no es peligroso estar. (...) Hubo mucha cobertura de prensa, y nuestros residentes suelen tener una publicidad muy negativa, pero en este caso fue todo lo contrario".

DESARROLLAR COMPETENCIAS PROFESIONALES

Tras el festival, todos los voluntarios reciben un certificado por su labor. La expedición de certificados aborda de forma innovadora el reto crítico al que se enfrentan los jóvenes refugiados e inmigrantes. Durante su proceso de migración, su educación y su desarrollo profesional quedan en suspenso durante un periodo incierto. El certificado atenúa el impacto negativo y complementa sus currículos. Muestra su motivación y voluntad de participar en la sociedad civil y demuestra a los posibles empleadores aptitudes y valores fundamentales, como la colaboración, el compromiso y la responsabilidad.

Nombre: *Tønder Festival*

Ciudad y país: *Tønder, Dinamarca*

Aforo: *15,000*

Localización: *Tønder Dyrskueplads*

Camping: *Sí*

Número de días: *4*

Fundada en: *1974*

FOTO POR FLEMMING BO JENSEN

ROSKILDE FESTIVAL

Roskilde Festival es el mayor festival de música y arte del norte de Europa, y reúne a 100.000 invitados y 30.000 voluntarios de los países nórdicos, Europa y todo el mundo. También es uno de los más antiguos, pues se remonta a 1971. A finales de junio, las personas festivaleras se reúnen al sur de Roskilde, a 35 km de Copenhague. Roskilde Festival presenta un variado y progresivo programa de música, arte y activismo con más de 180 actuaciones.

Es un festival independiente y sin ánimo de lucro organizado por la Sociedad Benéfica del Roskilde Festival, y todos sus beneficios se donan a iniciativas en beneficio de niños/as y jóvenes o en apoyo de proyectos humanitarios o culturales.

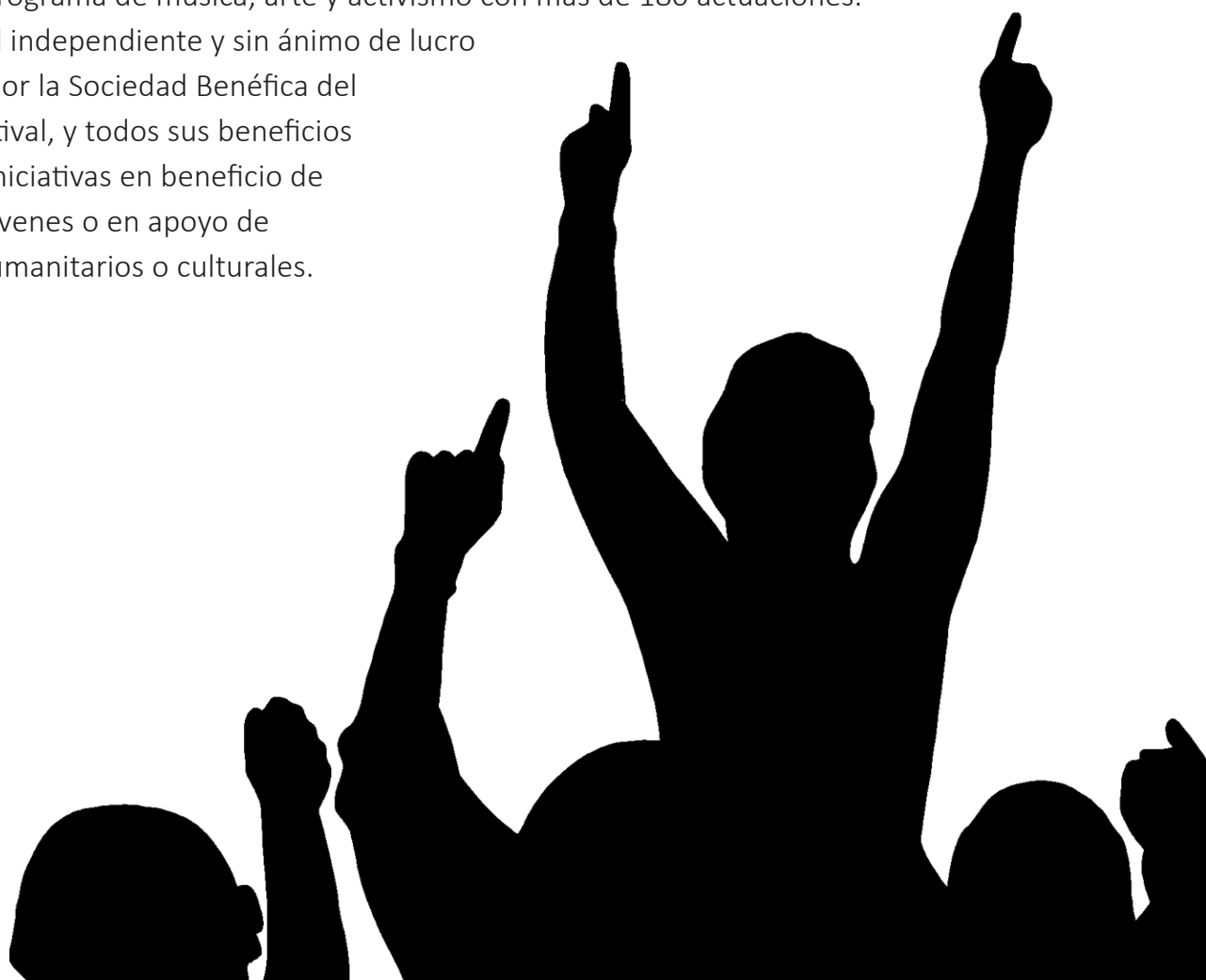

FOTO POR JOHANNE TEGLGÅRD OLSEN

CASO: CIRCULAR LAB

Junto con la Fundación Tuborg, el Roskilde Festival ha creado The Circular Lab, que ofrece a al menos 200 jóvenes emprendedores la oportunidad de abrir camino y desarrollar ambiciosas soluciones circulares para el futuro. Las soluciones circulares consisten, por ejemplo, en diseñar productos duraderos o desarrollar nuevos modelos de derechos de uso de un producto. La plataforma central del laboratorio será el Roskilde Festival.

FOTO POR JOHANNE TEGLGÅRD OLSEN

FOTO POR JOHANNE TEGLGÅRD OLSEN

PROBAR SOLUCIONES CIRCULARES EN UNA CIUDAD FESTIVAL TEMPORAL

El Laboratorio Circular permite a jóvenes emprendedores probar y desarrollar soluciones ecológicas innovadoras en Roskilde Festival. El objetivo es aumentar la influencia de los jóvenes en un futuro más sostenible y el comportamiento climático de los ciudadanos en general. Con 130.000 habitantes, Roskilde Festival es comparable a una ciudad más grande. Al mismo tiempo, la temporalidad convierte a la comunidad del festival en una plataforma única para probar nuevas soluciones sostenibles con potencial para cambiar el comportamiento de la sociedad.

Kristine Barenholdt Bruun, responsable del Circular Lab, subraya la importancia de las pruebas en colaboración con el festival:

“Hay que aprovechar los efectos sinérgicos. Si, por ejemplo, hay algunas startups que están probando soluciones alimentarias, deben probarlas en los puestos de comida del festival, y si algunas startups están probando nuevas construcciones circulares, el festival debe acogerlas y asegurarse de que pasan a formar parte de su forma de trabajar con la construcción.”

– Kristine Barenholdt Bruun, responsable de The Circular Lab, Roskilde Festival

FACILITAR EL CAMBIO APOYANDO A LA JUVENTUD EMPRENDEDORA

En el proyecto, las personas emprendedoras obtienen acceso sistemático a conocimientos, redes profesionales, otras empresas y posibles inversores que pueden sacar adelante sus soluciones y crear una base empresarial sólida. La ambición es ayudar a las emprendedoras verdes del futuro en su camino creando un marco en el que puedan cuestionar y probar sus soluciones concretas en un laboratorio flexible y gigante lleno de gente y posibilidades. Al mismo tiempo, las soluciones del laboratorio deben concienciar a las participantes del festival sobre el comportamiento ecológico y contribuir a una reducción significativa de los residuos del festival.

Kristine Barenholdt Bruun explica los resultados positivos para las nuevas empresas que participan en Circular Lab:

“Una de las cosas que las start-ups con las que trabajamos destacan como resultado positivo es que llegan a conocerse. Puede que estuvieran completamente solas cuando empezaron su negocio y formar parte de esta red con otros empresarios significa mucho. Varias de las empresas han empezado incluso a fabricar productos conjuntos, algunas se plantean fusionarse y se están formando asociaciones transversales.”

– Kristine Barenholdt Bruun, responsable de The Circular Lab, Roskilde Festival

CASO: DREAM CITY

SOÑAR Y CO-CREAR

Dream City es un barrio impulsado por los participantes, sostenible y orientado a la comunidad dentro de la gran ciudad temporal del Roskilde Festival. Los habitantes de Dream City son jóvenes y creativos participantes en el festival, llamados soñadores. Desde 100 días antes del festival, los soñadores se reúnen los fines de semana y construyen sus campamentos. Soñando y co-creando, se convierten en ciudadanos de Dream City. Junto con otros soñadores, crean una ciudad y una comunidad basadas en los valores fundamentales de innovación, curiosidad, ciudadanía, compromiso y diversidad.

Uno de los voluntarios del equipo responsable de Dream City, Emil Nielsen, explica cómo esta iniciativa no sólo crea valor para el festival, sino que también tiene potencial para repercutir en la sociedad danesa.

“A menudo hablamos de si nosotros [Roskilde Festival] vivimos en una burbuja. ¿Las cosas que hacemos en el festival tienen alguna repercusión en la sociedad danesa? ¿De qué magnitud es nuestro efecto como festival? ¿Y, son los participantes los que aportan ese algo al festival, o les damos algo que puedan utilizar con el resto de la sociedad danesa? Dream city es, en muchos sentidos, un hecho representativo de lo bueno que puede llegar a ser, de lo mucho que puede soportar nuestra comunidad y en qué direcciones vamos. (...) Dream city no son sólo las grandes fiestas. Los Dreamers celebran actos las 24 horas del día durante el festival, en los que arrojan luz sobre, por ejemplo, las preocupaciones por la sostenibilidad socioeconómica y medioambiental.”

– Emil Nielsen, Dream City, Roskilde Festival

FOTO POR NICOLAI HEGELUND VILHELMSSEN

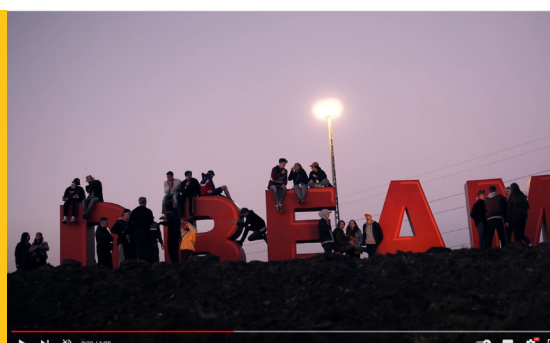

FOTO POR CHRISTOFFER ROSENFELDT

UNA CIUDAD TEMPORAL Y SOSTENIBLE

Dream City tiene una infraestructura formal, similar a la de una ciudad. El centro de Dream City consta de un ayuntamiento, una cocina comunitaria y una estación de reciclaje, los cuales proporcionan servicios esenciales, instalaciones, ayuda y orientación. Todos los campamentos se responsabilizan unos de otros, contribuyendo a la comunidad y creando actos significativos en los que participen soñadores y otros asistentes al festival. Se anima a los campamentos a que, a la hora de planificar sus contribuciones, piensen de forma sostenible en cuanto a materiales, recursos, durabilidad y la unión.

UNICORNY CAMP – SOÑAR Y QUEERING SPACE

El campamento Unicorny, uno de los muchos campamentos de Dream City, es un espacio seguro para las personas LGBTQIA+ en Roskilde Festival. Sus residentes organizan actos, como debates, competiciones de lucha libre con purpurina, desfiles del orgullo y fiestas, que cuestionan las normas de género y sexualidad que dominan la vida cotidiana en la sociedad y en Roskilde Festival. El campamento Unicorny pretende renegociar los conceptos de inclusividad. Emil Nielsen comenta la vida del campamento en Dream City:

“Dream City es un lugar donde también puedes participar como 'participante periférico legítimo', lo que significa que no pasa nada por ser espectador. Hay mucha gente diferente, así que casi seguro que encuentras a alguien con quien conectes. He oído a varias personas decir que se han encontrado a sí mismas en esas comunidades, por ejemplo en el campamento Unicorny.”

– Emil Nielsen, Dream City, Roskilde Festival

FOTO POR PRESTON DRAKE-HILLYARD

CASO: FLOKKR

Flokkr es el centro comunitario del Roskilde Festival. Flokkr es a la vez un escenario y un espacio para talleres. Sirve de punto de encuentro para los invitados al camping del Roskilde Festival. Su nombre hace referencia a la antigua palabra nórdica para los puntos de reunión. Desde 2016, es la plataforma del festival para personas activistas, músicos, escritoras, hackers, bailarinas y científicas.

ARTE, CREATIVIDAD Y MÚSICA COMO CATALIZADORES DEL CAMBIO SOCIAL

Tras tres años trabajando con Flokkr y comprobar el potencial del proyecto, Roskilde Festival convirtió Flokkr en una plataforma para todo el año. Flokkr on Tour, que visitó el Roskilde Festival, su festival hermano de conferencias y conocimiento GRASP, festivales democráticos y eventos juveniles en Dinamarca. En 2022, Flokkr on Tour incluyó cuatro movimientos activistas: The Green Youth Movement, Fridays for Future Denmark, LGBT+ Denmark, Young Energy y el dúo artístico Baum & Leahy, que trabaja con materiales sostenibles en sus instalaciones artísticas. Junto con los comisarios del festival de Roskilde, crearon un lugar temporal para debatir, reunir conocimientos y crear juntos. Su objetivo es investigar cómo los métodos artísticos y creativos pueden contribuir a un compromiso más amplio de las jóvenes y centrarse en la justicia climática y los derechos LGBTQIA+.

FOTO POR ROSKILDE FESTIVAL

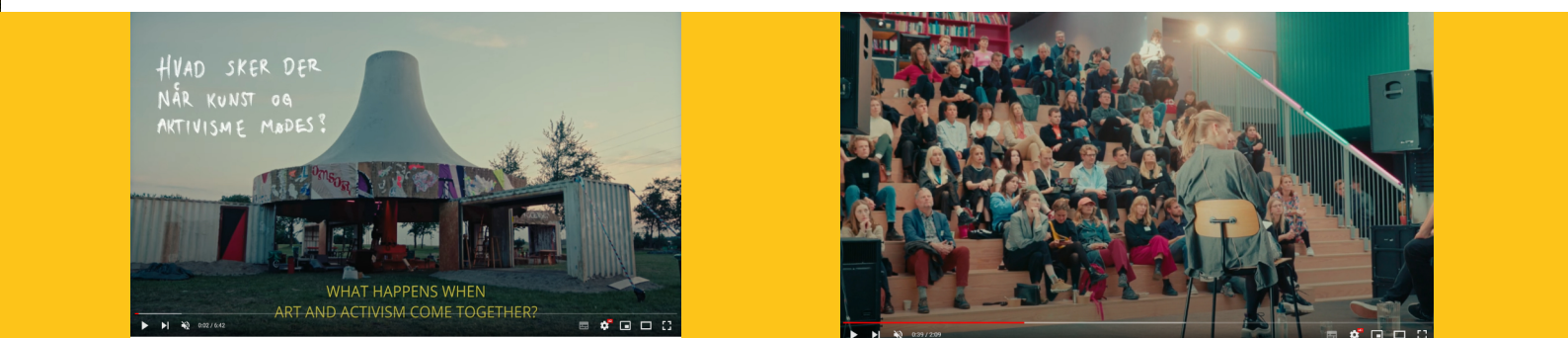

IMAGINAR UN FUTURO SOSTENIBLE

Como parte de FLOKKR on tour 2022, The Green Youth Movement organizó sesiones de meditación sobre el futuro, invitando a las participantes a reflexionar sobre cómo podría ser un futuro sostenible y en qué podemos mejorar. Cada participante se puso los auriculares y se puso cómoda sentada o tumbada mientras escuchaba este viaje de meditación pregrabado, el cual les guiaría para imaginar su visión del futuro.

En otra actividad, las activistas de The Green Youth Movement invitaron a las asistentes al festival, a un debate sobre cómo discutir y hablar de la crisis climática. Las participantes en el debate subieron al escenario y eligieron un bando antes de saber sobre qué iban a debatir. Esto llevó a algunos participantes a adoptar puntos de vista opuestos sobre lo que creían, adquiriendo una comprensión de un debate respetuoso y experimentando con la forma de formular diferentes argumentos.

UNA PRÁCTICA DE APRENDIZAJE COLECTIVO

Al participar en el proyecto FLOKKR on tour, ONG y grupos de activistas experimentan el uso de métodos artísticos y creativos, como herramientas para generar un cambio social. Karin Gottlieb, gestora de proyectos de FLOKKR, ha observado cómo FLOKKR no solo tiene un impacto en el público de FLOKKR, sino también en las organizaciones juveniles participantes que forman parte de FLOKKR on tour:

“Cuando se crean colaboraciones interprofesionales, como se hace en FLOKKR, se puede ver cómo los actores se hacen mejores mutuamente. No me cabe duda de que "Fridays For Future" y "The Green Youth Movement" se mejoran mutuamente y han aprendido mucho unas de otras al formar parte de FLOKKR.”

— Karin Gottlieb, directora del proyecto FLOKKR, Roskilde Festival

FOTO POR LARS VIBILD

CASO: TURNING TABLES DENMARK

Turning Tables es una ONG con presencia internacional que trabaja para empoderar a jóvenes marginados en diferentes contextos internacionales, proporcionándoles los medios para procesar y expresar creativamente sus retos, esperanzas y sueños de un futuro mejor. Principalmente dirige sus programas a través del cine, la música y la fotografía. Artes que crean entornos creativos a través de la inspiración, el aprendizaje y la transferencia de tecnología, generando entornos que permiten la autoexpresión artística en espacios donde de otro modo no hubiera sido posible.

Turning Tables Denmark dirige, junto con artistas locales, laboratorios creativos en barrios desfavorecidos del Gran Copenhague y Roskilde. En Roskilde Festival, las asistentes pueden disfrutar de conciertos y exposiciones fotográficas de los niños/as y jóvenes de Turning Tables.

EL CAMBIO A TRAVÉS DE LAS ARTES CREATIVAS

A través del cine, la fotografía y la música, las personas dinamizadoras crean espacios libres, creativos y lúdicos, donde niños/as y jóvenes pueden expresarse. La iniciativa tiene sus raíces en el empoderamiento de los jóvenes, con su eslogan “hecho por y para los jóvenes”, amplificando sus voces sobre las cuestiones que les conciernen. De este modo, se apoya a la juventud marginada dando respuesta a problemas transversales. Además, se encuentran espacios innovadores para reforzar su resiliencia y bienestar mental, y se proporcionan vínculos para alimentar la cohesión social a través del desarrollo de una identidad positiva. El director general de Turning Tables Dinamarca, Martin Højland, es consciente de cómo se trabaja la narración interna de Turning Tables:

“Me invitan a tantos debates, charlas y procesos culturales que tratan de inclusión, de cómo incluir a personas con otros orígenes étnicos y de cómo conseguir que se incluya a lo que la gente llama 'jóvenes vulnerables'. Pero nuestra idea fundamental es justo la contraria. Nuestra idea se dirige hacia, cómo nosotros, como organización Turning Tables Denmark, y las personas artistas que trabajan con nosotros, podemos estar incluidas en la vida de los/as niños/as y jóvenes de estas zonas [zonas desfavorecidas]. Nosotros somos los que tenemos algo que ganar. No se trata de hacer algo por ellos [los niños y jóvenes] porque nos sentimos mal por ellos. Creo que los festivales deben cambiar radicalmente su perspectiva y pensar '¿Qué nos estamos perdiendo por no tener su realidad en nuestro festival?’”

– Martin Højland, CEO, Turning Tables Denmark

FOTO POR TURNING TABLES

DESARROLLO DE HABILIDADES: CONSTRUIR REDES Y CREAR EMPODERAMIENTO

Las Mesas Giratorias utilizan un enfoque basado en productos, para fortalecer redes y crear puentes dentro y fuera de las comunidades. Crear y construir productos reduce las distancias entre las personas al tiempo que se trabaja por un objetivo común. Este proceso también fomenta la capacidad de crear habilidades técnicas en un espacio abierto donde las personas jóvenes puedan autoreflexionar y abogar por el cambio a través de sus productos.

Esta metodología genera un empoderamiento y una concienciación tanto individual como colectiva a escala comunitaria, nacional e internacional. Este enfoque único de utilizar la música como lenguaje universal para la comunicación juvenil, ha demostrado ser muy eficaz en zonas donde el simple hecho de llegar a los jóvenes marginados suele estar plagado de obstáculos. El enfoque basado en el producto es vital para Turning Tables Denmark, y Martin Højland cree que es la mejor manera de lograr un cambio real hacia una industria cultural más diversa:

“Creo que algo importante para crear un cambio social es actuar. Hacer algo. Hay muchos debates y conversaciones sobre la inclusión, los derechos y la diversidad en la industria musical. Hay un número incalculable de reuniones de personas que se sientan a hablar del problema [no hay suficiente diversidad en la industria musical]. Creo que se consigue más, actuando por ejemplo en un festival. Nuestra juventud procede principalmente de minorías étnicas y está formada aproximadamente por un 50% de chicas y un 50% de chicos. No nos sentamos a hablar en el festival sobre la diversidad en la industria musical, sino que hacemos un concierto en el festival, que es diversidad. El festival como plataforma debe ser algo distinto al "Folkemødet" [Folkemødet på Bornholm - festival de la democracia en la isla de Bornholm], donde sólo hay un debate tras otro. Preferimos la acción a la palabrería.”

– Martin Højland, CEO, Turning Tables Denmark

Una parte integral del apoyo a las personas jóvenes consiste en proporcionarles un espacio que les permita desarrollar positivamente sus identidades y mantenerlas en su transición a la edad adulta. Así pues, hay que esforzarse por apoyarles, a sus compañeras y a las comunidades en las que residen. Con la finalidad de construir colectivamente un diálogo y una autorreflexión saludables que apoyen el desarrollo de mecanismos de afrontamiento positivos.

FOTO POR TURNING TABLES

Nombre: Roskilde Festival

Ciudad y país: Roskilde, Dinamarca

Aforo: 130,000

Localización: Roskilde Dyrskueplads

Camping: Sí

Número de días: 8

Fundada en: 1971

FOTO POR NADJA AUMÜLLER

SUPERBLOOM

El Festival Superbloom se estrenó el primer fin de semana de septiembre de 2022 en el Olympiapark y Estadio Olímpico de Múnich. En el debut de este evento anual, con todas las entradas agotadas, las 50 000 asistentes experimentaron un concepto de festival que nunca antes había existido de esta forma en el mercado alemán.

CASO: YOUR PLANET

Además de escenarios con diversos tamaños para actos musicales, Superbloom dedica la mitad de su programa a contenidos no musicales. Entre ellos figuran las llamadas áreas de experiencias, que se centran en temas tan diversos como la danza, las artes escénicas, el arte, la ciencia, la moda, el estilo de vida o un festival para los pequeños. O también un área que se concibe a sí misma como un patio de recreo interactivo, para proyectos de sostenibilidad, iniciativas sociales y reflexiones innovadoras sobre nuestro futuro: se llama “YOUR planet”.

UN FORO PARA LA ACCIÓN POSITIVA Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para llevar a cabo este plan se seleccionó una atractiva zona del recinto y se definieron áreas apropiadas para la presentación y la acción. Aquí, se creó un lugar para evadirse de la vida cotidiana y, al mismo tiempo, contribuir a hacer el mundo un poco mejor.

Todo podía ser un evento potencial de “YOUR planet”: charlas, actuaciones, actividades prácticas, talleres y mucho más. La Directora del Festival, Fruzsina Szép, describe el planteamiento del equipo a la hora de organizar: "Queremos ofrecer a las mentes inteligentes e inspiradoras del activismo un lugar en Superbloom para presentar sus proyectos en una mezcla única de información, entretenimiento e interacción".

ACTIVACIÓN DE LOS ACTIVISTAS

Para llenar de vida YOUR planet, el festival necesita activistas. Aquí es precisamente donde entra una de las principales tareas del equipo de organización: Dirigirse personalmente a grupos de activistas, ONG e instituciones públicas y motivarles para que integren una amplia variedad de proyectos que contribuyan a la gran gama de actividades socialmente relevantes. Szép describe el proceso así: "Activar a la gente activa de la región y mostrar su creatividad es inmensamente importante para nosotras", y continúa diciendo: "Conjuntamente con el resto de activistas de Alemania o del mundo; hacen que ‘YOUR planet’ sea colorido y diverso".

Una vez al año, Superbloom abre públicamente una convocatoria ofreciendo plazas en ‘YOUR planet’, explicando las condiciones para las organizaciones asociadas. En su solicitud, describen el mensaje y la misión de sus acciones, así como la interacción prevista con el público: cuanto más creativa y festivalera, mejor. El equipo del festival utiliza estas solicitudes para confeccionar un programa coherente de actividades y expositores. La clasificación de los solicitantes según los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU) también ayuda a garantizar una amplia variedad de contenidos.

PODER POSITIVO

El festival reunió el primer año a 30 organizaciones en ‘YOUR planet’, demostrando de esta manera su poder positivo. Entre ellas había desde iniciativas locales por el clima y el medio ambiente, hasta grupos de activistas feministas y ONGs de salvamento marítimo. Tampoco faltaron las instituciones políticas y educativas o las secciones regionales de ONGs internacionales como Greenpeace o Amnistía Internacional.

“Fue maravilloso ver cómo el público aceptaba la oferta del programa, los estantes estuvieron ocupados todo el día. La gente dedicó mucho tiempo a las actividades, y mantuvimos conversaciones muy valiosas en el escenario y en los estantes.”

– Fruzsina Szép, Directora del Festival, Superbloom

Y no sólo se reunieron visitantes y activistas, sino que también se conectaron diferentes organizaciones, hecho que ha marcado el nacimiento de las primeras asociaciones desde ‘YOUR planet’.

Nombre: Superbloom

Ciudad y país: Munich, Alemania

Aforo: 50,000

Localización: Parque Olímpico y Estadio Olímpico

Camping: No

Número de días: 2

Fundada en: 2022

FOTO POR JÖRG KRÖGER

ROCKEN AM BROCKEN

Rocken am Brocken es un festival al aire libre de tres días de duración que se celebra anualmente en Harz (Alemania). El primer festival se celebró en agosto de 2007 y reunió a unos 6.000 asistentes diarios. El festival se celebra bajo el lema "Naturaleza, música, amistad" y tiene lugar en la pradera que bordea el Parque Nacional de Harz; los árboles y el verde rodean todos los escenarios. El cartel del festival incluye unos 50 artistas que representan géneros que van desde el indie, hasta el ska o el electro. El camping ecológico forma parte del ADN de Rocken am Brocken: sus festivaleros acampan en plena naturaleza y respetando esta y el medio ambiente.

CASO: EL CAMINO ACÚSTICO (AKUSTIKPFAD)

El Sendero Acústico es una experiencia única en Rocken am Brocken que invita a los participantes a experimentar la armonía de la naturaleza y la música, y a sumergirse en la fascinante flora y fauna de las montañas de Harz. En pequeños grupos, las personas invitadas al festival caminan a lo largo de arroyos y altos árboles, guiados por un guarda forestal en la vívida naturaleza salvaje de las montañas de Harz. Los guardabosques locales comparten sus conocimientos sobre plantas comestibles, hierbas, flores y animales curiosos. También se aseguran de que el grupo circule con seguridad por el bosque hasta las paradas en boxes, donde los músicos tocan en acústico amplificado por la naturaleza.

VOLVER A CONECTAR CON LA NATURALEZA

El Sendero Acústico subraya el modus general del festival de simular encuentros entre la naturaleza, la música y el ser humano. La aventura por el bosque encierra ambiciones y potencialidades didácticas y perceptivas, desde los conocimientos compartidos por el guarda forestal, hasta la transición más intangible en la comprensión de lo que puede ser la naturaleza: algo por lo que apasionarse y con lo que volver a conectar, un lugar de alegría, consuelo y experiencias compartidas.

UN ENFOQUE HOLÍSTICO DE LOS GRANDES PROBLEMAS

La sutil labor de cambiar la percepción de la naturaleza a través de experiencias, se combina con otras actividades como diversos talleres de aprendizaje sobre temas relacionados con la naturaleza. Los problemas globales, el clima y la crisis de la biodiversidad, se conectan con la experiencia local y corporal de la naturaleza. Lugar que hay que respetar, proteger y preservar incluso después de regresar del festival. Los beneficios de la caminata por el Sendero Acústico se donan al Parque Nacional del Harz.

FOTO POR PETER DIERCKS

Nombre: *Rocken am Brocken*

Ciudad y país: Elend, Oberharz am Brocken, Alemania

Aforo: 6,000

Localización: *Pradera que bordea el Parque Nacional de Harz*

Camping: *Sí*

Número de días: 3

Fundada en: 2007

FOTO POR SAARA AUTERE

RUISROCK

Ruisrock es uno de los festivales más antiguos y destacados de Finlandia. Se celebra en el Parque Nacional de Ruissalo, en Turku (Finlandia). Durante el fin de semana, Ruisrock lleva a sus invitados de viaje a otro mundo lleno de alegría, amistad y libertad. Además del variado programa musical, el festival ofrece una gama de servicios de comida y bebida de alta calidad.

CASO: RUISSIRAATI

Ruissiraati, o el Jurado Ruisrock, como sería la traducción al inglés, es un panel de jóvenes de entre 16 y 24 años de toda Finlandia. Junto con ellos, Ruisrock organiza talleres sobre diversos temas relacionados con la producción de festivales. Unas veces para debatir y conocer su punto de vista y otras para crear nuevas ideas. La productora del Festival Ruisrock, Ilona Numminen, describe Ruissiraati como un modelo de co-creación para Ruisrock y señala un cambio de estrategia que comenzó en 2020:

“Hasta 2020, Ruisrock llevaba más de diez años realizando estudios cuantitativos. Obteníamos muchos datos cuantitativos de las encuestas de audiencia, pero nos faltaba una visión más profunda de la nueva generación de espectadores. Al mismo tiempo, era evidente que nuestro equipo y los compañeros que nos rodeaban estaban envejeciendo. Nos dimos cuenta de que sería necesario conocer mejor a la Generación Z.”

– Ilona Numminen, productora, Ruisrock

Los miembros del Ruissiraati se unen al festival, realizan pequeñas tareas de seguimiento o participan en la acción. Las experiencias que esto les aporta se utilizan para desarrollar el festival en talleres en el periodo interfestival durante el otoño.

CO-DISEÑAR LA EXPERIENCIA FUTURA

Para Ruisrock, es de suma importancia hacer un evento que represente las visiones y deseos de su público. Ruissiraati aporta nuevas perspectivas al equipo de producción del festival y ayuda a anticipar tendencias futuras. Con esta iniciativa, Ruisrock presenta una forma de incluir activamente las voces de los jóvenes que, además, aprenden cómo se organiza un festival y pueden transmitir las necesidades o prioridades que les gustaría tener. El contacto directo con Ruissiraati es esencial para demostrar que sus voces son escuchadas y que lo que discuten en el grupo es útil para el festival. Numminen da más detalles:

“Ruissiraati proporciona al festival conocimientos reales y actualizados sobre cómo ve el mundo el público joven potencial y qué es importante para ellos. Nos permite ver el valor y las actitudes, las tendencias futuras y desarrollar un festival relevante para los jóvenes participantes.”

— Ilona Numminen, productora, Ruisrock

ALZAR LA VOZ DE LA JUVENTUD

Ruissiraati se reúne con el equipo del festival en talleres para crear y desarrollar ideas para los distintos elementos de Ruisrock. Las áreas de desarrollo se deciden conjuntamente, y el jurado tiene derecho a aportar mejoras. Como resultado, las innovaciones de los festivales se crean de abajo arriba- los miembros del jurado también pueden participar en la implementación.

La diversidad y la participación activa de los jóvenes son las claves del éxito de esta práctica. La selección de un perfil diverso garantiza la representación de una variedad de realidades e ideas y permite a los jóvenes reflexionar sobre sus situaciones cotidianas. Así, el jurado de Ruisrock se compone de un grupo diverso de jóvenes de toda Finlandia y, para evitar el pensamiento automático de grupo, el conocimiento previo de Ruisrock es opcional. Para garantizar que cualquiera pueda dedicar tiempo a esta tarea crucial de innovación social, los miembros del jurado reciben una compensación por participar en los talleres.

Nombre: *Ruisrock*

Ciudad y país: *Turku, Finlandia*

Aforo: *35,000 (por día)*

Localización: *Ruissalo National Park*

Camping: *Sí*

Número de días: *3*

Fundada en: *1970*

FOTO POR MAHDI ARIDJ

WE LOVE GREEN

El festival de tres días We Love Green se creó como parte de una nueva generación de festivales en 2011. Se celebra en el mayor parque público de París, el Bois de Vincennes. Su programa incluye cuatro escenarios musicales, un escenario de reflexión presentado por el periódico francés Le Monde, una escenografía ecodiseñada, una incubadora de 50 start-ups, ONG, proyecciones de películas y documentales, y un patio de comidas que reúne a más de 50 restauradores, chefs comprometidos con el comercio ecológico, local y justo. La 8ª edición de We Love Green concluyó con una asistencia récord de más de 80.000 invitados. We Love Green invita a artistas que hacen la música de nuestro tiempo.

We Love Green es un festival experimental de soluciones para el desarrollo sostenible en las industrias del entretenimiento en vivo y los eventos. A través de sus seis propuestas culturales, We Love Green demuestra que el desarrollo sostenible es compatible con nuestro estilo de vida actual. Se adhieren a una tabla de sostenibilidad de ocho puntos con puntos focales como la energía, el agua, la gestión de residuos, la compensación de carbono y la economía circular, el transporte, los servicios alimentarios y la sensibilización. Sus pioneras técnicas de producción ecológicas son un elemento esencial del festival.

FOTO POR MAHDI ARIDJ

CASO: INNOVATIONS VILLAGE

Innovations Village es un lugar para explorar, compartir, aprender y marcar la diferencia. En su Innovations Village, We Love Green reúne a empresas innovadoras y ONG. Juntas permiten a los asistentes al festival descubrir estructuras creativas y activistas. We Love Green mira al futuro invitando a una veintena de organizaciones innovadoras a presentar sus proyectos que responden a los retos del mañana. Un jurado de profesionales del sector selecciona a las empresas y ONG que integran Innovations Village. Las ONG que se unen a Innovations Village transmiten mensajes importantes y dan soluciones a problemas actuales.

En la actualidad, situado en el centro del festival, Innovations Village es un espacio de intercambios y encuentros para los asistentes al festival, con representantes de la economía circular, las tecnologías del mañana y activistas. Al participar, los festivaleros descubren a los actores de la economía social, las marcas de moda sostenible, las tecnologías del mañana y las ONG influyentes, como Surfrider Foundation, Greenpeace, Amnistía Internacional y Oxfam, que proponen talleres, juegos y obras de teatro para comunicar la sostenibilidad con el fin de implicar a los festivaleros. También es una oportunidad para que los asistentes al festival descubran nuevos sectores y trabajos significativos, conozcan a las ONG y se impliquen con ellas. Este es el corazón de este centro de innovación.

Nombre: *We Love Green*

Ciudad y país: *París, Francia*

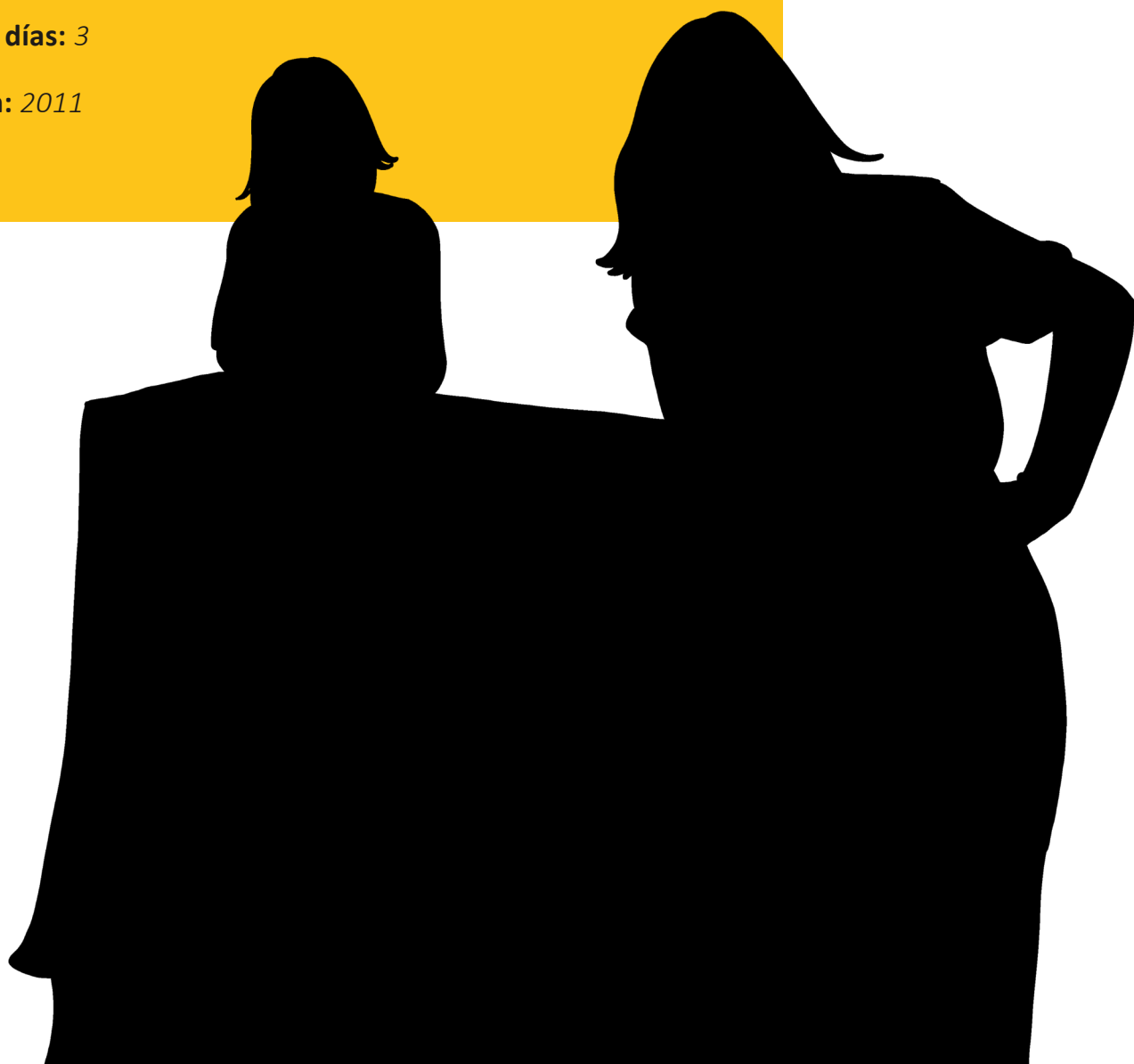
Aforo: *80,000 (en 3 días)*

Localización: *Bois de Vincennes*

Camping: *No*

Número de días: *3*

Fundada en: *2011*

SZIGET FESTIVAL

Sziget Festival es un festival musical y cultural que se celebra cada agosto en Budapest (Hungría). El festival comenzó como una pequeña reunión en 1993 y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en uno de los mayores festivales de música de Europa que, a lo largo de seis días, reúne a los más grandes nombres de la música de la más amplia variedad de géneros con más de 1.000 actuaciones en 60 escenarios. Cada verano, el festival acoge a cientos de miles de participantes de más de 100 nacionalidades. El recinto está cerca del centro de la ciudad, lo que permite a los asistentes al festival explorar Budapest en cualquier momento de su estancia.

CASO: SUPERAR

Cada año, Sziget se asocia con una organización benéfica a la que quiere apoyar. En 2019 y 2022, se asociaron con Superar, donde el depósito de cada vaso reutilizable depositado en un punto de recogida en Sziget, se destinó a apoyar el programa. Superar también actuó en el festival ambos años.

EDUCACIÓN MUSICAL EN DEFENSA DE LA EQUIDAD

Superar es una iniciativa que empodera a niños/as y jóvenes de condiciones desfavorecidas a través de la creación musical activa para superar sus límites socioeconómicos. Superar utiliza la educación musical como herramienta de diálogo entre los distintos grupos de la sociedad, defendiendo la importancia de la igualdad de oportunidades para todos los niños. Superar considera que la promoción artística diaria es una forma prometedora de llegar a personas de todos los orígenes sociales, étnicos, religiosos, políticos y educativos, educándolas para que sean ciudadanos europeos autosuficientes y responsables.

Superar cree que la educación musical promueve una serie de resultados positivos. Su modelo se basa en la idea de que formar a cada alumno para que desarrolle su potencial musical mejora su concentración, motivación, creatividad y confianza. Trabajar juntos de forma creativa refuerza el sentido de comunidad, la capacidad de comunicación, la consideración hacia los demás, la tolerancia y la aceptación de la crítica. Cultivar estas habilidades es una parte fundamental de su modelo y está en el centro de muchas cuestiones sociopolíticas y educativas. Más de 2000 niños se benefician de Superar, entre ellos unos 27 de Austria, Suiza, Eslovaquia, Bosnia, Rumanía y Liechtenstein.

szigetfestival.com

facebook.com/superarhungary

instagram.com/superar_hungary

ELEVAR LAS PERSPECTIVAS DE LOS/AS NIÑOS/AS PARA LA VIDA

El objetivo de Superar es matricular gratuitamente a muchos niños en programas de educación musical. El proyecto ofrece a niños/as y familias la posibilidad de conectar con la vida pública y cultural de su ciudad, establecer vínculos con artistas y su entorno y conocer así a personas e ideas a las que de otro modo no tendrían acceso. El objetivo más crucial de Superar es elevar las perspectivas de los/as niños/as para la vida y ayudarles a descubrir su potencial, especialmente para sus carreras educativas. Superar trabaja constantemente para mejorar las oportunidades educativas de los niños a través de diversas cooperaciones. Organizan visitas a distintos departamentos de sus socios de cooperación (salas de conciertos, teatros) para dar a conocer a los niños otras opciones para su formación profesional.

“ ... La música, como lenguaje común de la humanidad, puede desempeñar un papel esencial en el desarrollo de la personalidad. Cada vez hay más pruebas de que una educación musical y artística de alta calidad aporta beneficios a los niños que van más allá de las propias habilidades musicales.”

– Judith Morvay, Directora de Programas, Superar Hungary

Nombre: *Sziget Festival*

Ciudad y país: *Budapest, Hungría*

Aforo: *450,000 (en 6 días)*

Localización: *Óbuda Island*

Camping: *Sí*

Número de días: *6*

Fundada en: *1993*

FOTO POR MOTHER TONGUES

MOTHER TONGUES FESTIVAL

Mother Tongues Festival es el mayor festival de celebración de la diversidad lingüística a través de las artes en Irlanda. El festival está dirigido por Mother Tongues, una empresa social que trabaja para promover el multilingüismo y el diálogo intercultural en Irlanda. Su misión es mostrar el rico tapiz artístico y cultural del país y conectar a la gente a través del poder de la lengua. El festival se celebra durante cinco días en febrero y ofrece talleres, mesas redondas, exposiciones, danza, música, arte, actuaciones en directo, cine y cuentacuentos en más de 15 idiomas. El Mother Tongues Festival pone de relieve la labor de artistas internacionales que residen actualmente en Irlanda y atrae al público a través de sus respectivas lenguas maternas.

El objetivo del Mother Tongues Festival es acoger a las comunidades para que desarrollen, disfruten y compartan la cultura y la creatividad; nutrir a la próxima generación de artistas; seguir uniéndose a través de la creatividad; y, por último, proporcionar un poco de alegría para ayudar a la gente a superar los sentimientos de aislamiento y pérdida, y hacer que las familias inmigrantes se sientan como en casa en Irlanda.

Las fundadoras del Mother Tongues Festival, Francesca La Morgia y Elena Cristofanon, describen el propósito del festival como social y artístico:

“Desde un punto de vista artístico, queremos explorar formas de hacer arte mediante el uso de múltiples lenguas e implicar cada vez más a las comunidades locales en la creación artística y en la narración de sus propias historias. Desde un punto de vista social, queremos desafiar la "mentalidad monolingüe" y mostrar a todos los miembros de la sociedad que el multilingüismo es una ventaja para las personas y nuestras comunidades.”

TOLERANCIA: ARTE Y MULTICULTURALISMO

El Mother Tongues Festival se compromete a crear una sociedad más segura, comprensiva y abierta a través del arte. Como festival con raíces en el diálogo intercultural y el multilingüismo, está naturalmente posicionado para enfrentarse a diversos problemas sociales a través de sus programas, como el racismo y la xenofobia. Es justo decir que este festival es muy novedoso, como lo describen La Morgia y Cristofanon:

“Mother Tongues es único en su género porque ofrece la oportunidad de sumergirse en muchas lenguas diferentes a través de experiencias creativas. Creemos que es necesario que nuestra sociedad tome conciencia del multilingüismo y se abra a la diversidad. También sabemos que muchas familias carecen de oportunidades para experimentar su lengua materna fuera de su familia inmediata, por lo que nuestro festival les ofrece la oportunidad de disfrutar de su lengua materna, establecer nuevas conexiones y experimentar todo esto a través de encuentros creativos.”

– Elena Cristofanon y Francesca La Morgia, fundadoras del Mother Tongues Festival

Para atraer a un público diverso y cada vez más numeroso, el Mother Tongues Festival colabora con otros grupos comunitarios en la planificación del festival, garantizando especialmente la participación de las comunidades marginadas en la organización y planificación. A la hora de elaborar el programa del festival, se buscan las mejores prácticas en materia de inclusión y accesibilidad, incluida la posibilidad de que el evento sea asequible para las personas con un nivel económico más bajo.

El festival fomenta el entendimiento cultural entre los asistentes reuniendo a distintos grupos en una experiencia creativa transcultural. Así se redefine el concepto del "otro" y se evita la aparición de una cultura dominante o por defecto. Al reunir a personas de orígenes diferentes pero a menudo con experiencias vitales similares, el festival crea una atmósfera en la que la gente se ve, se acoge y se comprende. Esto ayuda a desarrollar un sentimiento de comunidad en torno al festival que ahora se lleva a cabo anualmente.

Nombre: *Mother Tongues Festival*

Ciudad y país: *Dublín, Irlanda*

Aforo: *1,000*

Localización: *Diferentes lugares en Tallaght, Dublín*

Camping: *No*

Número de días: *5*

Fundadaa en: *2018*

FOTO POR DEBBIE HICKEY

SHINE FESTIVAL

Shine Festival es un festival para que las mujeres jóvenes se ayuden mutuamente a encontrar su lugar en el mundo moderno, donde cuestiones como la baja autoestima, el acoso escolar, la diferencia salarial entre hombres y mujeres, la violencia contra las mujeres y la igualdad de representación de las mujeres en las instituciones siguen siendo algunos de los principales problemas pendientes de solución en nuestra sociedad.

Está organizado por The Shona Project, que apoya a niñas y jóvenes irlandesas para que encuentren su lugar y su identidad y salgan adelante. El festival se dirige a mujeres jóvenes, estudiantes y colegialas adolescentes de más edad. Las escuelas son las organizaciones destinatarias, ya que permiten a los organizadores del festival llegar a cientos de mujeres jóvenes a la vez para lograr el máximo impacto.

EMPODERAR E INSPIRAR A LAS MUJERES

A la pregunta de por qué es necesario el Shine Festival, Ellen Conway, Directora de Comunicación del Proyecto Shona, nos explica:

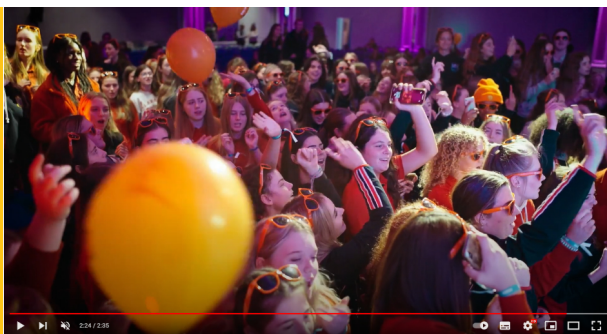
“Las irlandesas tienen una de las autoestima más bajas del mundo, y también las tasas de suicidio entre adolescentes más altas de toda Europa. Algo está ocurriendo con nuestras jóvenes, que es preocupante. Shine Festival crea una oportunidad para conectar a las jóvenes de Irlanda con mujeres irlandesas inspiradoras y auténticas, que han superado multitud de retos para estar donde están hoy. Creemos que si proporcionamos a las niñas modelos de conducta inspiradores, se sentirán capacitadas y apoyadas para utilizar sus voces para impulsar el cambio y alcanzar cualquier meta que se hayan propuesto.”

– Ellen Conway, Directora de Comunicación, Proyecto Shona

Shine Festival proporciona a las mujeres jóvenes la inspiración que necesitan para aliviar los sentimientos de estrés, aislamiento y ansiedad que se han vuelto cada vez más frecuentes entre este grupo demográfico, especialmente desde la pandemia de covid. El festival las invita a formar parte de un movimiento de empoderamiento de mujeres fuertes, resistentes y positivas. Los ponentes del festival tratan temas como la salud mental, la mentalidad, las carreras profesionales, la diversidad, la individualidad y la sostenibilidad, además de contar con eventos musicales y poesía.

HACER QUE LOS JÓVENES PARTICIPEN EN EL CAMBIO

Este método de compromiso popular y apoyo entre iguales infunde un sentimiento de unión entre las jóvenes de la escuela y la comunidad, al tiempo que les ofrece una plataforma nacional donde celebrar su trabajo y sus esfuerzos.

Este método de compromiso de base y apoyo entre iguales infunde un sentimiento de unión entre las jóvenes de la escuela y la comunidad, al tiempo que les ofrece una plataforma nacional donde celebrar su trabajo y sus esfuerzos. Se anima a cada escuela y a cada oyente a nominar a una adolescente que haya demostrado valor, bondad, resistencia o espíritu comunitario. A continuación, los oyentes seleccionan a dos "héroes Shine" de cada emisora de radio, y las finalistas aparecerán en antena y pasarán a representar a su región en Shine Festival.

UN GRAN IMPACTO

El festival en línea de 2021 llegó a tener más de 40.000 asistentes y más de un millón de visionados de vídeo. El calibre de los ponentes invitados hace que el evento sea de lo mejor, con una gama que va desde políticos, presentadores de medios de comunicación, actrices de Hollywood y activistas. Shine ha llegado a tal audiencia creando asociaciones con emisoras de radio locales y regionales de toda Irlanda, convocando a oyentes de todas las partes del país. Para crear impacto, Conway tiene consejos para otros que quieran hacer un proyecto similar.

“La pasión es la clave. Si tu objetivo es promover tu pasión y unir a un público, este es tu punto de venta único. También es fundamental seleccionar a artistas y oradores que crean en lo que haces y que estén en consonancia con tu misión.”

— Ellen Conway, Directora de Comunicación, Proyecto Shona

FOTO POR DEBBIE HICKEY

Nombre: Shine Festival

Ciudad y país: Dublín, Irlanda

Aforo: 1,000

Localización: Clayton Hotel, Burlington Road

Camping: No

Número de días: 2

Fundada en: 2018

FOTO POR EXIT FOUNDATION

EXIT FESTIVAL

EXIT es un festival de música de verano que se celebra en la Fortaleza de Petrovaradin, en Novi Sad (Serbia), con más de 1.000 artistas que actúan en más de 40 escenarios y zonas del festival.

El festival se fundó en 2000 en University Park como movimiento estudiantil de lucha por la democracia y la libertad en Serbia y los Balcanes. Tras las elecciones generales yugoslavas de 2000, EXIT se trasladó a la Fortaleza de Petrovaradin en 2001, donde ha permanecido desde entonces.

Dado que el festival se formó con el espíritu de una auténtica rebelión juvenil, como movimiento por la libertad en Serbia y la paz en los Balcanes, la declaración de intenciones del festival ha sido clara desde el principio: lograr el cambio social a través del poder de la música. La responsabilidad social sigue siendo el aspecto clave de las actividades del festival, que se centran en actividades medioambientales y humanitarias, el desarrollo de industrias creativas, la creación de marcas de destino y la cooperación regional.

CASO: STATE OF EXIT ZONE

En EXIT Festival, el punto central de los programas sociales es cada año el tradicional Estado de la Zona EXIT. Dado que EXIT Festival surgió del activismo social, el programa interactivo de las organizaciones no gubernamentales se sitúa en el corazón del recinto del festival.

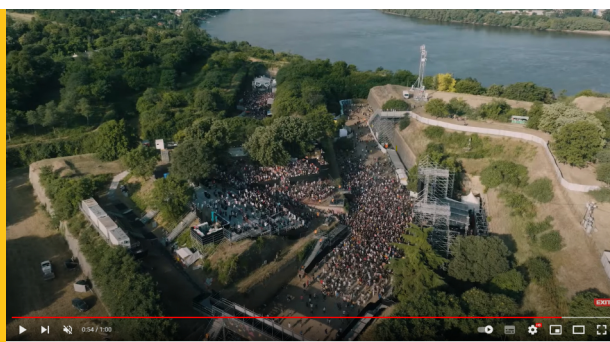
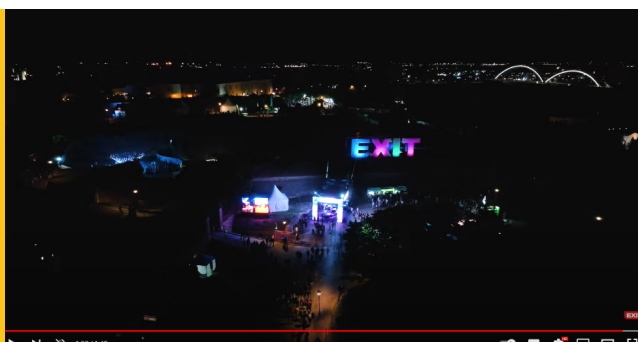
Cada año, unas 50 organizaciones e instituciones de Novi Sad, Serbia, toda la región y Europa tienen la oportunidad de presentarse en la State of EXIT Zone, donde jóvenes de todo el mundo se conocen e intercambian ideas sobre apoyo y cooperación regional. Tienen la oportunidad de conocerse y hablar sobre los problemas de los jóvenes, para encontrar juntos las soluciones y ser más activos a la hora de cambiar el mundo en el que viven.

ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS PARA UN PÚBLICO ÁVIDO DE CAMBIO

Los debates sobre temas importantes se inician en la State of EXIT Zone, donde una amplia serie de talleres, mesas redondas, música, exposiciones y otros contenidos invitan a los participantes a comprometerse.

Esta es una de las zonas más visitadas durante el EXIT Festival. Además de talleres participativos sobre derechos humanos, reconciliación, libertad de expresión, concursos, proyecciones de cortometrajes, talleres de danza y cabinas fotográficas, todos los invitados al festival tienen la oportunidad de hacer algo juntos cada año. Por ejemplo, en 2017, los invitados al festival crearon conjuntamente una estatua de la paz y la amistad con material reciclado durante cuatro días de festival.

Algunos de los intelectuales, activistas sociales e indicadores de cambios positivos más destacados han pasado por la State of EXIT Zone. Algunos de los temas iniciados en este moderno foro resultaron ser puntos de inflexión para cambios sociales críticos.

PARTICIPACIÓN COOPERATIVA TANTO DE LAS PARTES INTERESADAS IMPORTANTES COMO DE LOS INVITADOS AL FESTIVAL

El EXIT Festival ha desarrollado un fuerte enfoque en la protección de nuestro planeta y de toda la vida que lo habita. Su compromiso con la naturaleza se eleva a través del trabajo sistemático con importantes agentes ecológicos, que reconocen esta idea y misión como cruciales. Bajo el lema "Devuélvele a la naturaleza- únete y planta un árbol", la Fundación EXIT y #EUforYOU organizaron una acción de plantación de árboles en otoño con 10.000 plantones.

En la zona OPENS State of EXIT durante el EXIT Festival, los invitados pudieron participar pintando una copa de árbol sobre lienzo y apuntarse así a una acción de plantación de árboles.

FOTO POR EXIT FOUNDATION

Nombre: EXIT Festival

Ciudad y país: Novi Sad, Serbia

Aforo: 180,000 (en 4 días)

Localización: Petrovaradin Fortress

Camping: Sí

Número de días: 4

Fundada en: 2000

FOTO POR MARCEL PAZMAN

POHODA FESTIVAL

Pohoda Festival es un festival de verano al aire libre y el mayor de Eslovaquia. Se celebra en el aeropuerto de Trenčín y se inauguró en 1997. Cada año acoge a unos 30.000 asistentes, que disfrutan de diversos géneros musicales: rock, pop, alternativo, dance, roots, techno y muchos más. Pero también debates, teatro, danza y talleres de literatura. El festival colabora con varias organizaciones sin ánimo de lucro.

CASO: NOTA BENE LUGGAGE PORTERS

En la Eslovaquia socialista, el sinhogarismo no era oficialmente un problema; las autoridades se deshacían de las personas sin hogar. En la Eslovaquia postsocialista, el problema se hizo visible y evidente, con una percepción negativa generalizada y la estigmatización de las personas sin hogar. Proti prádu es una ONG que produce la revista callejera Nota bene, que proporciona a las personas sin hogar unos ingresos estables. El proyecto es un éxito, pero muchos lo asocian con la mendicidad. Por ello, Proti prádu desarrolló el proyecto de porteadores de equipaje para mejorar la percepción a través de las relaciones.

FOTO POR MARCEL PAZMAN

EMPLEO E INTERACCIÓN RESPETUOSA

El proyecto es una forma innovadora de integrar a los marginados en el bullicio de la comunidad del festival. Los porteadores de equipaje son vendedores seleccionados del periódico callejero Nota bene, contratados por Proti prídu para ayudar a los participantes en el festival con su equipaje. Los porteadores ganan dinero y se mezclan- llamativamente- con la gente.

EL FESTIVAL OFRECE UN CAMBIO DE PERSPECTIVA

Tanto los invitados al festival como los porteadores se encuentran en un entorno fuera de lo común. Tener una charla con un porteador, que también vive sin hogar, es una oportunidad única de interactuar con una persona que se esconde detrás de una categoría social y, con suerte, crea un cambio duradero en la percepción. El cambio de perspectiva sirve para poner de relieve un importante problema social que la mayoría de la gente ignora o acepta en silencio en su vida cotidiana.

UNA LUCHA DURANTE TODO EL AÑO

El Pohoda Festival también aborda el problema de los sin techo a través de otras actividades. En la ONG Passage del festival se promueven los principios de Housing First. Todos los inviernos-la época más fría y dura del año- Pohoda organiza un festival en un albergue de personas sin hogar para concienciar sobre las duras y a menudo letales condiciones de vida de estas personas.

“Es uno de los mejores proyectos de inclusión que he visto. Crea muchos momentos bonitos, fuertes y divertidos. Estos recuerdos de un encuentro personal con una persona sin hogar aumentarán tu disposición a reconocer la gravedad del problema.”

– Michal Kaščák, Director General, Pohoda Festival

Nombre: *Pohoda Festival*

Ciudad y país: Trenčín, Eslovaquia

Aforo: *30,000*

Localización: *Aeropuerto de Trenčín*

Camping: *Sí*

Número de días: *3*

Fundada en: *1997*

FOTO POR XAVI TORRENT

CRUÏLLA FESTIVAL

Cruïlla es la palabra catalana que significa encrucijada. Una palabra que representa a la perfección la filosofía central del festival, un evento en el que diferentes mundos musicales se entrecruzan, chocan y se encuentran en el centro. Cruïlla se celebra en el Parc del Forum de Barcelona y acoge a unos 50.000 asistentes durante tres días.

El Cruïlla, uno de los tres principales festivales internacionales de música de Barcelona, ofrece una amplia y variada gama de actuaciones, desde artistas de fama mundial hasta las mejores actuaciones catalanas y españolas. Además de música, Cruïlla acoge a ONG sociales y asociaciones culturales que organizan diferentes actividades.

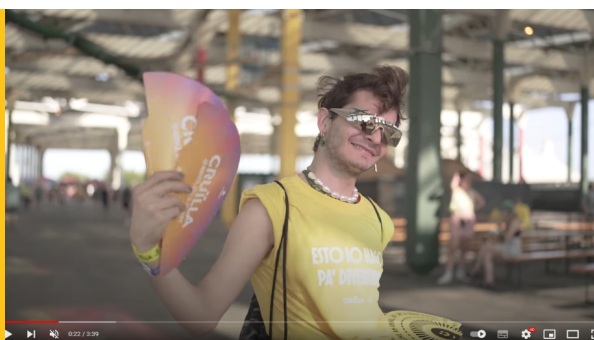
CASO: CRUÏLLA'S NGO STANDS

Pero no sólo la música se cruza en las cruïllas del Parc del Forum. También se presentan temas de actualidad, política y sociedad, como la identidad cultural y la crisis climática. Cruïlla Talks, una iniciativa que tiene lugar durante las fechas del festival, ofrece entrevistas, conferencias magistrales y mucho más. Con ello, el festival crea diferentes espacios que yuxtaponen música, cultura y trabajo social, contando con artistas y activistas invitados que explican, por ejemplo, cómo utilizar la cultura como arma de lucha colonial.

Además del programa, los asistentes al festival pueden visitar stands informativos de distintas ONG que les invitan a participar en actividades educativas y a conocer mejor por qué luchan las ONG. Aquí, organizaciones como Save the Children, Óxfam Intermón o Amnistía Internacional acercan su trabajo a la población.

Para subrayar la ambición de la práctica social innovadora del Cruïlla, las actividades culturales no se limitan a su festival principal. Durante todo el año, Cruïlla organiza actividades culturales y sociales en Barcelona y sus alrededores, acercando la cultura y el arte a diferentes barrios y poblaciones.

La esencia del Cruïlla es no limitar el festival únicamente a una experiencia musical, sino convertir nuestros espacios sociales en una experiencia multidisciplinar yuxtapuesta donde las artes y la colectivización faciliten nuevas perspectivas.

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL ARTE

El Cruïlla aboga por utilizar el arte como motor de cambio y herramienta para acercar a la población. Además de la programación musical y cultural, el Cruïlla ofrece otras actividades que fomentan la cohesión social y la concienciación sobre temas específicos.

Diferentes exhibiciones de artes del grafiti permiten a artistas, en su mayoría jóvenes, exponer sus obras, muchas de las cuales tratan temas de actualidad. También se presentan documentales y piezas audiovisuales; por ejemplo, "Miradas del encierro", documental emitido en la edición de 2021, pretende recordar a las víctimas de Covid-19 y destacar el papel del personal sanitario.

Nombre: *Cruïlla Festival*

Ciudad y país: *Barcelona, España*

Aforo: *50,000 (en 3 días)*

Localización: *Parc del Fòrum*

Camping: *No*

Número de días: *4*

Fundada en: *2005*

ROSKILDE FESTIVAL POR LARS VIBILD

CONCLUSIÓN

La innovación social ocurre todos los días y en todas partes: estamos constantemente negociando, iterando y experimentando con nuestras vidas, desde las tareas domésticas hasta las dinámicas en el lugar de trabajo. Los festivales tienen capacidades únicas en todas sus diferencias que crean una relación afín y atractiva con un público formado principalmente por jóvenes.

En su obra seminal *Bowling Alone* de 2000, Robert Putnam¹ describe dos aspectos del capital social que son importantes para crear valores y relaciones dentro de un grupo definido de personas: En primer lugar, el capital social puente son las relaciones y los activos relacionales que se tienen. Y en segundo lugar, el capital social de vinculación son las normas, los valores y las comunidades establecidas del grupo. La cuestión aquí es que en los festivales comerciamos con una unidad monetaria completamente distinta a la de la sociedad cotidiana.

En lo que respecta a los puentes, los festivales de capital social pueden crear un nuevo entorno para tender puentes, haciendo que se encuentren personas que rara vez lo harían. El Pohoda Festival (Eslovaquia), con su proyecto de porteadores de equipaje, en el que personas sin hogar ofrecen servicio de equipaje a los asistentes al festival, ha creado un entorno social ideal que permite una interacción social inusual entre personas de categorías sociales completamente diferentes: Tanto los invitados al festival como los porteadores se encuentran en un lugar fuera de lo común.

¹ Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*.

Las personas portadoras y las festivaleras caminan juntos hacia el camping, a menudo entablando conversaciones personales. Este cambio de perspectiva sirve para poner de relieve un importante problema social que la mayoría de la gente ignora o acepta en silencio en su vida cotidiana. Y tener una charla con un porteador, que también vive sin hogar, es una oportunidad única de interactuar con una persona que está detrás de una categoría social y, con un poco de suerte, crear un cambio de percepción duradero.

Los festivales también pueden cambiar el capital social, como en el caso de Dream City, en el Festival de Roskilde. Se trata de un barrio con aspecto de ciudad construido en el camping por un grupo de festivaleros a los que se les concedieron 100 días para crear su idea de una sociedad utópica en el camping del festival. Juntos construyen una ciudad y una comunidad basadas en los valores fundamentales de innovación, curiosidad, ciudadanía, compromiso y diversidad. Soñando y co-creando, se convierten en ciudadanos de Dream City.

Este ejemplo pone de relieve que la innovación social en los festivales funciona más poderosamente como aprendizaje y prácticas basadas en valores. Un proyecto como Dream City está impregnado de los valores de los derechos humanos y las responsabilidades, la participación y la equidad, el respeto y el empoderamiento.

Que los festivales pueden crear un entorno social único y propicio para activar el poder de los pensamientos y las acciones colectivas no es nada nuevo. Basta con escuchar las anécdotas de antiguos festivales como Woodstock. Pero como proyecto, FUSION espera añadir una capa estructurada de creación de conocimiento, elevando la innovación social en los festivales de lo sutil y esporádico al nivel de la heurística y el aprendizaje compartido. Fácilmente comparable a las ambiciones sociales y educativas de movimientos como la innovación abierta y la ciencia ciudadana, que valoran las ideas y el conocimiento creados en situaciones sociales.

ROSILDE FESTIVAL POR LARS VIBILD

Los ejemplos de buenas prácticas de esta guía nos mostrarán que hay muchas formas diferentes de utilizar la innovación social. Desde el sencillo "tenemos una causa noble y un público, dejémosles interactuar" hasta la creación de entornos sociales más complejos, como el Sendero Acústico de Rocken am Brocken, que permite a los asistentes al festival interactuar con la naturaleza mientras escuchan música, con la esperanza de que cambie su perspectiva de la relación entre los seres humanos y la naturaleza. O como el Mother Tongues Festival, comprometido con la creación de una sociedad más segura, comprensiva y abierta a través del arte. Como festival con raíces en el diálogo intercultural y el multilingüismo, se posiciona en su arquitectura para hacer frente a diversos problemas sociales a través de sus programas, como el racismo y la xenofobia.

Una conclusión clara de todos los estudios de casos debe ser que no hay un método mejor que otro. Es el proyecto de innovación social el que mejor se adapta al contexto. Incluso el objeto de aprendizaje del proyecto puede variar, desde las distintas personas participantes hasta el grupo e incluso el propio festival; como cuando el festival finlandés Ruisrock utiliza activamente un panel de jóvenes asistentes al festival para dar forma a su propio festival: reconocer la perspectiva de los usuarios es una aportación destacada.

Te estás perdiendo la mitad del cuadro si sólo ves la innovación social en los festivales como una acción participativa. La innovación social se refiere principalmente al proceso que puede no estar definido o incluso no tener un objetivo específico. Esto nos permite tener nuevas ambiciones y planes para el cambio que queremos.

Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar los resultados obtenidos. A menudo, los proyectos de innovación social pueden evaluarse con las medidas habituales de evaluación cualitativa y cuantitativa ("porcentaje de usuarios que saben más sobre un tema después del encuentro que antes"). Sin embargo, un paso más perspicaz sería analizar la prueba social: ¿afectará la relacionabilidad y el atractivo de la cultura de los festivales y su relación única con los jóvenes a las acciones posteriores de los participantes?

Así pues, cuando un festival como el Cruïlla intenta crear una inmensa experiencia multidisciplinar yuxtapuesta en la que las artes y la colectivización facilitan nuevas perspectivas, lo emocionante es si el festival consigue que la gente emule estas nuevas perspectivas, nuevos hábitos, normas-el nuevo capital social que han adquirido- cuando regresan a casa tras el festival.

Gracias por leerme!

ESTOS SON LOS SOCIOS IMPLICADOS EN EL PROYECTO FUSION:

Socio asociado:

Más información: [fusion-project.](https://fusion-project.org)

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication), and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.

