

UNGA TANKAR om MUSIK

VERKSAMHETEN
2019-2020

ÅRSÖVERSIKT

aktiviteter i urval

2019

APRIL

UTOM:s nya medlemmar tillkännages
Möte om nytt talangcentrum i Vänersborg
Möte med Anna Wetterbom och Lars Strannegård om kultur och forskning
Bohm Bohm Buzz - panelsamtal om nya samarbeten inom musikscenen

JUNI

Stipendieutdelning av Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål
Möte om instrumentgrupper med svag återväxt
Konsert med UTOM-trio på Nynäs slott
Möte om kulturskolans försättningar med branschrepresentanter
Möte med UKK om husockupantprojektet

JULI

Pannelsamtal på Almedalsveckan om samverkan och kreativa processer
Rekrytering av ny UTOM-producent
UTOM-semester

SEPTEMBER

Kulturrådets rundabordsamtal med musikbranschrepresentanter
Möte med Najma Mohamed från Hög Röstens politikerskola
UTOM-möte i Östersund
Ljudworkshop med Hans Surte Norin
Möte Musikhögskolan i Malmö

MAJ

UTOM-presentation för kulturattachéer från utländska ambassader
Seminarieserie med masterstuderenter på Kungl. Musikhögskolan
Möte med fd VD:n för Riksbankens Jubileumsfond
UTOM-möte i Gävle
Möte med Kultur i Väst om nationella turnéstrukturer
Svensk Scenkonsts branschdagar i Luleå
Möte med Kulturförvaltningen Region Stockholm
Seminarium vid dansbandsbranschträff
Möte med Wallenbergstiftelserna
Lanseringsmöte med Uppsala Konsert & Kongress (UKK)
Ljud-workshop med Hans Surte Norin
After-work med UTOM:s medlemmar

AUGUSTI

UTOM-semester
Möte om kulturens roll i en kommun (Karlshamns kommun)
Möte med Sveriges Unga Akademi

OKTOBER

Möte med Sture Carlsson på Kulturhuset Stadsteatern
Möte med Gunilla Svantorp från Socialdemokraterna

NOVEMBER

Seminarium om musikpolitik i Sveriges riksdag
Konferensen Stockholmstinget
Inslag i podcasten OKlassiskt

UTOM-möte i Västerås

Intervju i P4 Västmanland Sveriges Radio

Debattartikel i Dagens Arena och Uppsala Nya Tidning

UTOM:s manifestationsdag på Uppsala Konsert & Kongress

Möte med Oscar Stege Unger, WFAB

Kungl. Musikaliska akademins högtidssammankomst

2020

JANUARI

Utllysning om ansökning om nya medlemmar till UTOM

Möte med Musikcentrum Öst och Lucy Rugman om Fritt Spelrum

Möte med Signaturstiftelsen

Möte med Sveriges Unga Akademi

Föreningen Svenska Tonsättares konferens "Ett möte mellan konformer"

Möte med ledningen för Digital@tdag

MARS

Nationellt nätverk för Kulturskolans framtid med Kulturrådet

Branschfrukost på Stallet

Upprop om kulturskolelag

Möte med Paul Alarcon, Daniel Sachs Foundation

Urvalsarbete nya medlemmar till UTOM

Rundabordssamtal med KMH:s rektor och ledning
Musiklivsseminarium med personal på Musikhögskolan i Malmö
Representation på WOMEX i Tampere, Finland
Samtal med de nominerade till Nordiska rådets musikpris
Ljud-workshop med Hans Surte Norin
Möte med Eline M. Melgalvis från Sparebankstiftelsen i Oslo

DECEMBER

Julmingel med Socialdemokraternas kultur- och utbildningsgrupper

UTOM på årets Opuslista

Avstämningsmöte med Kulturdepartementet

Glöggingel tillsammans med Sveriges Unga Akademi

Klumpfrukost på Subtopia med fokus på streaming

Möte med mediehuset Fanzingo

FEBRUARI

Folk & Kultur i Eskilstuna

UTOM-möte i Oslo

Möte med ledningen för Järnaveckan

Seminarieriet med masterstuderenter på Musikhögskolan i Malmö

Seminarium med Music Managers Forum

Möte med ledningen för Svensk scenkonst

"Det här skrivs i en tid när det vi kallade vardagen är satt ur spel.

Sedd genom coronalinsen förändras bilden av såväl historien som samtiden och framtiden. Vad är viktigt? Vad är möjligt? Vad kännetecknar ett gott samhälle? I vad består det mänskliga och goda livet?

Vi har redan fått många bevis för att många gamla strukturer är på väg att falla och att nya kommer att resas när undantagstillståndet är över.

Inte alla konstarter har förmånen att ha en organisation som Unga tankar om musik, som givit sig själv uppdraget att utforska, inspirera och påverka framtiden.

Vi står inför en portal in i en ny värld, som författaren Arundhati Roy uttryckte det i en redan klassisk text. Vi är på väg mot en ny relation till det som var, är och kommer. Det finns också en hunger efter nya tankar kring konstens och kulturens plats i vårt gemensamma samhällsbygge.

Kanske har vi aldrig kunnat urskilja konstarnas outhärlighet så tydligt som just nu. Här rymms människans reflektion över sig själv och relationen till det gemensamma. Här kan gränser brytas, och tidigare okända perspektiv lockas fram.

UTOM har och är en konstnärlig och kulturpolitisk kraft som vi alla har skäl att värna om."

Gunilla Kindstrand, kulturjournalist

UNGA TANKAR om MUSIK

Tankesmedjan Unga tankar om musik (UTOM) är ett fristående och politiskt oberoende nätverk, som arbetar för framtidens inkluderande, utmanande, toleranta och djärva kulturklimat.

Nätverket består av unga yrkesverksamma från alla genrer och funktioner, som återkommande träffas och utbyter erfarenheter och idéer för att förbättra och stimulera musiklivet.

”Det är dags att återigen sammanfatta ett år med UTOM, men när vi skriver detta är inget längre sig likt. Covid-19 sprids över världen. Samhällen, nationer och kontinenter stänger ner. Vi har aldrig tidigare upplevt något liknande, och vi vet ännu inte när vi återigen kommer få uppleva en vardag som kan kallas normal.

Våra medlemmar ställs plötsligt inför helt nya utmaningar, och det går ännu en gång upp för oss hur sårbart vårt samhälle och vår infrastruktur är. Saker, sammanhang och relationer som vi alltid tagit för givna är plötsligt förändrade, och i värsta fall borta.

Kanske är det ännu för tidigt, men snart kommer vi förhoppningsvis orka drömma om, och visualisera, en bättre framtid som kan få växa fram ur det relativa kaos som nu råder. Hur vill vi att framtidens samhälle ska se ut? Vad är viktigt? Vilka värderingar vill vi hålla högt? Vilka relationer och möten vill vi främja? Hur tar vi hand om varandra, och om miljön? Vilken roll kan konsten och musiken få ha i framtiden? Och hur kan UTOM växla upp alla våra berikande interna samtal, fortbildningar och diskussioner och fullt ut bli en stark, positiv och förankrad aktör i civilsamhället?

Jag önskar innerligt att denna omvälvande tid kommer att leda fram till stora förändringar, och ett bättre samhälle. Där vi, för att parafrasera Ernst Wigforss, kan främjas till att vara de tänkande, dansande, läsande, sjungande, spelande och skapande människor vi i grunden är.

För ett år sedan skrev jag att UTOM kan och vill förändra den svenska musikbranschen till det bättre; göra den schysstare, bredare, mer transparent och inte minst modigare.

Aldrig har det kännas mer aktuellt än nu.

Noomi Hedlund, *ordförande*

”Även jag konstaterar att vi lever i ett pågående momentum. När detta skrivs står vi mitt i coronapandemin. Vi vet inte om vi är i början eller slutet av virusutbrottets effekter. Vi vet inte om det som hittills har känts som ett maratonlopp bara är en mjukstart på det som komma skall. Men vad vi säkert vet är att inget är sig likt, och kanske har vi just nu en större chans än någonsin att medverka till en bättre värld.

Att vara en tankesmedja är på sätt och vis till intet förpliktigande, men kan också innebära ett stort ansvar. Den senaste tiden har UTOM:s målbild skalats upp. Det har uppstått ett driv för att göra kulturen till en mer uttalat samhällsförändrande kraft. Vi behöver genomsöka de samhällsmönster vi levde i före utbrottet, och framför allt vad i dem vi inte vill tillbaka till. Vi måste öva på att tänka utopiska tankar för framtiden.

UTOM:s medlemmar är en brokig skara med allsköns färdigheter. Det är vår styrka. Vi skapar rum för komplexa samtal och djupa analyser. Med starkt intresse för varandra och en vilja att påverka framtidens musikliv utgör vi en progressiv kraft.

Jag har tillsammans med vår fantastiska producent Josefin nöjet att leda en spirande, expanderande och ständigt föränderlig verksamhet. Den bekräftelse vi får på att UTOM verkligen betyder något för medlemmarna och efterfrågas i kulturlivet berör mig på djupet. Jag är helt säker på att vi mitt i denna aldrig tidigare skådade samhällsförändring tillsammans kan skåda bortom horisonten och göra musikens roll i samhället starkare än någonsin.

Tack för ytterligare ett år och tack till Kungl. Musikaliska akademien som är vår hemmahamn!

Max Låke, *verksamhetsledare*

.....

Till vänster: Christoffer Nobin dirigerar vid konsert på UKK. Foto: José Figueroa
Uppe: Noomi Hedlund, Amanda Lind och Max Låke på UKK. Foto: José Figueroa

A group of people are seated in a circle on a stage, facing a large screen. The room has a modern, industrial feel with wooden walls and a large screen. A banner on the right side of the stage reads "UNGA TÄNKAR". The overall color scheme is warm and orange-toned.

UTOM- MÖTEN

Varje år anordnas fyra UTOM-möten, då tankesmedjans medlemmar samlas på olika platser runt om i landet för intensiva tvådagars internat. Vid dessa tillfällen erbjuds medlemmarna tid för fortbildning, fördjupning och annat som de behöver men som är svårt att hinna med i vardagen. UTOM-mötena utgör det mest centrala i verksamheten eftersom det är där och då som medlemmarna med fullt fokus möts, inspireras och utmanas och den kollektiva erfarenheten uppstår.

UTOM-möte 11

Gävle: 5-6 maj 2019

Varje år väljer UTOM in runt tio nya medlemmar och första gången de nya träffar de gamla är vid det andra UTOM-mötet på våren, som 2019 blev det elfte i ordningen. Första dagen inleddes som vanligt med att medlemmarna i smågrupper fick bestämma sig för varsin spaning om vad som är aktuellt i deras del av musiklivet. Den här gången handlade spaningarna om allt från frilansares flygskam och kulturskolemanifestationer till försäljningen av konserthus Musikaliska i Stockholm och det positiva i att musiker ofta är engagerade i frågor som ligger utanför musiklivet.

En återkommande punkt vid det första mötet med de nya medlemmarna är att gemensamt skapa rutiner för hur vi ska vara mot varandra. Det är helt avgörande att ett nätverk som UTOM skapar ett tillåtande klimat där alla vågar ställa frågor och blotta det de behöver veta mer om för att kunna lära sig och ömsesidigt dela med sig av sina egna kunskaper.

Nya medlemmen Stina Hellberg bjöd på en uppskattad musikstund med sin harpa innan det var dags för mötets första inbjudna talare Kalle Zerpe, som driver frigruppen Skottes musikteater i Gävle. Efter samtalet tog UTOM-medlemmen Isak Bergström vid och berättade om UTOM:s fortbildningsverksamhet, som är en viktig del av organisationens arbete. Medlemmarna ska bland annat genom att lära sig av varandra och inspireras av inbjudna gäster skaffa sig verktyg för att förändra och förbättra musiklivet. Ett uppskattat inslag vid UTOM-mötena är när medlemmarna

leder varandra i musikaliska workshops. Munspelaren Filip Jers lät medlemmarna prova på konsten att improvisera utifrån vissa givna parametrar.

Den andra dagen genomfördes i Musikhuset i Gävle och inleddes med ett medlemsmöte där ett nytt arbetsutskott bestående av ordf. Noomi Hedlund, Christian Tellin, Klara Rylander, Robin Cochrane och Lisa Grotherus valdes på ett år. Efter medlemsmötet berättade Gävle Symfoniorkesters programchef Malin Gjörup om deras verksamhet.

UTOM-medlemmen Tippetan Phasuk riggade under pausen upp och bjöd på ett bejublat musikaliskt inslag före mötets första UTOM-verkstad drog igång där medlemmarna delade upp sig i mindre grupper och fördjupade sig i någon av spaningarna från dagen före.

Efter lunch lades arbetet åt sidan för att fokusera på två medlemspresentationer av Matthew Peterson och Klara Rylander. Dagen och hela UTOM-mötet avslutades med en diskussion på temat "Vem litar jag på när det kommer till konstnärlig kvalitet?". Kvalitetsbegreppet är ett ständigt återkommande tema i UTOM:s samtal och samtal som detta resulterar ofta i insikten om hur mångbottnad och personlig diskussionen om kvalitet är.

UTOM-möte 12

Östersund:

14-15 sept 2019

För tolfte gången träffades UTOM:s medlemmar för två dagars fortbildning, musicerande, samtal, diskussion och ömsidigt lärande. Den här gången bar det av till Östersund för att bland annat träffa regionmusikorganisationen Estrad Norr och det sydsamiska kulturcentret Gaaltije.

Mötet började som vanligt med en runda med spaningar efter vad medlemmarna ser för tendenser i musiklivet just nu. Bland spaningarna nämndes "musikdöden" i Stockholm, kulturskolornas hotade situation i hela landet, förslag om en klimat-app för ett mer hållbart turnerande, vikten av att våga prata öppet om musikers skador och rehabiliteringsmöjligheter, samt en livlig och för många ögonöppnande diskussion om konstformernas olika gagenivåer på scenkonstinstitutionerna.

Diskussionerna fick tillfälligt pausas, då det blivit dags att välkomna mötets första inbjudna gäst - Jerker Bexelius, verksamhetschef för Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum. Efter samtalet med Jerker fick tankarna och känslorna sjunka in över en fika och därefter plockades instrumenten fram för att låta medlemmarna Robin Cochrane och Sirintip "Tippan" Phasuk leda en musik-verkstad. Det här var en första möjlighet för medlemmarna att få känna på de musikaliska kompositionerna som planeras inför UTOM:s husockupation hos Uppsala Konsert & Kongress, den 23 november.

Efter att ha suttit ner en stor del av dagen blev det en promenadversion av programpunkten UTOM-verkstad, där det gavs möjlighet att återvända till diskussionerna kring spaningarna från musiklivet. I små ivrigt diskuterande grupper bar det av till hotellet och vidare till restaurang Jazzköket, där kvällen avslutades med en härlig middag!

Tillbaka på Estrad Norr, inleddes dag 2 sedan vanligt med ett medlemsmöte. Efter en avrapportering om vad som hänt sen sist, blickades det framåt mot kommande arrangemang och förberedelser inför nästa års inval av nya medlemmar.

Härnäst var det dags att träffa värden för detta UTOM-möte, Malin Hülphers, scenkonstchef på Estrad Norr. Efter ett givande samtal begav sig gruppen till UTOM-medlemmen Adrian Jones hem - Ås Trädgård! Här rådde skördefest och lunchen tillagades med råvaror odlade i trädgården. Många passade på att botanisera bland lokala produkter på skördemarknaden som bl.a. bjöd på lingon, kantareller och getmese!

Eftermiddagen tillbringades på den närliggande bygdegården och fortsatte med medlemspresentationer av Maria W Horn och Rickard N Jokela. Efter en sista UTOM-verkstad med fokus på några av gårdagens musiklivsspaningar, avslutades dagen med en utvärdering av helgen. Resan gick sen åter mot tågstationen och vidare hemåt. Mätta på intryck och ekologiskt odlad mat och samtidigt laddade med ny energi för kommande uppdrag och utmaningar.

.....

Uppe: Jakob Koranyi, Sirintip Phasuk & David Huang utnyttjar tiden på tåget från Östersund. Foto: UTOM
Mitten: Medlemspresentationer på bygdegården i Ås. Foto: UTOM
Nere: Lunch och skördefest hos Adrian Jones på Ås Trädgård. Foto: UTOM

UTOM-möte 13

Västerås: 17-18 nov 2019

Då var det åter dags att samla UTOM:s medlemmar, den här gången i Västerås hos värdarna Västmanlandsmusiken. Efter återkommande diskussioner under året, stod klimatfrågan nu i fullt fokus. Helgen skulle dessutom bjuda på intensivt musicerande, inspirerande medlemspresentationer och angeläga musiklivsspaningar.

Efter en inledande lunch installerade sig medlemmarna i Västerås Konserthus och inledde UTOM-mötet med de senaste musiklivsspaningarna. Några av spaningarna handlade om varsel på SR:s grammfonarkiv, behovet av att kunna argumentera för musikens/konstens egenvärde samt allas personliga ansvar och makt att påverka.

Därefter påbörjades helgens fokusområde - klimatet. Särskilt inbjuden att tala och brainstorma med medlemmarna var Åsa

Sandgren, generalsekreterare hos Artister för Miljön, som efterföljdes av Per Larsson, kyrkoherde emeritus, i ett samtal om ekoteologi.

Kvällen avrundades med en middag, för många en lugnare stund utan tidspress, där medlemmarna får tillfälle att lära känna varandra bättre och fortsätta diskussionerna.

Den andra dagen inleddes med de alltid lika uppskattade medlemspresentationerna, den här gången av Marika Dahlbäck och Justin Hazelgrove. Då detta UTOM-möte låg inplanerat mitt under förberedelserna inför UTOM:s husockupation av Uppsala Konsert & Kongress, ägnades resten av förmiddagen åt repetition inför det stora evenemanget. Att spela tillsammans är en viktig del av UTOM:s verksamhet och för många var det här höjdpunkten på helgen. Samtidigt, i korridoren utanför, passade verksamhetsledaren Max Låke och medlemmen Marika Dahlbäck på att medverka i livesänd radio. Efter lunch välkomnades Rikard Gateau, konstnärlig verksamhetschef för Västmanlandsmusiken och musikproducent Christofer Ekströmer till ett samtal om verksamheten och dess utmaningar.

Efter en avslutande utvärdering var det dags att ta avsked av varandra. Dock skulle det för många av medlemmarna inte dröja många dagar innan de åter samlades för årets största evenemang — manifestationsdagen på Uppsala Konsert & Kongress!

.....

Uppe till vänster: Musicerande inför manifestationsdagen på UKK. Foto: UTOM
Uppe till höger: Gruppbild tillsammans med Åsa Sandberg. Foto: UTOM
Nere: En innerlig kram mellan Justin Hazelgrove och Noomi Hedlund. Foto: UTOM

UTOM-möte 14

Oslo: 16-17 feb 2020

För årets första möte tog UTOM tåget över landsgränsen till Norge och Oslo. Det hade länge funnits en önskan om att nå ut till grannländerna och inhämta kunskap om deras musikliv och strukturer och även att inspirera till att starta UTOM-liknande tankesmedjor eller nätverk. En generös inbjudan från den norska Sparebankstiftelsen och kulturhuset Sentralen erbjöd ett ypperligt tillfälle för just detta. Gästföreläsning och studiebesök varvades med musikmingel, livliga diskussioner, medlemspresentationer och smidande av planer för framtiden.

På söndageftermiddagen samlades UTOM:s medlemmar i det gamla bankvalvet på kulturhuset Sentralen. Under en inledande presentationsrunda, ombads alla kortfattat reflektera kring vad som var mest aktuellt i var och ens yrkesliv. Detta gav en fantastisk inblick i den variation av vardagssysslor som yrkesverksamma inom svenskt musikliv har. Årets första spaningsrunda från svenskt musikliv, avhandlade allt från Stockholms Stads förändrade bidragsfördelning, frilansande musikers utsatthet vid sjukdom och nya möjlighet att turnera i Canada 2021.

Efter en fikapaus var det dags att pröva på ett nytt koncept där en UTOM-medlem får möjlighet att hålla ett kort (15-min) anförande på självvalt tema. Denna gång var det UTOM:s ordförande Noomi Hedlund, som hade fått i uppdrag att fördjupa sig i diskussionen om vad det finns för forskningsgrund för musikens påstådda "nytta".

Särskilt inbjuden för att prata om det norska musiklivets ekosystem var Gry Bråtømyr, verksamhetsledare Norsk Jazzforum.

Samtalet och jämförelsen mellan svenskt och norskt musikliv fortsatte sedan när kvällens musikmingel tog vid och ytterligare ett par norska musiker anslöt. Det bjöds även på livemusik av UTOM-medlemmen Emilia Amper och hennes norske musiklivskollega Birger Misteregg.

Den andra dagen inleddes med ett medlemsmöte. Här avrapporterades ärenden, möten och evenemang som ägt rum sedan sist, en ny valberedning för arbetsutskottet valdes och datum för höstens UTOM-möten sattes. Resterande tid lades på att blicka framåt mot kommande aktiviteter och evenemang samt aktuella kulturpolitiska frågor.

Efter ett studiebesök på Riksscenen (nationalscen för folkmusik) och ett samtal med verksamhetsledaren Ane Roggen och producenten Asgaut Bakken, var det återsamling på Sentralen. Där påbörjades ett intensivt invalskampanjande, när samtliga UTOM-medlemmar ombads tipsa vänner och bekanta om att söka en av de ca 10 nya platserna i UTOM. Sista ansökningsdatumet närmade sig!

Eftermiddagen fortskred med de alltid lika uppskattade medlemspresentationerna, den här gången av Gabbi Dluzewski och Agnes Grahn. I vanlig ordning avslutades dagen med ett reflekterande och utvärderande av mötet och med många varma avskedskramar och förhoppningar om att ses snart igen.

.....
UTOM-medlemmar i det gamla bankvalvet på kulturhuset Sentralen i Oslo. Foto: UTOM

FORTBILDNINGS- ARBETE

Kunskapsfördjupning och fortbildning utgör en väsentlig del av UTOM:s verksamhet. Då tankesmedjans medlemmar bär på kompetenser från ett brett spektrum av musiklivet, sker mycket av fortbildningen i mötet med varandra. Medlemmarna tränas i att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och samtidigt vara öppna för nya perspektiv. Vid varje UTOM-möte hålls en eller flera föreläsningar. Dessa kan antingen utgå från specifika organisationer eller från ämnen som medlemmarna önskat lära sig mer om och som är direkt eller indirekt relaterade till musik- eller kulturlivet. Medlemmarna bjuder dessutom in varandra till musikaliska workshops eller samarbetsprojekt. Dessa erfarenheter och gemensamma kunskaper kan sedan omvandlas till olika utåtriktade insatser.

KALLE ZERPE

Barnteater, fri från pedagogiska pekpinnar

Frigruppen Skottes musikteater i Gävle, drivs av bl.a. Kalle Zerpe. Skottes har i många år fokuserat på att producera högkvalitativ barnteater med stark musikalisk identitet. "Vi vill inte göra teater med den pedagogiska nyttan som huvudmål, vi vill ge barnen teater med mycket känslor - fri från pedagogiska pekpinnar." Samtalet kretsade bland annat kring fria grupperns möjlighet till långsiktighet och den demokratiska effekten och möjligheten att nå "alla" som skolteatern ger.

MALIN GJÖRUP

Politiska strömningar och dess påverkan på kulturinstitutioner

Gävle Symfoniorkesters programchef Malin Gjörup, informerade om situationen för en orkester i en medelstor stad och de förutsättningar Gävle Konserthus har som varande en kommunal förvaltning. Det blev ett initierat samtal om politiska strömningar och dess inverkan på kulturinstitutioner, effekter av statlig styrning, att nå ut till oväntad publik och konsten att skapa en arbetsplats med vänlig och ohierarkisk atmosfär.

JERKER BEXELIUS

Sydsamisk kultur och historia

Efter en kort inledande språklektion i sydsamiska, berättade Jerker Bexelius om Stiftelsen Gaaltje (sydsamiskt kulturcentrum) där han själv är verksamhetsledare. Han gav en bred redogörelse av det samiska folkets historia, deras relation till mark, språk och kultur. Det blev ett intensivt samtal om frågor kring identitet och vad det innebär att vara kulturbärare, där begrepp och etiketter som minoritet, exotism, kapitalism och kulturell appropriering bollades och ifrågasattes.

Foto: UTOM

MALIN HÜLPHERS

Att leverera professionell scenkonst i ett stort och glesbefolkat län

Scenkonstchefen på Estrad Norr, Malin Hülphers, berättade öppet och hjärtligt om verksamheten, som har till uppgift att leverera professionell scenkonst i hela länet med primärt fokus på barn och unga. Hon berättade om Jämtlands turnéstruktur, vad som lockar en jämtländsk publik, utmaningen med bristen på bra lokaler för gästspel och framhöll vikten av informella kontakter vid arrangörssamarbeten. UTOM-medlemmar med hemvist i Jämtland delade med sig av känslan av tacksamhet för den utbildning och stöd de fått från länsmusiken men hur det saknas möjlighet att återvända och livnära sig som musiker i regionen. Detta ledde i sin tur till ett samtal om anställningsformer och jakten på den perfekta mixen av fast anställda och frilans, samt möjligheterna som längre residensverksamhet kan erbjuda.

ÅSA SANDGREN

Universella hållbarhetsprinciper och individens ansvar och påverkansmöjligheter

Artister för Miljöns generalsekreterare Åsa Sandgren bjöds in för att bolla klimatutmaningar med UTOM:s medlemmar. Efter att ha inlett med en presentation av de universella hållbarhetsprinciperna och globala klimatmålen - påminde Åsa om vad man som individ kan göra och framhöll att vi tillsammans är mycket starkare än vi tror. Därefter följde gruppdiskussioner utifrån en förberedd punktlista där uppgiften var att identifiera konkreta exempel på vad UTOM kan fokusera på och prioritera. Bland förslagen återfanns; ett samarbete med Kulturrådet kring att börja kräva en klimatbudget vid bidragsansökningar, införande av resebidrag om man som icke-storstadsbo väljer att resa mer miljövänligt och utarbetande av en artist rider som kan användas gentemot institutioner. Med ömsesidig glädje och pepp över att ha funnit varandra, tändes förhoppningarna om att UTOM:s samarbete med Artister för Miljön bara har börjat!

PER LARSSON

Ekoteologi

Utifrån ett klimatfokus bjöds kyrkoherden emeritus, Per Larsson, in till ett samtal om ekoteologi. Medlemmarna fick ta del av Pers syn på människans roll i och relation till naturen och hur han föreställer sig ett behov av en total livsomställning där konsumtion av kultur ersätter konsumtion av saker. I likhet med Åsa Sandgren från Artister för Miljön, var Per övertygad om att den nödvändiga förändringen, för att rädda vår planet, först kommer underifrån - ur folkrörelser, miljörörelsen och ur kulturlivet.

GRY BRÅTØMYR

Det norska musiklivets infrastruktur

I ett energiskt samtal mellan UTOM:s medlemmar och Gry Bråtømyr, verksamhetsledare Norsk Jazzforum, dissecerades det norska musiklivet och jämfördes med det svenska – både vad gäller utbildningar, kulturpolitik, bidragssystem, kultursponsring och genreöverskridande arrangörsnätverk. Ett upplysande och inspirerande möte som gav mersmak och många goda idéer och föregångsexempel att arbeta för att införliva inom svenskt musikliv.

RIKARD GATEAU & CHRISTOFER EKSTRÖMER

Vikten av balans mellan konserthus och landsbygd

Västmanlandsmusikens konstnärliga verksamhetschef, Rikard Gateau, träffade UTOM:s medlemmar tillsammans med kollegan och musikproducenten Christofer Ekströmer. Tillsammans berättade de om verksamheten genom att ge en inblick i uppdragen för konserthuset, orkestern och dansresidenset. Samtalet kom sedan bland annat att handla om utmaningen med att arbeta med en politisk tillsatt styrelse, möjligheterna som ges av engagerade sponsorer och om vikten av att nå ut på landsbygden. Samtalet avslutades med ett löfte från Rikard Gateau om att, i egenskap av institution, ta klimatfrågan (som under detta UTOM-möte stått i fokus) på största allvar.

Foto: UTOM

ANE ROGGEN & ASGAUT BAKKEN

Riksscenen och norska satsningar på folkmusik och kulturhus

I samband med ett studiebesök på Riksscenen, nationalscen för folkmusik i Oslo, träffade UTOM verksamhetsledaren Ane Roggen och producenten Asgaut Bakken. Efter en inledande rundtur i huset, inleddes ett samtal och en jämförelse mellan norskt och svenskt musikliv. Frågorna från UTOM:s medlemmar inom folkscenen var många och främst förundrades man över vilka finansiella satsningar som görs i Norge jämfört med i Sverige. En spännande diskussion följde om hur satsningarna på stora dyra kulturhus runt om i Norge även har en baksida för folkmusiken, om mindre lokala band inte har platser att spela på. Ane Roggen själv drömmer om att öppna upp huset och att fler Oslobor ska hitta dit och upptäcka deras varierade utbud.

LJUDWORKSHOP med HANS "SURTE" NORIN

"Akustiska instrument och förstärkt liveljud med kärleken till musiken i fokus" var temat för ett antal högoktaniga workshops med Unga tankar om musiks medlemmar och ljudgurun Hans Surte Norin på Uppsala Konsert & Kongress. Med ömsesidig förvåning över hur mycket det fortfarande fanns att lära kring ljudteknikens möjligheter fick många UTOM-medlemmar en generös one-to-one session med Surte, samt tillfälle att experimentera och pröva idéer inför UTOM:s manifestationsdag i november. Dessa workshops var en del av UTOM:s 3-åriga husockupation av UKK.

.....
Nere: Möte med personal på UKK och ljudworkshop med "Surte". Foto: UTOM

DANSBANDSFORTBILDNING

Med jämna mellanrum anordnar dansbandsbranschen branschkryssningar med plats för fortbildning och nätverkande. I maj 2019 var UTOM:s ordförande Noomi Hedlund och medlemmen Esbjörn Wettermark inbjudna att delta. Esbjörn höll ett mycket uppskattat föredrag om kultursamverkansmodellen och de svenska bidragssystemen, som historiskt till mycket liten del har kommit dansmusiken till del. Branschträffen gav fördjupade insikter och kunskap om en musikalisk genre, som till största delen bär sig själv ekonomiskt och som relativt sällan ses samarbeta i projekt med andra delar av musiklivet.

Uppe: Noomi Hedlund och Esbjörn Wettermark på dansbandskryssning. Foto: UTOM
Nere: Ett hängivet dansbandsfan visar upp sin tatuering. Foto: UTOM

COVID-19

Över en natt försvann alla jobb för överskådlig framtid. Meddelanden om kris från UTOM:s medlemmar och alla våra kollegor i musiklivet och kulturbranschen duggade tätt. Alla berättade samma historia. Ingen arrangör i landet får arrangera liveevenemang, inga klubbar, inga scener, inga turnéer, inga privata fester, definitivt inga resor utanför landets gränser och så gott som inga inrikes heller. Tidsgränsen för nedstängningen flyttas framåt, vecka för vecka, månad för månad.

Viruset Covid-19 lamslog hela världen från mitten av mars 2020.

Kulturlivet agerade blixtnabbt och började ställa om sin verksamhet till en digital version. En omställning som blev som att riva av ett plåster. De flesta hade sedan tidigare sneplat på digitaliseringens möjligheter och fastnat i problemen med densamma. Många hade börjat treva sig fram och öppna egna playkanaler, streama via sociala medier eller starta youtube-kanaler. Men i mars 2020 exploderade det digitala kulturutbudet över en natt.

Frågorna var samtidigt många kring hur mindre aktörer skulle kunna få betalt för digitala konserter när stora institutioner samtidigt tillgängliggjorde ett allt större digitalt utbud gratis. Tillfälliga upphovsrättsavtal sattes snabbt in vilket möjliggjorde tillgängliggörandet till allmänheten men som då samtidigt ruckade på upphovsrättsinnehavarens rätt till ersättning. Frågan är hur länge en tillfällig lösning ska gälla och vem som bestämmer när krisen är över?

Krispaket utlovades från regeringens sida och efter en dryg månad presenterades hur dessa medel skulle fördelas.

Med förhoppning om att säkra den kulturella infrastrukturen, presenterades en rad olika stödformer. Ett antiklimax uppstod när det blev tydligt att en stor del av musiklivets aktörer skulle falla mellan stolarna. I medierna publicerades det debattinlägg

och upprop. Tekniker och producenter kunde inte själva söka stöd utan fick förlita sig på att arrangörer sökte för att sedan betala vidare. Stöden visade sig sig endast gälla vårens inkomstbortfall, trots att de flesta stod med allt avbokad ända fram till hösten.

Valet av bolagsform för enskilda utövare hamnade också i strålkastarljuset när det visade sig att enskilda näringsidkare inte kunde ta del av samma arbetsmarknadspolitiska åtgärder som aktiebolagen. Inte heller kunde de ansöka om A-kassa på grund av stränga regler kring hur man lägger sin verksamhet "vilande" under tiden.

Brister i systemen bubblade upp till ytan och ifrågasattes. Kulturbranschen knakade i fogarna och tankarna på vad som skulle komma sen, började sakta dyka upp. Tillvaron hade visat sig vara alltför bräcklig för vissa och alla skulle inte klara sig igenom krisen.

Samtidigt syntes ljusglimtar när vi insåg att vi stod vid ett vägskäl och att vi kanske hade möjlighet att påverka hur samhället skulle se ut post Corona? Kanske var det här vår tids största chans till verklig förändring.

AI-genererad musik och rättigheter - vem får pengarna?

Vad händer med upphovsrätten till alster producerade med hjälp av artificiell intelligens och hur kommer det att påverka ersättningsnivåerna för musiker i framtiden?

Flygskam för frilansare - hur ser den ut?

Vad har en frilansande musiker för möjligheter att göra klimatsmarta prioriteringar och ställa krav på sina uppdragsgivare? Kan nya turnéstrukturer motverka onödigt flygande?

Skaffa en osmart telefon!

I en värld av överstimuli och distraktionsfällor kan en osmart telefon hjälpa till att hålla fokus under repetitionsdagar. "Det har gett mig lugn och kreativitet".

Kulturskolelärrarekrytering på bred front

Nu finns en helt ny utbildning på högskolenivå för personer med konstnärlig kompetens som vill fylla på med pedagogiska kunskaper för att arbeta i musik- och kulturskolan.

Yrkesrollernas olika gagenivåer på institutioner

Det råder fri förhandling för beställningsverk till scenkonstinstitutionerna. Många är omedvetna om branschstandarder, vilket kan leda till alldeles för låga gager.

SPANINGAR FRÅN ETT URVAL AV MUSIKLIVET

Unga generationer är inte intresserade av ideellt arbete!?

En observation kring ointresset för och okunskapen om föreningsliv och studiecirklar.

Den fysiska utgåvans vara eller icke vara

I takt med att streamingtjänsterna växer, väljer allt fler artister att endast göra digitala släpp och satsa på singlar. Är albumens tid över?

**Klassiska skivbolag försvinner,
nu släpper vi digitalt!**

*I streamingkulturens fotspår
försvinner behovet av skivbolagen.
Nu spelar vi in oss själva och släpper
digitalt.*

Vem blir politiker?

*Känner vi någon av våra kollegor
som är politiker? Hur kommer det
sig att så få kulturpolitiker har en
bakgrund som kulturutövare? Behöver
man ha det för att bli en "bra" kultur-
politiker?*

Vid varje UTOM-möte inleder medlemmarna med att dela med sig av varsin spaning på vad som har hänt i musiklivet sedan sist. Listan med spaningar är ett värdefullt verktyg för att ta tempen på musikindustrin och ha örat mot marken.

Var finns alla projektledare?

*Den administrativa bördan för
enskilda musiker är för stor. Det behövs
ett starkare professionellt mellanled. Bör
det finnas producentutbildningar på
musikhögskolorna?*

**Vem får kalla sig tonsättare/
kompositör?**

*Många musiker skriver egen musik.
Ibland är upplevelsen ändå att man
osynliggörs som upphovsperson.*

**Stockholms Stad ser över
sina bidrag**

*Utebliven diskussion kring föränd-
ringarna som lett till mer pengar åt
färre aktörer.*

**Vi behöver bli bättre på att våga prata
om kroppens hållbarhet**

*Det finns ett tabu kring skador hos
musiker. Det är viktigt att lyfta upp
positiva exempel på rehabiliterings-
möjligheter men även att prata om
kroppens hållbarhet och förebyggande
åtgärder.*

**Vi har alla ett personligt
ansvar!**

*Alla som skapat sig en position i
musiklivet har makt. Lärare, utövare,
institutioner. Vi kan alla knacka på hos
kulturpolitiker i våra närområden och
slåss för kulturen. Det är ett ansvar
och vi bör peppa varandra!*

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

Genom att driva utåtriktad verksamhet med pedagogisk karaktär, strävar UTOM efter att bidra till ökat intresse för musikens och kulturens roll i samhället. Egna initiativ blandas med återkommande förfrågningar och inbjudningar till samarbeten och utbyten. Representanter för tanke-
smedjan har synts i media ett antal gånger, medverkat i panelsamtal, radiodebatter, konserter, seminariedagar och en lång rad möten. Under året har UTOM dessutom initierat ett antal mingel-tillfällen med syfte att samla tanke-
smedjans medlemmar och kollegor/aktörer inom kultur- och politikområdet för att knyta nya kontakter och väcka diskussioner för framtiden.

Konsert på NYNÄS SLOTT

För andra året i rad medverkade en UTOM-trio i konsertserien Musik på Sörmländska Slott & Herresäten, arrangerad av Scenkonst Sörmland. I enlighet med UTOM:s grundpelare om konstnärligt utforskande, skapade de tre UTOM-medlemmarna; Emilia Amper, Lisa Grotherus och Jakob Koranyi — en konsert byggd på lyhördhet, virtuositet och upptäckarlusta.

De medverkande medlemmarna har i efterhand lyft fram denna erfarenhet som oerhört berikande och utmanande. Processen fick medlemmarna att bli varse om sina egna förmågor och brister, allt under lekfulla och tillåtande former. Konserten var dessutom väldigt uppskattad av både arrangörer och publik och samarbetet med Scenkonst Sörmland fortsätter.

De nominerade till NORDISKA RÅDETS musikpris

I oktober hade UTOM glädjen att stå värd för ett samtal om tendenser och strömningar i de nordiska ländernas musikliv. Huvudpersoner var de nominerade till Nordiska rådets musikpris som besökte Kungl. Musikaliska akademiens lokaler och samtalade med medlemmar i UTOM och ledamöter i Musikaliska akademien.

UTOM kontaktas med jämna mellanrum om sammanhang där fokus läggs på ömsesidiga samtal och interaktion mellan människor från helt olika delar av musiklivet. UTOM har en stark önskan och vision om att inspirera till att liknande tankesmedjor bildas i de nordiska grannländerna och därför är det särskilt viktigt att bygga nätverk över landsgränserna.

Uppre: Emilia Amper, Lisa Grotherus och Jakob Koranyi. Foto: José Figueroa

Nere: Samtal mellan UTOM-medlemmar och de nominerade till Nordiska rådets musikpris. Foto: UTOM

Uppe: Mirja Palo med flera UTOM-medlemmar i konsert.

Mitten till vänster: Sirintip Phasuk håller i låtskrivarverkstad för barn. Mitten till höger: Emilia Amper och Özz Nüjen i publikt samtal.

Nere: Klara Rylander ger workshop om musikens byggstenar. Foto: José Figueroa

UTOM C/O Uppsala Konsert & Kongress

En viktig milstolpe i UTOM:s utveckling och verksamhet

UTOM:s hittills största publika evenemang var en sprudlande manifestationsdag, då tankesmedjans medlemmar och inbjudna samarbetsparter intog Uppsala Konsert & Kongress. Huset fylldes med konserter, workshops och spännande samtal inspirerade av UTOM:s hörnstenar; genrebredd, fördjupat utforskande och engagemang för kulturens och musikens roll i samhället.

Att nå en ung publik, att inspirera och att samtala med nästa generations musikutövare och musikkonsumenter är en väsentlig del i UTOM:s arbete. Dagen innehöll därför såväl samarbeten med lokala musikskolor som workshops med UTOM-medlemmar. Det kryllade av rörelser och röster i alla vrår av huset och i slutet av dagen hade drygt 70 barn fått pröva på att skriva låtar eller utforska musikens byggstenar genom rytmik och gehörsövningar. I entrén fanns en station med det digitala kompositionsverktyget Gestrument.

En annan röd tråd i UTOM:s verksamhet har varit de ”stränga samtalen”. Utgångspunkten är att skapa sammanhang där en aktör i musiklivet och en maktbärande får mötas på lika villkor på en scen och inför en publik. För det första av dagens stränga samtal var kultur- och demokratiminister Amanda

Lind (mp) inbjuden att samtala om spaningar och tendenser i musiklivet tillsammans med UTOM:s ordförande Noomi Hedlund. Självklart utmanades kulturministerns musikaliska ådra genom att låta henne agera trummis i en interaktiv musiklek ledd av UTOM-medlemmen Christian Tellin. Nästa inbjudna gäst var komikern och skådespelaren Özz Nüjen som mötte folkmusikern och kompositören Emilia Amper i ett samtal om privilegier, makt och klimatkris.

Konstnärligt utforskande är en av UTOM:s grundpelare och ett flertal av medlemmarna har tidigare samarbetat över genregränserna i mindre duo- och triokonstellationer. Förutom att dessa nu fick tillfälle att återuppträda, avslutades dagen med att samtliga medverkande UTOM-musiker samlades i en storslagen konsert. Fyra av medlemmarna hade komponerat och arrangerat ny musik för 18 av UTOM:s medlemmar. Resultatet blev en oförutsägbart och experimentell musikalisk resa mellan genrer, ovanliga instrumentkombinationer och klanger. Tack vare sina olika genrebakgrunder, instuderings- och spelstilar skapade medlemmarna en unik konsertupplevelse för publiken och en helt ny skapandeprocess för sig själva. För många av medlemmarna blev denna experimenterande öppenhet, en definierande upplevelse av vad UTOM kan vara och bidra med i framtidens musikliv. Manifestationsdagen hos Uppsala Konsert & Kongress blev en viktig milstolpe i UTOM:s utveckling och verksamhet.

- Projektet genomfördes med stöd av stiftelsen Signatur -

Till vänster: Kulturministern Amanda Lind och UTOM-medlemmen Christian Tellin.

Till höger: En barnkör från Svandammens musikskola inviger dagen. Foto: José Figueroa

Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst

Den 25 november ägde Kungl. Musikaliska akademiens traditionella högtidssammankomst rum.

UTOM har sin hemvist hos Musikaliska akademien och förgyllde högtiden med musikaliska inslag.

Under ceremonin i Musikaliskas stora sal framträdde bland annat UTOM-medlemmarna Sirintip Phasuk och Robin Cochrane tillsammans med Josef Karneback och Malvakvartetten. Även vid den efterföljande middagen på Grand Hotel bjöds publiken på musik av UTOM-medlemmarna Emilia Amper och Jakob Koranyi. Med dessa inslag ville UTOM utmana konstnärligt och väcka nyfikenhet hos publiken.

A photograph of two violinists performing on a stage. The violinist on the left is a woman with blonde hair, wearing a dark blue, sleeveless, floor-length dress. She is holding a violin and bow, and is looking down at her instrument. The violinist on the right is a man with dark hair, wearing a bright green, long-sleeved jumpsuit. He is also holding a violin and bow, and is looking down at his instrument. They are standing on a wooden stage. In the background, there are large, dark-framed windows. In the foreground, there are several red poinsettia plants. The lighting is warm and focused on the performers.

.....

Sirintip Phasuk, Robin Cochrane, Josef Karneback och Malvakvartetten framträder under ceremonin i Musikaliskas stora sal. Foto: Urban Wedin

Möte om projektet FRITT SPELRUM

I januari 2020 deltog UTOM i ett inspirerande samtal om Fritt Spelrum, ett projekt som skapar nya möjligheter för barn med funktionsvariationer att musicera tillsammans med professionella musiker. Initiativtagaren är musikern Lucy Rugman, som i samarbete med Mia Ternström, Musikcentrum Öst, utvecklar och driver projektet. Alltid fantastiskt att knyta nya kontakter inom musiklivet och att kunna inspirera och inspireras av varandras verksamheter, tankar och idéer! Med på mötet var även Linda Krüger från Signaturstiftelsen och Klara Rylander, medlem i Unga tankar om musik.

Seminarier om YRKESFÖRBEREDELSE

Sedan hösten 2017 har UTOM lett seminarieserier i yrkesförberedelser, för studenter vid några av landets musikhögskolor. Många av UTOM:s medlemmar är tidigare musikstudenter och bär på värdefulla och färsk erfarenheter och kan därför erbjuda ett komplement inom de områden där de själva upplevt att de nuvarande utbildningarna har ett glapp.

Seminarierna har varit en blandning av praktiska övningar och interaktiva samtal. De har handlat om de möjligheter och svårigheter som studenterna kan möta efter examen – vilka yrkesvägar som finns, hur man utifrån sina egna konstnärliga referensramar kan bygga upp sitt musikerskap och inte minst hur man kan söka ekonomiskt stöd och realisera sina idéer. Våren 2020 ger UTOM två seminarier på Musikhögskolan i Malmö.

Bohm Bohm BUZZ

Vid premiären av den nya konceptet Bohm Bohm Buzz där initierat panelsamtal blandas med mat och dryck under avslappnade former medverkade UTOM-medlemmen David Huang och verksamhetsledaren Max Låke.

Konceptet presenteras av kommunikationskontoret Bohm Bohm Room som leds av UTOM-medlemmen Emelie Bergbohm. Temat för denna första träff var "Hur uppstår nya samarbeten inom musikscenen?"

.....
Uppre: Möte om projektet Fritt Spelrum. Foto: UTOM

Mitten: Klara Rylander tillsammans med masterstudenter på Musikhögskolan i Malmö. Foto: UTOM

Nere: Max Låke modererar ett panelsamtal mellan Ibrahim Handulleh, David Huang och Senait Tesfai. Foto: UTOM

KULTURPOLITISKT ARBETE

UTOM ska vara en konstruktiv närvarande kraft inom kulturpolitiken! Förutom att hålla en kontinuerlig dialog med institutioner och makthavare i kulturlivet, strävar UTOM efter att skapa nya mötesplatser och genom sin unika sammansättning inspirera till nya sätt att påverka.

Kulturpolitiska insatser sker med stöd av ledorden ömsesidigt lärande och alltid med hela musiklivets bästa i åtanke.

UTOM i ALMEDALEN

Under politikerveckan i Almedalen 2019, arrangerade UTOM:s systerorganisation Sveriges unga akademi, ett spännande samtal om begreppen samverkan och kreativa processer. Samtalet tog avstamp i utgångspunkten att kreativitet behöver tid och fokus för att froda. Därefter följde en diskussion kring huruvida det då finns en motsättning mellan politikens strävan efter samverkan och resultat, och kreativa processer? UTOM:s verksamhetsledare Max Låke deltog i panelen tillsammans med Mia Phillipson, Professor vid Uppsala universitet och Sebastian Westenhoff, Professor vid Göteborgs universitet.

KULTURRÅDETS branschmöte

Kulturrådet bjöd in stora delar av musikbranschen till ett rundabordssamtal där viktiga frågor, om hur vi ska kunna bygga ett musikliv som når ut till hela landet, diskuterades. Det visionerades kring ett musikliv som har en självgenererande återväxt i alla led, i allt från fritidsmusicerande till proffsmusiker, publik och arrangörer. Då behövs nya friska krafter som kan läras upp och beredas möjlighet att skapa nytt utifrån sina intressen och förutsättningar.

Samtal med personal på MUSIKHÖGSKOLAN i MALMÖ

UTOM:s verksamhetsledare Max Låke och Kungl. Musikaliska akademins preses tillika Musik i Syds VD Susanne Rydén var inbjudna till Musikhögskolan i Malmö för ett spännande samtal om återväxten av musiker och pedagoger, vikten av samarbeten "utanför boxen" och vad som förväntas av studenterna när de tar examen. Och inte minst vilken roll och vilket ansvar som vilar på alla som arbetar på landets musikutbildningar. Vi har kapacitet att försätta berg om vi gör det tillsammans!

.....
Uppre: Paneldeltagare i Almedalen 2019. Foto: Anna Wetterbom

Mittre: Rundabordssamtal med stora delar av musikbranschen. Foto: UTOM

Nere: Göran Sölscher, Susanne Rydén och Max Låke på Musikhögskolan i Malmö. Foto: UTOM

RUNDABORDSSAMTAL med KMH:s ledning

I oktober var en delegation ur UTOM inbjudna till KMH - Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för ett öppenhjärtligt, förutsättningslöst och nyfiskt rundabordsamtal med högskolans ledning. Samtalet kretsade kring allt från musikämnets status i grundskolan och den pedagogiska

gärningen i musikerskapet, till behovet av professionella produktionsledare i musiklivet och hur mycket som verkligen kan rymmas i en utbildning på en musikhögskola.

UTOM och UTBILDNINGSUTSKOTTETS ordförande

Förutom att underhålla kontakter med kulturpolitiker strävar UTOM efter att även knyta kontakter inom andra politikområden. Med denna utgångspunkt träffade UTOM i oktober Gunilla Svantorp, som är Socialdemokraternas utbildningspolitiska talesperson tillika ordförande i riksdagens utbildningsutskott. Mötet kom att handla om vikten av bildning, estetiska värden, kulturskolans stora samhälleliga bildningsansvar och om nyttan av att vidga sina egna politiska perspektiv. Och inte minst om den stora politiska polarisering som råder angående de estetiska ämnernas roll och tyngd i skolan.

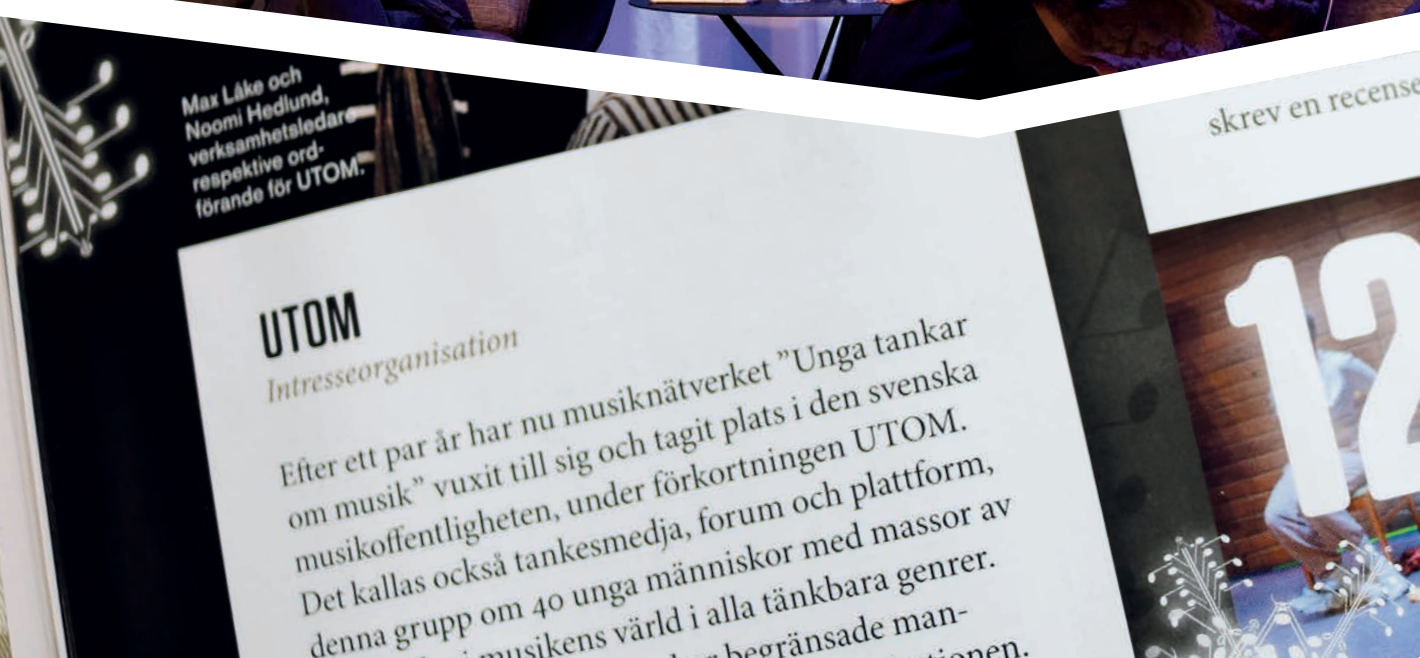
UTOM informerade om rådande strukturer i musiklivet, hur musikutbildningskedjan ser ut idag och vilka utmaningar den står inför. Vi manade till större insikt och kunskap om vikten av starka förutbildningar och mellanled i kedjan

samt att kontakterna mellan utbildningsstegen måste stärkas. Samtalet kretsade även kring hur vi kan uppvärdera bildningsförbundens roll i musiklivet.

.....

Uppre: UTOM-medlemmar i möte med Kungl. Musikhögskolans ledning. Foto: UTOM
Nere: Max Låke, Noomi Hedlund och Gunilla Svantorp. Foto: UTOM

Seminarium om MUSIKPOLITIK i Sveriges riksdag

UTOM var givetvis på plats och bevakade när det i november hölls ett efterlängtat seminarium om musikpolitik i Sveriges riksdag på temat ”Musiklivets ekosystem”. De olika perspektiven bidrog till att påvisa en mycket komplex kedja där samtliga led är beroende av varandra.

Diskussioner fördes även kring hur det åtstramade politiska klimatet kräver skarpare argument för kulturens egenvärde. Sammanhang som detta, där en bred palett av musiklivets aktörer får mötas i samtal med respekt för varandra måste vara vägen framåt.

Strängt samtal med KULTURMINISTERN

Under manifestationsdagen på UKK i november, samtalade UTOM:s ordförande Noomi Hedlund med kultur- och demokratiminister Amanda Lind om bl a kulturskolan, den kulturpolitiska kartan, utrotningshotade yrkeskategorier inom musikbranschen, ideologi samt yttrandefriheten och offentlighetsprincipen. Det blev ett initierat och

öppet samtal, där samtalsparterna kunde finna gemensam grund i ett citat av Ernst Wigforss; ”Om målet med samhällsutvecklingen skulle vara att vi alla skulle arbeta maximalt vore vi sinnessjuka. Målet är att frigöra människan till att skapa maximalt. Dansa. Måla. Sjunga. Ja, vad ni vill. Frihet.”

UTOM på OPUSlistan

Den klassiska musiktidningen OPUS skriver: ”Efter ett par år har nu musikinätverket ”Unga tankar om musik” vuxit till sig och tagit plats i den svenska musikoffentligheten, under förkortningen UTOM. Det kallas också tankesmedja, forum och plattform, denna grupp om 40 unga människor med massor av olika roller i musikens värld i

alla tänkbara genrer. Genom att medlemmarna har begränsade mandatperioder är förnyelsen inbyggd i organisationen. Ansvariga politiker får ständiga besök och nyss kom en uppförande debattartikel av Max Låke och Noomi Hedlund. Keep up the good work!”

.....

Uppe: Max Låke, Emelie Bergbohm och Josefin Kahraman på seminarium om musikpolitik i Sveriges riksdag. Foto: UTOM
Mitten: UTOM:s ordförande Noomi Hedlund i ett publikt samtal med kulturministern Amanda Lind. Foto: José Figueroa
Nere: Musiktidningen OPUS listar UTOM på den årliga OPUSlistan. Foto: UTOM

DEBATTARTIKEL - "Vi går en bildad framtid till mötes – men bara om vi kämpar för den!"

I samband med UTOM:s manifestationsdag på Uppsala Konsert & Kongress i november, skrev Max Låke och Noomi Hedlund från tankesmedjan Unga tankar om musik, en debattartikel om musiken, nyfikenheten och samhället. Artikeln publicerades i Dagens Arena och Uppsala Nya Tidning.

"Kanske är det så att musiken och de andra kulturella och konstnärliga uttrycken har en roll och potentiell kraft att vara nyfikenhetens bästa medkämpe för att bilda en ny generation samhällsmedborgare."

UTOM och KULTURDEPARTEMENTET

I december var en liten Unga tankar om musik-delegation på Kulturdepartementet för att stämma av vad som är aktuellt och på gång i musiklivet. UTOM-medlemmarna Gabbi Dluzewski, Agnes Grahn och Emelie Bergbohm träffade handläggarna August Arvidsson och Sofi Knutas tillsammans med UTOM:s producent Josefin Kahraman och verksamhetsledare Max Låke. Ett förutsättningslöst möte med syftet att hålla oss uppdaterade om varandra. UTOM fick möjlighet att

delas med sig av några aktuella och viktiga musikpolitiska spaningar rörande turnéstrukturer, stöd för mellanhänder i frilanssektorn och de högre konstnärliga utbildningarnas behov av nätverksstrukturer. I utbyte fick vi insyn i Kulturdepartementets arbete och vilka medel de har att förvalta. Vi diskuterade även vad som händer just nu, där bland annat förbättrade villkor för de enskilda kulturutövarna och hur samarbeten mellan departementen fungerar stöd högt på agendan.

.....
Uppre: Debattartikel i Dagens Arena och UNT.

Nere: En UTOM-delegation besöker Kulturdepartementet. Foto: UTOM

Nationellt nätverk för KULTURSKOLANS framtid

UTOM bjöds in till att ingå i ett nationellt nätverk för Kulturskolans framtid sammankallat av Kulturskolecentrum vid Kulturrådet. I mars träffades en lång rad aktörer och företrädare från högskolevärlden, centrubildningarna, olika intresseorganisationer och kulturskolor för att prata om vilka som kan bli framtidens

kulturskolelärare. Kompetensförsörjningen till ett av de viktigaste fundamenten i kulturlivet behöver säkras och den redan hårt arbetande lärarkåren måste få möjlighet till fortbildning och inspirerande input!

FOLK & KULTUR 2020

Det stora konventet Folk och Kultur arrangerades i februari i Eskilstuna för tredje året i rad och självklart var UTOM där. Denna gång var kansliet och en liten delegation UTOM-medlemmar på plats och deltog i seminarier, föreläsningar och möttes i informella samtal med andra kulturaktörer. Det var ett brett utbud av aktiviteter som berörde allt från folkbildning och samtal om hotet mot den fria konsten, till digitalisering i konstnärliga processer och nationella turnéstrukturer. Bland programpunkterna återfanns dessutom UTOM-medlemmen Sara Parkman i en diasert (dialog + konsert) där livemusik vävdes ihop med samtal.

.....

Upp: Nationellt nätverk för Kulturskolans framtid. Foto: UTOM
Nere: Sara Parkman på Folk & Kultur. Foto: UTOM

ORGANISATION

UTOM ska byggas upp till en medlemsbas på ca 40 medlemmar mellan 25 och 40 år. En ansöker om medlemskap och varje år väljs runt 10 medlemmar in på ett

fyraårigt mandat. Verksamheten leds av en verksamhetsledare, ett kansli och ett arbetsutskott bestående av fem medlemmar.

Kansli

Max Låke, *verksamhetsledare*
Josefin Kahraman, *producent*

Arbetsutskott

Noomi Hedlund - *Ordförande*
Robin Cochrane - *Vice ordförande*
Lisa Grotherus
Christian Tellin
Klara Rylander

Finansiärer

Jacob Wallenbergs stiftelse
Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse
Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande
Stiftelsen Framtiden i Stockholms län
Hovets stiftelser
Bernadotteprogrammet

Kungl. Musikaliska akademien är tankesmedjan UTOM:s beskyddare och organisatoriska hemvist.

UTOM består av medlemmar som är professionellt verksamma i musiklivet. Efter ansökan om medlemskap och efter urval och intervjuer blir varje år ca 10 nya medlemmar invalda på fyra års mandat. Medlemmarna ska vid invalet vara mellan 25-40 år.

NYA MEDLEMMAR

.....
*Inspelning av medlemsintervjuer inför UTOM:s invalskampanj.
Foto: UTOM*

Marika Dahlbäck, *orkesterchef*

Intresset för att leda och utveckla verksamhet började med familjeprojektet Kultur på Mauritzberg, som jag startade upp tillsammans med mina föräldrar på landsbygden utanför Göteborg och där ett stort antal konserter och mindre festivaler genomförts under åren.

Jag började spela cello som fyraåring och fortsatte på Lilla Akademiens gymnasium följt av musikhögskolan i Stockholm för Ola Karlsson (kandidat) och Oslo för Truls Mörk (master). Sedan dess har jag frilansat som cellist. 2016-18 var jag producent/biträdande producent på Vattnäs konsert-

lada/Fal Parsi produktion för operauppsättningar i Vattnäs, Dalhalla, Västerås och Artipelag (Stockholm) i samarbete med Anna Larsson och Göran Eliasson. Utöver detta kan nämnas ett års anställning vid Stockholms kulturskola, El Sistema, i Tensta och Bredäng. Sedan oktober 2018 är jag verksam som orkesterchef vid Norrköpings Symfoniorkester, Scenkonst Öst.

Foto: Maria Hovberg

Gabriel Dluzewski, *gitarrist, producent och kompositör*

Foto: Joakim Brolin

Jag bestämde mig för att spela elgitarr och bli rockstjärna ungefär samtidigt som jag lärde mig att gå... Nu, några år senare, inser jag att min nyfikenhet och kärlek till musik har tagit mig på villovägar.

Oavsett genre försöker jag ständigt utmana min kreativitet, jag vill förnya, experimentera och hitta nya vägar. Ambitionen är att förmedla denna skaparlusta genom min musik och förhoppningsvis inspirera lyssnaren till att vilja skapa själv. Drivkraften att hela tiden lära mig något nytt har tagit mig på en lång och krokig väg från rockmusik och elgitarr, till akustisk musik med förkärlek till svensk folkmusik på mandoliner i olika storlekar.

2007 lämnade jag Uppsala för att studera på Södra Latins gymnasium i Stockholm och har sedan dess utbildat mig på olika folk-

högskolor och senast, svensk folkmusik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Jag har parallellt med mina studier spelat in, producerat och gett ut fyra album på eget skivbolag, Mad King Production. Den femte skivan, FRÄNDER II, avslutas i skrivandets stund. Jag har också hunnit turnera flitigt runt om i världen, framförallt med folkmusikbandet FRÄNDER.

Agnes Grahn, *sångerska, trumpetare och låtskrivare*

Foto: Samuel Andersson

Jag har nog skrivit musik så länge jag kan minnas. När jag lekte med mina kompisar i mellanstadiet så tvingade jag dom att skriva låtar med mig, det var det eller att göra musikvideos. Musiken var otroligt naturlig och ständigt närvarande i min uppväxt. Aldrig påtvingad, utan bara totalt oundviklig, som att den fanns i luften i vårt hem. Jag bodde i princip på kulturskolan när jag var liten och var med i blåsorkestern, stråkensemblen, kören, dramagruppen och dansgruppen.

Den senaste tiden har jag förutom att studera musik- och medieproduktion på Kungl. Musikhögskolan jobbat frilans som musiker

i flertalet produktioner, både små och stora. Sången och trumpeteten är mina huvudsakliga instrument där sången ligger mig absolut närmast hjärtat. Det har visat sig vara ett vinnande koncept för mig att kunna spela lite av varje, vilket har lett mig till många spännande jobb och roliga utmaningar. Alla åren i kulturskolan där jag testade lite av varje, kanske inte var så tokiga ändå.

Jag skriver också musik i eget namn där jag rör mig i en värld av elektronisk pop, amerikana och visa. Med det projektet har jag gjort konserter sen 2014 och längtar efter att få hålla på med det mer i framtiden.

Justin Hazelgrove, *körpedagog och kyrkomusiker*

Jag hade aldrig kunnat förutse att jag skulle jobba med musik! Jag växte upp i Mechanicsville, Virginia. Min musikaliska diet var mestadels country och bluegrass, och jag brukar säga att Reba McEntire var min första sångpedagog.

Min musikaliska bana började när jag som elvaåring, något ofrivilligt, gick med i skolkören. Jag blev direkt förälskad i körsång men jag hade inga planer på att göra det till mitt yrke. Man kan väl inte försörja sig på musik?! Nej, jag skulle bli advokat. Men min envisa körledare på högstadiet uppmuntrade mig att söka musikutbildning, och efter ett år på juridikprogrammet, där jag återigen blev uppmuntrad av en fantastisk kördiregent, sadlade jag om och bestämde mig för att satsa på musiken. The rest is history, så att säga.

Jag fann sent den klassiska musiken, och har behövt lägga mycket tid på att komma ikapp. Men jag är så tacksam för min bakgrund och vad jag har fått och ännu får lära mig av min barndoms musik. Jag anser att alla musikgenrer berikar varandra.

Min uppväxt är en stor drivkraft i mitt engagemang för dagens musikliv. Musikundret i Sverige har länge haft kulturskolan och kyrkan som grundpelare. Som kyrkomusiker ser jag en utmanande framtid med nedskärningar. Jag, som har växt upp utan kulturskola och med ett i stort sett obefintligt kulturutbud, ser en existentiell fara i detta. Vi måste agera! Musik har på många sätt räddat mitt liv, och jag vill se till att den finns tillgänglig för alla som längtar efter den, medvetet eller omedvetet.

Foto: Adam Frih

Stina Hellberg Agback, *harpist*

Jag kommer inte från en musikalisk familj, men en familj som älskar musik och som respekterar musiker högt. Så högt att jag länge kände att det var omöjligt för mig att ta den rollen, att vara musiker, för det var ju bara ett val för de begåvade.

På ett personligt plan har denna brottningsmatch med begreppet begåvning varit viktigt, och utmynnat i både mitt eget sökande efter utbildning och ett antal konstnärliga projekt. Jag gillar att arbeta i opretentiösa former och låta det konstnärliga flödet röra sig över konstuttryckens gränser. För mig är passion, engagemang och research mycket viktigare än talang, tre saker som bygger oändliga möjligheter.

Efter äventyr i USA och London tog jag en Masterexamen i jazz på KMH 2012 och

har sen dess hunnit få två barn och spela massor av musik. Jag har vid sidan om mitt egna musicerande nästan alltid haft något annat projekt, jag har till exempel pluggat japanska, filosofi och fotografering, jag har 4 dan respektive 2 dan i kampsporterna iaido och jodo, och jag har undervisat en hel del. Sedan 2018 har jag frilansat på heltid och bland annat skapat gränsöverskridande projekt runt Inlandsbanan, jobbat med fri improvisation, mina olika jazzgrupper, nutida musik och inte minst frilansarbete i klassiska orkestrar.

Just nu arbetar jag mycket kring amerikansk fotboll, en sport jag tycker är svinkul att följa. Atleter har en kort karriär där målet är att prestera bättre än så många andra som möjligt. Vad finns det för likheter och skillnader mellan det tankesättet och hur vi tänker i musikvärlden?

Foto: Martin Hellström

Maria W Horn, *tonsättare*

Foto: Sissel Wincent

Jag är tonsättare med fokus på elektroakustisk och audiovisuell musik.

Jag kommer ursprungligen från den nordliga kuststaden Härnösand, men är numera bosatt i Stockholm efter studier i elektroakustisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Universität der Kunst i Berlin.

Mitt arbete sträcker sig mellan allt från rent elektroniska stycken i flerkanal och installationer till audiovisuella verk och samarbeten med solister och ensembler, teater och dans.

I mitt konstnärliga arbete intresserar jag mig mycket för den mänskliga perceptionen, hur musikaliska ytt rligheter som hög densitet och snabba förändringar kontra långsamma skiftningar och minimal stimuli kan skapa synergieffekter i samverkan med andra medium.

Jag har alltid värderat kollektivt arbete och driver skivbolaget/konsertarrang ren XKatedral samt Sthlm Drone Society, en förening f r långsamt utvecklande klanglig musik.

Att bli tonsättare fanns inte på kartan i min uppväxtmiljö. Jag ser mig helt och hållet som en produkt av den infrastruktur för svensk folkbildning som fortfarande fanns när jag växte upp, och som gjorde det möjligt för ungdomar, oavsett sociokulturell bakgrund, att ha möjlighet att lära sig musik. Jag har själv passerat hela vägen via kommunal musikskola till musikinriktning på gymnasiet, folkhögskola till musikhögskola. Därför är frågor som gäller denna infrastruktur extra viktiga för mig.

Rikard Nilsson Jokela, *basist och musiklärare*

Foto: Kjell Oscarsson

Jag börjar med att citera den amerikanske konstnären Chuck Close: "Inspiration is for amateurs. The rest of us just show up and get to work.". Om jag skulle gissa, skulle jag säga att en av mina största styrkor är att jag tycker om att öva. Jag gillar processen, det långa perspektivet och har ett hyfsat fokus. Men jag är även bra på att vila. Den kombinationen har gjort att inspiration aldrig varit ett problem, eftersom det alltid finns något kvar att göra nästa dag. Däremot förändras min syn på vad som är inspiration och vad som är jobb med åren som går. Vad som inspirerar mest är alltid intressant att tänka på och vilken typ av jobb som ska göras för att nå bästa resultat (vad nu det är) kan ofta vara en ren gissning.

Under alla år jag spelat musik, har jag inte

tappat intresset för att utforska musik utan snarare tvärtom. Nya upptäckter blir nya övningar, nya detaljer blir nya tekniker och nya möten blir nya ljud. Som skapande musiker försöker jag alltid spela något nytt oavsett om det är när jag övar, repar eller spelar konsert och det känns magiskt att det fortfarande finns så mycket musik kvar att spela.

Vem är jag? Mitt namn är Rickard N Jokela - frilansande basist och lärare från Umeå. Studerat världsmusik i Göteborg, jazz i Värmland och snöat in på solospel med fokus improvisation under min tid som masterstudent på KMH i Stockholm.

Matthew Peterson, *tonsättare*

It started in the music library of a Minnesota college, hunched over a CD player. I was a bass student taking composer Mary Ellen Childs' composition 1 course. Her listening list was listed alphabetically: John Adams, George Crumb...Meredith Monk, Pauline Oliveros, Arvo Pärt. With that listening, a new world of living music opened itself up to me. Composing became my way of being in the world, of finding meaning in the joy, pain, beauty and absurdity of life.

That library introduced me to Sven-David Sandström, and after studying with him at Indiana University I moved to Sweden as a Fulbright Scholar to compose a new opera. Eleven years later, I'm still here. I'm very proud to have followed in Mary Ellen and Sven-David's footsteps as a freelance composer. I share their passion for introducing young musicians to composing, so in 2017 I started a composition program at

Lilla Akademien in Stockholm. My works include vast soundscapes for orchestra, operas exploring contemporary societal issues, serene choral music, and kroppsligt solo works. My music has been performed from South Africa to Japan, Stockholms Konsert-hus to Carnegie Hall.

Born and raised in Grand Forks, North Dakota, I had a typical North Dakotan childhood hunting, fishing, playing sports, and church every Sunday. However, my love for performing music set me apart from my classmates. Since I didn't grow up in an especially musical environment, from a young age I had to actively pursue every opportunity to make music. It was in that spirit I began composing, and in that spirit that I joined UTOM.

Foto: Frode Wendelbo

Tom Poulson, *trumpetare*

Foto: Miki Anagrius

Since starting to work in Sweden in 2014 it has been a goal of mine to learn more about, and become more rooted, in the cultural life this country has to offer. To me UTOM was the perfect place to start to help make this possible. After a winding road of travels, I studied in Scotland, Denmark and Germany and am originally from England. I moved full time to Stockholm in 2019 and try each day to become a little bit more 'Swedish.'

I am very lucky to combine having a job with an orchestra along with projects with my various chamber ensembles and new music groups. The thing that each collective has in common is inspiring colleagues, and for me that is the essence of music making,

to inspire an audience member or a young child or especially the people you work with and you can only hope all these people will repay inspiration back to you with added interest.

My 'passion' in music came quite late, I had no Eureka! moment as a young child, but for me that gives me hope that it is never too late to convince someone that they can also have a special place within music. All we can do as the artists is share and increase our knowledge so that we can be in a stronger position to help show more people what is possible in culture while pushing to make sure that it can be accessed by everyone, without judgement or preconception.

Klara Rylander, *gehörspedagog*

Att arbeta med musik har för mig aldrig varit ett val, utan en självklarhet. Född och uppvuxen i Stockholm och har sedan tidig ålder spelat piano, flöjt, viola och dirigerat. Gick på Södra Latins Gymnasiums musiklinje med dirigering och flöjt som huvudämnen. Efter ett års studier på Birkagårdens folkhögskola flyttade jag till Köpenhamn 2007 för att studera på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium (DKDM). Parallellt med studierna dirigerade jag flera semiprofessionella orkestrar i Öresundsregionen och undervisade i flöjt på en musikskola. Efter en Bachelor-examen i flöjt 2011, blev det en masterexamen i gehörspedagogik 2014. Tack vare denna utbildning med fantastiska lärare, fick jag verkligen upp ögonen för vad musikpedagogik är och hur den kan se ut.

Jag blev starkt inspirerad av den ungerska kompositören och musikforskaren Zoltan Kodálys filosofi om musikundervisning med relativ solmisatation som grund. Samtidigt insåg jag vikten av kvalitativ musikundervisning på alla nivåer. Musiken har en stor betydelse för den unga människans utveckling på både ett individuellt, mänskligt plan samtidigt som det lär oss samarbeta och utveckla vår förmåga att förstå och känna empati för andra. Detta är något som jag tycker är oerhört viktigt då det är fundamentala egenskaper som ett välmående samhälle ska byggas på.

Min dröm är att äkta kvalitativ musikundervisning, från grundskolan, kulturskolan, gymnasiet och till sist musikhögskolan, inte ska var ett privilegium utan en rättighet, för musiken tillhör alla!

Foto: Kim Matthäi Leland

MEDLEMMAR SEDAN TIDIGARE

Varje medlem är aktiv i UTOM i fyra år. UTOM skapar ett sammanhang där musikpersonligheter som i många fall aldrig skulle ha haft anledning att mötas får en plattform där de arbetar tätt tillsammans under sin mandatperiod och sedan kommer ut på andra sidan med en bredare förståelse för musiklivet.

Vill du veta mer om de tidigare medlemmarna så kan du titta i tidigare verksamhetsskrift eller på UTOM:s hemsida.

Foto: Daniel Stigfelt

Kristin Amparo,
artist och kompositör

Foto: Olof Grind

Emilia Amper,
musiker och kompositör

Foto: Paulina Westerlind

Emelie Bergbohm,
producent och kommunikatör

Foto: Martina Sildén

Isak Bergström,
dragspelare

Foto: Lars Löfvendahl

Anna Christensson,
pianist

Foto: Jenny Baumgartner

Sousou Cissoko,
sångerska, musiker

Foto: Olof Grind

Robin Cochrane,
slagverkare

Sanna Gibbs,
operasångare

Foto: Jennifer Scherler

Lisa Grotherus,
klarinettist och kompositör

Foto: Robert Mosbach

Noomi Hedlund,
agent och producent

Foto: Martina Holmberg

David Huang,
pianist

Foto: Lars Löfendahl

Filip Jers,
munspelare

Foto: Karl-Johan Ankarblom

Adrian Jones,
violast

Foto: Annica Zion

Jacob Kellermann,
gitarrist

Foto: Anna-Lena Ahlström

Jakob Koranyi,
cellist

Chritoffer Nobin,
dirigent och kompositör

Foto: Christoffer Holmberg

Mirja Palo,
sångerska och musiker

Foto: Frida Edlund

Sara Parkman,
violinist

Foto: Christopher Hälsbacka

Linn Persson,
saxofonist

Foto: José Figueroa

Anna Petrini,
blockflöjtist

Sirintip Phasuk,
artist och musikproducent

Foto: Peria Hellberg

Sarah Riedel,
artist och kompositör

Foto: Nicklas Raab

Christian Tellin,
musiker och kompositör

Foto: Hieu Xuân Nguyễn

Esbjörn Wettermark,
producent och musikutnolog

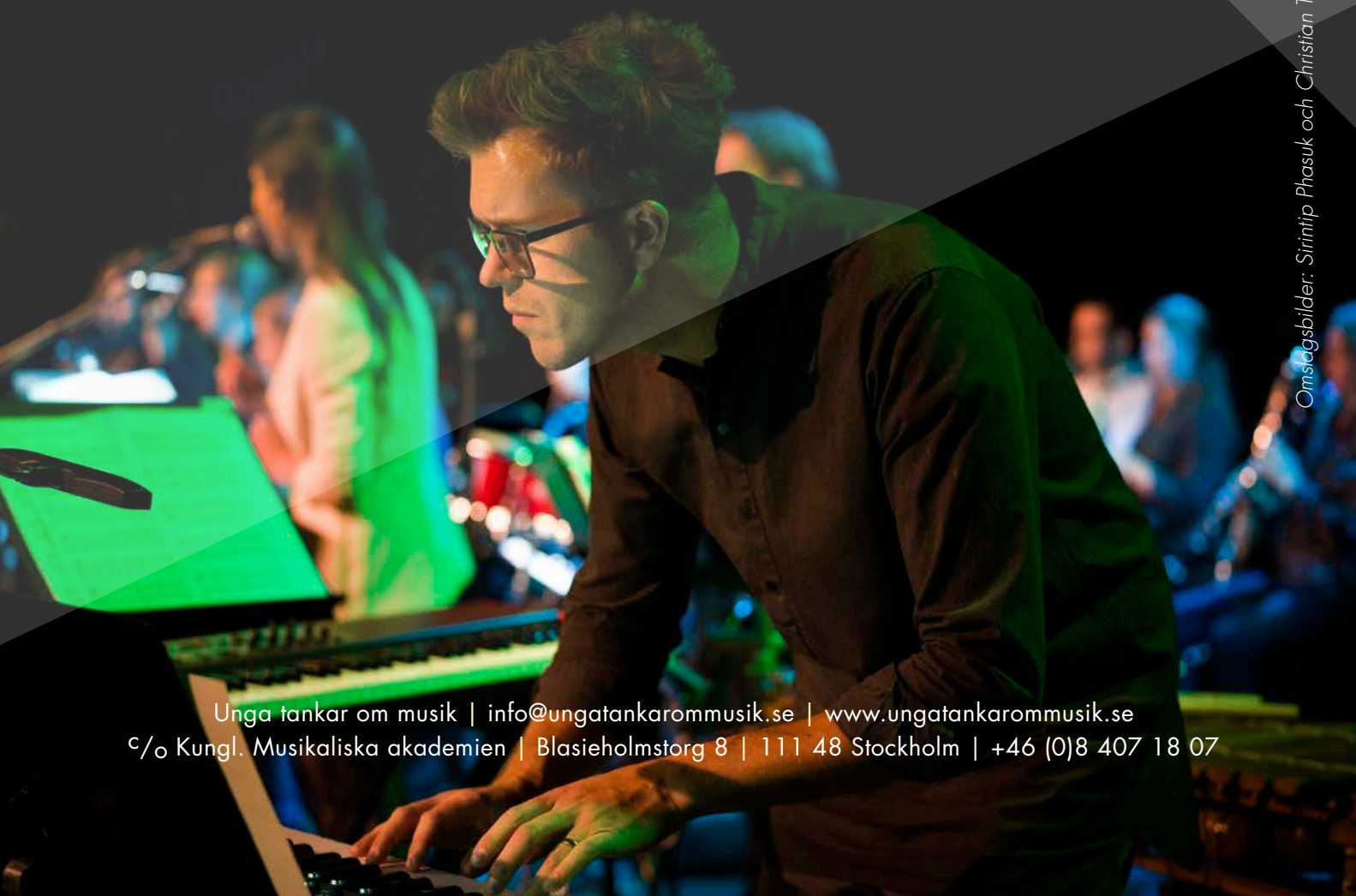

Foto: Sven Larsson

Jonathan Wettermark,
trombonist och pedagog

UNGA TANKAR om MUSIK

Unga tankar om musik | info@ungatankarommusik.se | www.ungatankarommusik.se
c/o Kungl. Musikaliska akademien | Blasieholmstorg 8 | 111 48 Stockholm | +46 (0)8 407 18 07