

Melodic Melange - Connecting Worlds 2017

Inledning

Under rubriken Connecting Worlds har det under 2017 genomförts ca 25 konserter i hela Sverige. Ett av de två huvudprojekten har varit gruppen *Melodic Melange* som gjort en turné med knappt 20 konserter i hela Sverige. Gruppen har spelat på flera av de viktigaste jazzklubbarna i landet och även hos världsmusikarrangörer och kammarmusikföreningar. Projektet *Connecting Worlds* har som syfte, att med hög konstnärlig ambition och nivå vara en mötesplats för musiker med bakgrund i Skandinavien och Orienten. Konstnärlig ledare är Anders Hagberg som har en lång erfarenhet av gränsöverskridande samarbeten, både som musiker/kompositör samt i sin roll som pedagog/forskare på Högskolan för Scen och Musik (HSM). Genom att förverkliga möten mellan professionella tonkonstnärer med olika musikalisk och kulturell bakgrund skapar vi ny musik och kreativa synergier.

Gruppen *Melodic Melange* utgår från Hagbergs djupa samarbete med palestinske oudspelaren Ahmad al Khatib. Improvisation och gränsöverskridande samarbeten är viktiga element och musiken kan beskrivas som ett möte mellan nordisk jazz och arabisk maqam - ett kammarmusikaliskt samspel i en akustisk kontext med utgångspunkt i den modala improvisationens språk. Alla musiker komponerar och bidrar till repertoar och arrangemang. Gruppens konstnärliga idé präglas av mångfald genom samarbeten mellan musiker från olika kulturer och genrer med improvisation som gemensamt uttryck. Genom vårt djupa processarbete kring varandras musik genom bl.a. konstnärlig forskning har vi problematiserat kring utmaningar och synergier i mångkulturella samarbeten. Med nuvarande sättning med *Lisbeth Diers* har vi en väl fungerande dynamik både musikaliskt och personligt och årets turné var den första längre med dessa musiker. Vid några tillfällen hade vi gästmusiker med oss bl.a. syrianske cellisten Bashar Sharifah och estniska gitarristen Merje Kägu. Vid konserten i Frölunda Kulturhus spelade vi två stycken specialarrangerade för och med *kammarensemblen Oriental Ensemble* som består av musiker från en mängd olika länder.

Frågeställning och reflektion.

En av de saker jag ville undersöka under dessa konserter var *vad som händer med musiken då vi får spela den ett stort antal gånger och utveckla arrangemang och samspel i skarpt läge på scenen*. Med detta i bakhuvudet använde vi till stor del repertoar som de tre av oss som spelat längre ihop, kände till (*Hagberg, al Khatib, Johannes Lundberg*). Utmaningen var att med begränsningen och formen på kompositionerna samt en ny medlem i bandet kunna skapa ytor för kreativitet och improvisation där alla kände frihet men ändå inom ramen för kontexten.

Ett centralt element i mina arrangemang och kompositioner är instrumenteringen, alltså även i en kvartett som denna. *Vad har vi för variationsmöjligheter att arbeta med?*

På vilket sätt kan vi problematisera de givna musikaliska roller som instrumenten har?

Vad gör det med musiken och vårt spel?

Jag själv, som spelar ett flertal olika tvärflöjter samt sopransaxofon har många olika valörer att bidra med, både genom val av instrument och genom användandet av *extended techniques*. I tillägg till det har jag en elektronisk effekt som bidrar till att fördjupa ljudbilden.

Lisbeth Diers, som spelar slagverk har även hon en mängd olika musikaliska färger och spelsätt. Redan här har vi flera spännande kombinationer och ett stående inslag på våra konserter är ett längre improviserat duo-nummer mellan västafrikansk kalimba och kontrabasflöjt. Kontrabasisten Johannes utnyttjar naturligtvis både arco- och pizzicato-spel och inte sällan lägger vi melodier i basen och ger harmoniskt fundament i ett annat instrument. Både basist och slagverkare använder även sina röster som färger i melodier och

klangliga avsnitt. Ahmad, som spelar den arabiska lutan oud växlar mellan framför allt melodiskt och rytmiskt spel. Han kan även spela enklare ackord men instrumentets begränsningar tillåter inte större, komplexa klanger. En referens för mig under året har varit en inom jazzen vanlig sättning med två blåsare samt kontrabas och trummor, men istället har vi blås och luta samt bas och percussion. Det har hjälpt mig att öppna sinnet för vad vi kan göra i sättningen istället för att känna avsaknad av ett ackordinstrument. Min kreativitet får en gnista av att arbeta med dessa klangkombinationer och de hjälper oss musiker att tänka i nya banor. Vi har arbetat med improviserade solo-introduktioner med olika instrument för att skapa dynamik och fler färger, tex afrikansk udu (lerkruka). Flera stycken spelades attaca efter varandra för att förstärka en större svitliknande form. Det var intressant hur relativt små justeringar som vi samtalat om, betydde mycket för helheten i programmet. Den erfarenhet som jag tar med mig är genom att spela samma låtar över tid så har musiken själv börjat leva och utvecklas organiskt. Förändringar i dynamik, tempi och olika soli har varit betydelsefulla verktyg för att få storformen i konserten att leva. Nästa steg för bandet blir att spela in delar av denna repertoar och även helt nya kompositioner för ett kommande album.

Repertoar:

Farväl (Hagberg)
Salma (al Khatib)
Zawinul (Hagberg)
Inga (Hagberg)
Kontrabasflöjt solo (Hagberg)
Sounds of Sufi (Hagberg)
Härjedal in Blue (Hagberg)
Red (Hagberg)
Giðða (Hagberg)
Om olyckan vill (Lundberg)
kbfl+kalimba DUO (Hagberg, Diers)
Two rivers (al Khatib)
Dancing stone (Hagberg)
Ali Khan (Hagberg)

Konsertställen:

19/4, Skärhamn Akvarellmuseet
20/4, Helsingborg, Tivoli
21/4 Nefertiti Göteborg
22/4, Malmö Viktoria
6/5 Frölunda Kulturhus
7/5 Borås, Immanuelskyrkan
8/5 Tjörn, Billströmska Folkhögskolan
20/10 Karlskrona, Konserthuset
21/10 Karlskrona, Konserthuset
22/10 Stockholm, Stallet
25/10 Floda, Missionskyrkan
26/10 Vänersborg, Folkets Hus
27/10 Trollhättan Jazzfestival, Kulturhuset
28/10, Uddevalla, Bohusläns Museum
29/10 Biskopsgårdens kyrka, Göteborg
20/11 Sundsvall, E-street
22/11 Härnösand, Öbacka Jazz & Blues
23/11, Östersund Klubb Sam. Gamla Tingshuset.