

Six Drummers i Mexico City

2014 fick jag tillsammans med mina kollegor Johannes Stjärne Nilsson och Magnus Börjeson en inbjudan från UNAM, Mexiko Citys största universitet och institutionen för film och teater, Cátedra Bergman, att under en vecka komma dit och göra en workshop med deras studenter.

Cátedra Bergman har en lång tradition av att erbjuda sina studenter möten med namnkunniga filmskapare och bjuder regelbundet in internationella gästföreläsare och gästlärare, ofta i samarbete med filmfestivaler och andra statliga organ. Man fäster särskild vikt vid att belysa de många olika aspekterna av filmkonsten, inte minst de som rör estetik, politik, ljud och musik.

Bakgrunden till inbjudan är visningar i Mexiko av våra filmer ***Music for one apartment and six drummers*** och ***Sound of Noise***. Filmerna handlar om vår slagverksgrupp *Six Drummers* som gör musik av vardagsföremål. Vårt arbete har inspirerat filmstudenterna på UNAM till ett mer långtgående fokus på ljud och musik i sin filmkonst.

Temat för workshopen skulle vara "Music for Mexico City" och gå ut på att under vår vägledning göra musik av stadens ljud samt gestalta detta i bild och film.

Vi tyckte det här lät spännande och insåg tidigt att det skulle vara ett stort mervärde för alla om vi kunde ta med oss ytterligare medlemmar från Six Drummers. Tillsammans skulle vi leda workshopen, men också samla ljudmaterial för egen del samt ge en kortare konsert. För att möjliggöra detta sökte vi samarbete med svenska ambassaden i Mexiko som gav oss ytterligare stöd för att kunna ta med oss våra medmusiker.

I slutet av januari 2015 reste jag och ytterligare fem medlemmar av Six Drummers till Mexico och genomförde denna workshop under en intensiv vecka.

Genomförandet

Deltagarna delades upp i tre grupper bestående av musiker, filmare, skådespelare och ljuddesigners. Varje grupp fick till uppgift att skapa ett musikstycke utifrån ett givet tema; "Circuito Interior" (infrastruktur, transport, byggen), "Coyoacán" (parker, natur, ursprung) och "Zocalo" (torg, människor, uppror). Sammantaget skulle dessa tre satser utgöra ett konceptuellt verk som speglar storstaden Mexico City utifrån ett audiovisuellt perspektiv.

Studenternas verktyg bestod av en enklare mobil inspelningsutrustning och datorer med ett editeringsprogram. Instrumenten var stadens ljud, inget annat. Six Drummers ledsagade deltagarna under hela processen.

De första dagarna användes till att samla in ljud. Deltagarna begav sig tillsammans med oss ut på ljudjakt i staden för att hitta musikaliskt material att använda i sina kompositioner. Samtidigt filmades allt av en deltagare per grupp. Alla inspelade ljud tankades in och gjordes tillgängliga för alla deltagare.

När insamlingsfasen var klar startade själva kompositionsarbetet. Detta utfördes i Radio UNAMs lokaler där vi hade fått tillgång till tre studios. Deltagarna editrade, komponerade och gav sig åter ut på stan för att komplettera med fler ljud. Så pågick processen fram till dess att deltagarna var klara med sina stycken. Parallellt klippte de sitt filmmaterial tillsammans med den nyskrivna musiken.

Vi hade också tagit med oss en videokamera och dokumenterade den kreativa processen. Vår målsättning är att klippa ihop en kort skildring av projektet för att kunna visa hur arbetet gick till.

Som sista punkt på veckans schema presenterades allt under en offentlig konsert i Julián Carillo Concert Hall. En konsert som var helt utsåld och som sändes i radio.

De tre gruppernas resultat överträffade all förväntan; de lyckades alla skapa intressanta, svängiga och modiga verk som erbjuder både politisk laddning och humoristiska kvalitéer. Även det som utgjorde filmdelen var överraskande bra; eleverna hade överlag valt en icke-narrativ konstfilmsform med varierad energi och genomgående musikalisk klippning. Sammantaget blev "Music for Mexico City" ett nyskapande och dynamiskt audiovisuellt verk med många fler kvalitéer än vi kunnat hoppas på. Under våren kommer resultatet att läggas upp på nätet, fritt för alla att ta del av.

Efter att deltagarnas verk presenterats gav även vi i Six Drummers en egen konsert i form av en work in progress session. Den bestod till största delen av material som vi själva samlat in och processat under veckan som gått, men också av äldre Six Drummers-nummer som vi tagit med oss. En viktig beståndsdel i vårt liveframträdande blev också det främmande språkets musikalitet och de röster och melodier från gatuförsäljare som för stadens invånare är en självklar, och ofta störande, del av ljudbilden. Detta fenomen undersökte vi närmare live.

Efter konserten hade svenska ambassaden ordnat en mottagning då vi alla fick möjlighet att möta publiken och ta del av reaktioner och reflektioner. En återkommande reaktion var att vi erbjudit publiken som en ljudlig spegelbild och ett

sätt att lyssna på staden med nya öron. Och en möjlighet att se musikaliska kvalitéer i den hemvana ljudbilden där så mycket tas för störande ljud.

Erfarenheter

Six Drummers har i snart 15 år gjort musik av "found sounds". Både live och i filmer. Detta har resulterat i en metod som utvecklats och förfinats med tiden. Medvetet och omedvetet. Vi har aldrig tidigare försökt lära ut hur vi går till väga och vi visste inte heller om vårt personliga arbetssätt skulle gå att överföra till andra på ett enkelt och begripligt sätt. Men till vår glädje gick det alldeles utmärkt. Deltagarna kom snabbt igång och efter ett par dagar var de i princip självgående.

För oss och Six Drummers var det också en nyttig erfarenhet att samarbeta med andra, och yngre, kreatörer. Vi måste ständigt förnya vår konst och bli bättre på det vi gör. Men det är också inspirerande att se hur vårt undersökande sätt att arbeta i gränslandet mellan filmkonst och musik genererar ny kreativitet bland unga i andra kulturer.

En inspirerande upptäckt var alla de mänskliga röster och melodier som oavbrutet kom från gatuförsäljare runt om staden. Dessa, och det främmande språkets musikaliska kvalitéer, var en källa till nytt stoff som vi kommer att undersöka närmare.

Framtiden

Efter en mycket lyckad vecka och avslutningskonsert hoppas UNAM att vi vill återvända till universitetet och Mexico City för fler renodlade scenframträdanden i framtiden.

Vi leker nu med tanken att göra liknande samarbeten med skolor och universitet i andra storstäder och se hur resultatet skiljer sig. Att vara i brytpunkten mellan musik, ljuddesign och film gör att vårt koncept får många och breda kontaktytor. På sikt skulle Six Drummers och unga kreatörer i samverkan kunna generera en bred palett av soundtracks från storstäder runt om i världen. Och dessutom bygga en digital bank av ljud, tillgänglig för alla att använda. Det tycker vi är roligt att tänka på.

Institutionen Cátedra Bergman vid UNAM har redan ett stort intresse för svensk kultur och återkommande samarbete med Svenska Ambassaden. Vi upplever det som att vårt besök konfirmerade detta på ett bra sätt. I bästa fall kan kanske vårt besök bidra till att detta samarbete intensifieras. Vi hoppas så klart att fler svenska kompositörer, artister och filmare ska få chans att komma dit och möta en ny publik.

Ekonomiskt utfall

Både Cátedra Bergman och Svenska Ambassaden i Mexico City har på olika sätt bidragit ekonomiskt till detta utbyte, framför allt så att vi kunnat utöka medverkan till flera medlemmar i Six Drummers. Men utan Konstnärsnämndens stöd hade detta samarbete aldrig gått att genomföra. Vi har inga egna ekonomiska resurser för den här typen av samverkan. Pengarna räckte lagom till det de var avsedda för och Konstnärsnämndens stöd har nämnts i all korrespondens med UNAM och Svenska Ambassaden. Alla inblandade är väl medvetna om den avgörande betydelsen av Konstnärsnämndens stöd.

Vi är väldigt glada över detta stöd och nöjda med den utväxling som det gett.

Lund 2015-03-15

Ola Simonsson
Iliongränden P166
22471 Lund
0708-108717

Johannes Stjärne Nilsson redovisar sitt stöd med en identisk beskrivning.
Kostnaderna är fördelade jämnt på oss båda.

Ekonomiskt utfall

<i>Post</i>	<i>Sökt</i>	<i>Utfall</i>
Resor t/r	12.000	9.000
Inrikesresor	3.000	1.500
Transport material	2.000	2.000
Kost och logi	6.000	4.200
Materialkostnader	2.000	3.600
Hyra kamera	0	3.000
Hyra ljudutrustning	0	1.000
Försäkring	0	2.500
Summa	25.000	26.800

Fotograf: Stjärne Nilsson / Simonsson