

Redovisning av projektbidrag inom musik (Dnr KN 2013/7636)

THE SONIC E (arbetsnamn Sonic Electronix Club)

Medlemmar: Thomas Gunillasson, Johan Björklund, Thomas Backman, Jonas Färnlöf

Arbetsperiod

Arbetet med projektet har pågått mellan 24/8 2014 - 23/5 2015.

Metod

Varje medlem i projektet har skrivit minst två låtar som vi sedan genom Ableton Live och våra traditionella instrument repeterat in både genom att repa i replokal och genom att dela ljudfiler med varandra via fildelningstjänster. I detta fall Dropbox.

Material

Musiken till projektet är komponerad av samtliga medlemmar i projektet. Alla medlemmar har arbetat med sina instrument och musikprogrammet Ableton Live och till viss del med musikskapande appar såsom "Samplr" och "Yellofier" i iPad.

Process

Sammankomst 1, augusti 2014

Till vårt första möte i augusti hade Thomas Gunillasson skrivit ett utkast till en låt så att vi hade musikaliskt material att börja jobba med direkt. Vårt första steg var att synkronisera datorerna för att kunna använda musikprogrammet Ableton Live tillsammans. Detta kan man göra på flera sätt. Ett sätt är att ansluta datorerna till varandra via MIDI genom att använda ett MIDI-interface så att datorerna kan skicka synk-klocka till varandra via MIDI-kabel. Ett annat sätt är att skapa ett ethernet-nätverk genom att använda en router och ethernetkablar för att synkronisera datorerna. Ytterligare ett alternativ är att använda ett WiFi-nätverk för att synka datorerna. Efter att ha testat de olika metoderna så valde vi att använda WiFi. De fördelar vi såg med att använda WiFi är att vi slapp allt kablage och att vi upplevde det som minst lika stabilt som de övriga två alternativen. Det krävdes en hel del efterforskningar och tankearbete för att få detta att funka. Vi behövde skapa ett lokalt trådlöst nätverk datorerna emellan, vi behövde konfigurera datorernas Ljud/MIDI-inställningar och så behövde våra musikprogram konfigureras på rätt sätt för att få datorerna att kommunicera med varandra. Hela denna process var en väldigt lärorik "trial-and-error" procedur för oss alla. Våra två första repetitionsdagar

ägnades åt att få utkastet till låten att rulla samtidigt på alla datorer med total synkronisering dem emellan. Vi upptäckte att när datorerna väl hade hittat varandra så behövdes inga justeringar alls göras i fråga om latens (förskjutningar i tid), utan datorerna skötte detta helt själva till vår förtjusning. Som avslutning på första sammankomsten bestämdes att varje medlem bidrar till projektet med 2 kompositioner och färdigställer dessa till nästa sammankomst i december.

Augusti-december

Under perioden augusti-december jobbade samtliga medlemmar på sina kompositioner för projektet. Vi skapade en mapp i Dropbox för kompositionerna. Eftersom vi alla komponerade i Ableton så kunde vi ladda upp våra Abletonprojekt i Dropbox så att vi kunde ladda hem varandras projekt och lägga ihop dem till ett stort gemensamt kompositionsprojekt i Ableton. Idén här var att alla skulle ha tillgång till samma byggstenar för respektive komposition, men kunna komplettera med egna idéer och loopar/samplingar. Vi jobbade även med att boka speltillfällen för projektet. Sedan tidigare hade vi ett speltillfälle inbokat för uppförande av projektet på Nya Perspektiv i Västerås den 23/4. Nu bokades även en spelning på Kulturhuset Spira i Jönköping samt två workshops/inspirationsföreläsningar kring projektet för ungdomar mellan 13-19 år i samband med länsfinalerna i Musik Direkt i Jönköping. Studiotid för inspelning av skiva bokades också.

Sammankomst 2, december 2014

Under denna sammankomst kunde vi börja repetera på några av låtarna. Allt vårt arbete med synkroniseringen under vår förra sammankomst betalade sig nu då vi kom igång med arbetet väldigt snabbt. Vi behövde fördela musikaliska roller i bandet. För att synkroniseringen via wifi skulle fungera så behövdes en "masterdator" som sätter tempot och som de andra datorerna följer. Jonas Färnlöf fick vara den som sköter detta då han var den av oss som inte lika ofta hanterade ett instrument samtidigt. Vi kopplade även in alla datorer till Jonas Färnlöfs mixer så att han kunde loopa, bearbeta och styra de andra medlemmarnas material. Därefter repeterade vi Thomas Gunillassons och Johan Björklunds låtar "Ghosts", "Reach Out", "Stabbed From Behind" och "Grabbed From Beyond". Vi prövade oss fram för att hitta rätt sound, form och känsla för låtarna. Det var ett väldigt spännande arbete då alla medlemmar bidrog med sina idéer via sina instrument, datorerna och Ableton i realtid. Allt arbete dokumenterades både via video och audio. Under denna sammankomst genomförde vi även en fotosession för pressbilder inför kommande spelningar.

Januari-mars 2015

Under perioden januari-mars arbetade vi med att justera arrangemang av våra låtar både på egen hand och genom att uppdatera mappen i Dropbox med nya filer. Vi jobbade även med att sammanställa och skicka ut pressmaterial inför kommande spelningar.

Sammankomst 3, mars 2015

Under dessa två dagar i mars repeterade vi in ytterligare en låt av Thomas Gunillasson, "Dope Regard", låtarna "Relaxin" och "Det Blå Skenet" av Thomas Backman och "Knubbstep" av Jonas Färnlöf. En intressant reflektion kring hur låtarna skiljer sig åt är att varje individ jobbar med Ableton på helt olika sätt i sitt komponerande.

Thomas Gunillasson har skrivit instrumentala rocklåtar med ganska strikta arrangemang och använt sig av mycket automatisering i fråga om effekter och byten av låtdelar i Ableton.

Johan Björklund har skrivit låtar med väldigt öppna former baserade på olika groove, sinnesstämningar och improvisation. Utöver att jobba med Ableton så har Johan även bidragit med material från iPad. Med apparna "Samplr" och "Yellofier" har Johan tillfört beats och samplingar till alla medlemmars låtar.

Thomas Backman har skrivit låtar där han utnyttjat Abletons syntar och effektprocessing till max. Syntarna är delvis programmerade, men även spelade i realtid samtidigt som han spelar sax/klarinet. Effektprocessingen sker helt och hållet i realtid.

Jonas Färnlöf har skrivit en låt baserad på loopar som resten av bandet improviserar över. Själv jobbar han mycket med att loopa och processa sin egen röst, bas och de andra musikernas datorsignaler.

Mars-april 2015

Under denna period görs de slutgiltiga justeringarna i arrangemangen både genom enskilt arbete och genom uppdatering av filer i Dropbox. Vi bokar även in en spelning på "I Lasses Kvarter" i Västerås 23/5 och får en artikel om projektet publicerad i Västerås Tidning.

Sammankomst 4, april 2015

Denna sammankomst skedde i samband med uppförandet på Nya Perspektiv 22/4. Vi ägnade 2 dagar till att finjustera materialet. Det behövdes några tempojusteringar och ändringar i arrangemangen. Vi övergav idén om att Jonas Färnlöf skulle sköta mixningen av de andra musikernas datorer. Det blev för svårt att hantera nivåerna och det blev även svårt för Jonas att fokusera på sina egna instrument. Istället skickade vi ut en kanal från våra ljudkort till Jonas så att han inte behövde sköta mixen, men fortfarande hade möjlighet att manipulera de andra musikernas ljud. Vi genomförde vårt uppförande den 22/4 i form av en konsert. En del av publiken bestod av musikelever från åk 1 på Carlforsska gymnasiet som hade fått konsertbesöket som uppgift i sin kurs "Ensemble med körsång". Efter konserten hade vi en workshop för alla intresserade (de allra flesta) där vi berättade om projektets arbetsprocess och de tekniska aspekterna av vårt

musicerande. Den 23/4 och 24/4 ägnade vi åt att ge en konsert på Kulturhuset Spira i Jönköping och till att genomföra två workshops/inspirationsföreläsningar kring vår arbetsprocess och de tekniska aspekterna med vårt musicerande för ungdomar mellan 13-19 år i samband med regionsfinalen av Musik Direkt i Jönköping.

Sammankomst 5, maj 2015

Som avslutning på projektet så genomförde vi en konsert på "Lars Färnlöf Memorial Mini Festival" i Västerås. Denna konsert var ursprungligen inte en del av projektet, men jag valde att involvera den för att jag ville testa vår idé för en annan publik och för att ta reda på hur små tidsmarginaler vi kan jobba med. På de föregående konserterna har vi haft väl tilltagen riggnings/soundchecktid, men vid en festival blir förutsättningarna helt annorlunda. Först en snabb påriggning och därefter en väldigt kort soundcheck bara för att se att vi har signaler från alla instrument och att nivåbalanserna är ok. Sedan avriggning för att ge plats åt andra band. När det sedan är konsertdags så gäller det att få ordning på grejerna väldigt snabbt igen. Detta var en stor utmaning för oss då vårt projekt är väldigt teknikbaserat. Mycket kan gå fel och när det gör det så tar felsökningen ofta tid. Oturligt nog så hade Jonas Färnlöfs dator kraschat helt precis efter vår senaste sammankomst i april. Jonas hade därför en helt ny dator som han visserligen hade installerat all nödvändig programvara på, men vi hade inte haft tillfälle att testa synkronisera den med våra andra datorer. Vi fick inte synkroniseringen att funka med Jonas dator. Detta upptäckte vi under soundcheck. Vi var tvungna hitta en snabb lösning då materialet bygger på att datorerna är synkroniserade. Nu fick Johan Björklunds dator agera masterdator och Jonas fick vara utan synkronisering. Detta innebar att vi hade tre datorer som var synkroniserade och en dator som stod utanför nätverket. Vi kunde genomföra konserten ändå, men vi fick avstå låtar som Jonas spelade bas på så att han kunde fokusera mer på att manuellt justera sitt tempo till oss andra. Detta är en erfarenhet vi tar med oss. Hur kan vi lösa situationer då synkroniseringen inte fungerar mellan alla datorer?

Dokumentation

Alla våra sammankomster har dokumenterats både via audio- och videoinspelningar. Av filmmaterialet sammanställde Thomas Gunillason en presentationsfilm om projektet som kan ses på www.youtube.com/watch?v=aaOVI2syAFs.

26-27/4 spelade vi in hela projektet i Studio Västerås. Materialet planeras att ges ut som en skiva på Boogiepost Recordings under 2016.

Resultat/erfarenheter

Vi är mycket tillfredsställda med resultatet. Vi har utformat smidiga samarbetsformer via internet, vi har utvecklat vår kunskap om Ableton och om olika sätt att synkronisera ihop våra datorer. Vi har även lärt

oss hur vi dokumenterar arbetet på ett effektivt sätt. T.ex så har vi genom att separera effektspår och audiospår i Ableton lyckats spela in allting separat. Detta är en stor hjälp när allt ska mixas. För vårt fortsatta arbete kommer vi behöva lösa problemet med att få Jonas Färnlöfs nya dator att synkroniseras med de andra datorerna. Vi behöver även tänka ut olika scenarios för hur vi ska genomföra konserter även om synkroniseringen inte fungerar mellan alla datorer.

Några andra exempel på resultat är de genomförda konserterna, workshops och inspelningen i Studio Västerås som innefattades av projektet. Vi har med dessa fått möjlighet att pröva våra idéer inför en publik och genom publikens respons fått inspiration till att fortsätta jobba med denna konstellation. Inspelningen har gett oss möjlighet till att ge ut en skiva med materialet och därigenom förutsättningar till fler konserter, turnéer och workshops.

Budget

Total budget för projektet: 90000 kr
Lön till Thomas Gunillasson: 20000 kr
Lön till Thomas B, Jonas F och Johan B: 45000 kr
Pressfoto: 3000 kr
Rekvisita pressfoto: 160 kr
Resekostnader: 6367 kr
Dokumentation/inspelning: 15473 kr
Summa: 90000 kr

Information om projektet

Att projektet har stötts av Konstnärsnämnden har framgått genom att Konstnärsnämndens logotyp funnits med på allt pressmaterial för projektet. Vi har berättat att Konstnärsnämnden är finansiär för projektet vid alla konserter och workshops. Vid alla statusuppdateringar på sociala medier såsom Facebook och Instagram har vi hashtaggat och nämnt Konstnärsnämnden. I Thomas Gunillassons informationsfilm om projektet nämns tydligt Konstnärsnämnden (Swedish Arts Grants Committee) som finansiär. I Västerås Tidnings artikel 18/4 om projektet nämns Konstnärsnämnden som finansiär av projektet.

Thomas Gunillasson
Västerås 150525