

Kurs: BG 1115 Självständigt arbete, kandidat, jazz, 15 hp2022
Konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp
Institutionen för jazz

Handledare: Maria Misgeld Jonsson

Examinator: Torbjörn Gulz

Emma Jansson

Blir det enklare?

Sökandet efter att utveckla och effektivisera kompositionsprocesser.

Skriftlig reflektion inom självständigt, konstnärligt arbete

Det självständiga, konstnärliga arbetet finns
dokumenterat i KMH:s digitala arkiv.

Abstract

In this study, I have composed music using different methods to find out how to write more effectively and further develop as a songwriter. I then performed the songs during a concert in order to show the result of my process.

Methods include setting aside time in my day for songwriting as regularly as possible, writing music inspired by other songwriters' music and composing under time pressure. I have documented my process throughout to keep track of my experience. Finally, I present and explain which methods were deemed the most pivotal throughout the process.

Keywords: Songwriting, composition methods, repetition, creativity, inspiration, time pressure

Innehållsförteckning

Förord	2
1. Inledning	2
1.1 Introduktion	2
1.2 Bakgrund	2
1.3 Syfte/frågeställningar	4
2. Redovisning av arbetet	4
2.1 Metoder	4
3. Konstnärliga resultat	5
3.1 Kompositioner	5
3.2 Konserten	9
4. Diskussion	10
4.1 Reflektioner kring konserten	10
4.2 Reflektioner kring arbetet	10
4.3 Reflektioner kring kompositionerna	11
4.4 Kollegial komposition	12
5. Avslutning	13
Referenser	14

Förord

Trots att jag märker att jag utvecklats som låtskrivare med åren hamnar jag fortfarande i en oförutsägbar låtskrivningsprocess med sporadiska fläckar av inspiration. Jag vill försöka ta reda på om det går att påverka kompositionsprocessen och göra den mer effektiv. Kan jag bli bättre på att skriva musik? Kräver det övning eller hänger komponerande bara på inspiration? Jag vill undersöka vad som händer om jag kontinuerligt jobbar på mitt låtskrivande under lång tid. I och med detta arbete hoppas jag kunna bena ut exakt hur jag ska gå till väga för att uppnå den nivå av låtskrivande som jag drömmer om.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Maria Misgeld som var en enorm tillgång under det här arbetet. Jag vill även passa på att tacka min ensemble: Ella Cronberg, Viktor Spasov, Evelina Arvidsson Eklind och Per Lindberg.

1. Inledning

1.1 Introduktion

Komposition är en stor del av många musikers tillvaro. Trots detta är det ett hantverk som de flesta har utforskat på egen hand, utan att ha någon kunskap om hur genomförandet kan se ut. Detta har lett till att kompositionsprocessen har omgetts av mystik, och det har uppkommit en stark associering mellan komposition och inspiration för många. Jag vill ta reda på hur man kan utveckla och påverka kompositionsprocessen genom att använda ett antal metoder, och på så vis hitta nya vägar som kompositör.

1.2 Bakgrund

Min Musikaliska Bakgrund

I detta arbete har jag valt att skriva låtar där jag själv ska sjunga. Jag jobbar vanligtvis med två olika konstellationer. Mitt band, Girl Scout, är ett indierockband som består av en kvartett på trummor, bas, gitarr och jag själv på sång och gitarr. Mitt andra projekt är duon *ELLA&EMMA* där jag tillsammans med Ella Cronberg skriver elektronisk popmusik. I detta arbete har jag valt att skriva låtar till samma musiker som i mina nuvarande musikprojekt. Jag har förtroende för deras tolkningar av min musik, och vi har redan ett utvecklat samspel oss emellan. Sättningen består av Viktor Spasov på gitarr, Evelina Arvidsson Eklind på bas, Per Lindberg på trummor, Ella Cronberg på sång, och jag själv på gitarr och sång. I och med att jag komponerade för och repeterade med samma musiker som skulle spela på min examenskonsert så kunde jag provspela mina låtar med ensemblen under kompositionsprocessen. Detta gjorde att jag helt förutsättningslöst kunde omvärdera min musik medan låtarna tog form. Jag kunde då även få input och förslag från musikerna vilket var mycket värdefullt. När vi väl skulle börja repa inför konserten hade vi redan spelat låtarna ett flertal gånger och kunde fokusera på att framföra dem på ett dynamiskt sätt med mycket energi. Ensemblen består av jazzmusiker, och alla i bandet är improvisatörer och därmed vana vid att vidareutveckla enkla musikaliska direktiv, vilket underlättade arrangeringsprocessen. Sammanlagt ägde tre repetitionstillfällen rum inför konserten.

Mina främsta förebilder inom låtskrivande är Paul McCartney och John Lennon i The Beatles. Deras låtar känns tidlösa, samtidigt som deras kompositioner har en distinkt, unik karaktär med intressanta harmoniska progressioner. Med hjälp av citat från Paul McCartney har jag utvecklat en metod som bygger på att efterlikna hur han och John Lennon skrev sina låtar till The Beatles.

Text till musik

För mig som sångare är texten central. I och med att det är så nära talet är det något som musiklyssnare enkelt kan ta till sig och bli berörd av. Det kräver ingen förförståelse, och på ett sätt blir texten en bro mellan musiken och lyssnaren.

I en intervju säger Paul Simon¹ följande om att skriva texter:

I think most songs should be written in the vernacular. There is, however, some good news and some bad news about this; the good news is that it's simply the way we all speak; and the bad news is that it's ... simply the way we all speak!

Ibland läser jag låttexter som jag tycker om eller blivit berörd av, men för det mesta skriver jag utan att ha ett särskilt förutbestämt tillvägagångsätt, då jag tycker det är viktigt att texten kommer till på ett intuitivt sätt. Malcolm Gladwell är en kanadensisk journalist och författare som har skrivit om intuition och hur den fungerar. I sin bok "Blink: The Power of Thinking Without Thinking" skriver han:

Our world requires that decisions be sourced and footnoted, and if we say how we feel, we must also be prepared to elaborate on why we feel that way. I think that approach is a mistake, and if we are to learn to improve the quality of the decisions we make, we need to accept the mysterious nature of our snap judgements. We need to respect the fact that it is possible to know without knowing why we know and accept that- sometimes- we're better off that way.²

Externa metoder

I sökandet efter befintliga metoder har jag läst andra KMH studenters examensarbeten gällande kompositionsmetoder. Clara Fornander³ skriver i sitt examensarbete om metoder som hon använde sig av för att skriva samt arrangera om tidigare färdiga låtar. Bland annat använde hon en metod som hon kallar för *parafrasering*, något som även jag kom att använda mig av.

Mitt arbete har lett fram till min examenskonsert där jag framförde egna låtar tillsammans med min ensemble. Mina metoder, exempel på min musik och upplevelsen av konserten kommer jag redogöra för under följande kapitel - metoder, resultat och reflektion.

¹ Tayson, Joe (2021) "Paul Simon's crucial advice for songwriters" *Far Out Magazine*

² Gladwell, Malcolm (2006) "Blink: The Power of Thinking Without Thinking" sida 24

³ Fornander, Clara (2020) "Verktyg för att skapa musik mer obehindrat"

1.3 Syfte/frågeställningar

Syftet med detta projekt var att prova olika komponeringsmetoder och ta reda på om de kunde effektivisera låtskrivandeprocessen. Mina frågeställningar var följande:

- Kan man genom metodik få mer kontroll över sin kompositionsprocess?
- Hur påverkas musikskapandet av regelbundenhet, tidspress, och parafrasering?
- Kan musikskapande effektiviseras?

2. Redovisning av arbetet

Jag valde att inte utgå ifrån metoder vilka använder sig av musikaliska avgränsningar som avgör musikens riktning. Metoderna som har valts är istället till för att skapa optimala förutsättningar för att kunna skriva musiken på ett effektivt sätt med så få motgångar i processen som möjligt.

Med hjälp av en loggbok dokumenterade jag mina komponeringssessioner för att enkelt kunna analysera hur min process utvecklades över tid, och hur min upplevelse varit från dag till dag när jag använt mig av olika metoder.

2.1 Metoder

Metod 1: Regelbundenhet

Metoden går ut på att komponera nästan varje dag under en längre period. Avsikten är att ge större fokus och tid för kompositionsidéer. Med hjälp av en loggbok dokumenterade jag mina sessioner för att enkelt kunna följa hur min upplevelse utvecklades över tid, men också från dag till dag mellan olika metoder. I loggboken fyllde jag i följande info: datum, längd på session, genre, använda instrument och metod. Sen svarade jag även på två frågor: *Vad jobbade jag med idag?* och *Hur kändes det idag?* för att kunna se hur de olika faktorerna påverkade min process samt hur min uppfattning var under skrivandet. Under varje session ställdes en timer på 20 minuter, vilket var minimitiden jag avsatte för kompositionsprocessen. Om jag upplevde att jag hade fler idéer att jobba vidare med när tiden var slut, fortsatte jag att komponera tills jag hade slut på idéer.

Metod 2: Tidsbegränsning

Denna metod går ut på att komponera med en begränsad mängd tid. Syftet med metoden är att träna upp förmågan att kunna fatta snabba musikaliska beslut samt öka intuitionsbaserad beslutstagande. Jag började med att utveckla en metod som gick ut på att skriva klart alla beståndsdelar av en låt på under 60 minuter. Detta visade sig vara mycket svårt eftersom den lilla mängden tid förvandlades till ett stressmoment och jag fann det svårt att koncentrera mig på komponerandet.

I en intervju med Paul McCartney⁴ säger han om sitt samarbete med John Lennon:

⁴ Cole, Lily (2016) "The Paul McCartney Secrets of Songwriting" Impossible Magazine

... I think we [Paul McCartney and John Lennon] wrote just short of three hundred songs together — and I look back on it now in some kind of wonder, because we never had a dry session. Every time we got together and sat down, we'd work for about — only for about three hours - but we would always come up with a song.

Detta citat inspirerade mig till att utöka tiden för komponerande till två till tre timmar. På så vis fanns en ungefärlig tidsram som kunde anpassas utefter hur mycket tid låten krävde för att färdigställas.

Jag använde mig av tidsramen 60 minuter när ett mindre fragment av en låt, t.ex. text till en vers eller ackord på några få takter, skulle färdigställas.

Metod 3: Parafrasering

Metoden går ut på att lyssna på en låt som inspirerar och ha den som en utgångspunkt när man komponerar. Syftet med metoden är att enklare kunna påbörja en ny låt genom att göra en form av tolkning av en redan utformad komposition, och därmed få en utgångspunkt. Låten behöver inte spegla referenslåten på något vis; metoden ska enbart användas som en katalysator för att komma igång med en ny komposition.

I Clara Fornanders examensarbete⁵ utforskar hon parafrasering inom komposition. Såhär beskriver hon metoden:

...man skriver musik som är medvetet inspirerad av andras musik. Man väljer en låt och analyserar sedan dess musikaliska innehåll samt stil och form för att till slut låta sig påverkas kraftigt av dessa i sitt eget skrivande. Så länge metoden ger upphov till nya idéer så kan analysen göras efter tycke och smak.

Jag valde att försöka spegla min referenslåt på ett känslomässigt plan snarare än att analysera dessa musikaliska funktioner med hjälp av musikteori.

3. Konstnärliga resultat

Jag kommer att redovisa processen för tre av låtarna som framfördes på konserten. En eller flera av ovanstående metoder har använts.

3.1 Kompositioner

Låt #1 – Dog on a Leash

Denna låt skrevs med Metod 1: Regelbundenhet. Jag började med en ackordföljd som jag lekte fram på gitarren. Jag vampade ackordföljden och sjöng improviserade fraser över ackorden, i letandet efter en sångmelodi. Målet med melodin var att den skulle låta okonstlad och enkel över ackordföljden, och samtidigt upplevas som intressant för lyssnaren. Det underlättar att börja med en hyfsat avskalad melodi, som sedan kan anpassas till texten när man går vidare till att skriva text.

⁵ Fornander, Clara (2020) ”Verktyg för att skapa musik mer obehindrat”

Låt # 1

Emma Jansson

♩ = 105

The image shows a musical score for a piece titled 'Låt # 1' by Emma Jansson. The score is written on a single staff in treble clef, with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 4/4 time signature. The tempo is marked as ♩ = 105. The melody consists of a sequence of eighth notes: F#4, G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4, F#4, E4, D4, C4. Above the staff, the corresponding chords are indicated: F# (F#4), D (D4), A (A4), C#m (C#4), D (D4), A (A4), D (D4), and A (A4). The piece ends with a double bar line.

Figur 1 - Dog on a Leash

Jag vampade de fyra takterna och skrev en textrad som kändes naturlig till melodin:

“I feel like a dog on a leash, hold me back, take me out”

Efter det tillfället dröjde det länge innan texten slutfördes. Jag började skriva en fristående text som handlade om att känna sig ”fast i sitt liv” och kom under tiden på delar till en fortsättning på melodin. Det varierade vilken komponent som lades till först; ibland skrev jag en ackordföljd, följd av melodi och till sist text, och ibland var melodin först och ackorden bestämdes utifrån vad som bäst framhävde melodin och texten. Det hände ofta att små bitar föll på plats utanför den bestämda tidsramen avsatt för komponering. Då fick idén spelas in för att inte glömmas bort till nästa session.

Processen stannade av när det var dags att skriva in en avvikande del i form av ett stick. Det visade sig vara svårt att skriva. Jag nådde en platå och började därav fatta snabba musikaliska beslut i ett försök att driva kompositionen framåt. Efter några sessioner med denna inställning färdigställdes låtens alla beståndsdelar. Nästa steg var att ta med låten till bandet och tillsammans med dem bestämma hur den skulle framföras med komp. När jag sedan fick höra låten framförd av ett fullt band kändes låten klar.

Låt #2 – Never Been in Love Before

Denna låt skrev jag tillsammans med Ella Cronberg. Vi använde oss av Metod 2: Tidsbegränsning, och försökte fokusera på att ta snabba musikaliska beslut. Vi började med att skriva en ackordgång på gitarr. Målet var att skriva en ackordföljd till en vers och en refräng innan vi började skriva melodi och text. Detta genomfördes på ungefär en timme, varefter vi gick vidare till att skriva en melodi genom att sjunga improvisationer över den påbörjade formen. Slutligen hade vi skrivit en melodi med tillhörande stämmor på båda delarna.

25 Bbmaj9/F Dm C
 Emma Guess that I was guess ing, but now I'm sure
 Ella Guess that I was guess ing, but now I'm sure

29 G7 F/A Bb
 Emma I've ne - ver been in love be - fore
 Ella I've ne - ver been in love be - fore

Figur 2 Never Been in Love Before- refräng

Jag tyckte ackordgången lät ljuv och lite sårbar på något sätt och började fila på en idé att skriva text utifrån känslan jag fick av musiken.

*“This is, this is something else
 We can’t keep it to ourselves
 And I can’t get to the bottom of you
 They were practice for the real thing
 ///
 Guess that I was guessing, but now I’m sure
 I’ve never been in love before”*

Texten handlar om magin kring första kärleken, samt känslan av sårbarhet kring den. Efter två till tre timmar hade vi tillsammans skrivit en vers och refräng med tillhörande text och melodi. Några veckor senare skrev vi ett stick under loppet av 1-2 timmar under liknande omständigheter. Slutligen skrev vi klart resterande verstexter genom att sätta en tidsram på 60minuter.

Låt #3 – Police Sketch

Jag ville skriva en låt som hade oväntade vändningar och en okonventionell form. Jag valde metoden referenslyssning och att utgå från låten ”A Day in the Life”⁶ av The Beatles. Låten har en okonventionell form och byter abrupt karaktär flera gånger. Nicholas Dawidoff⁷, journalist på The Atlantic, beskriver låten så här:

It is the epitome of The Beatles’ master building, of fitting stone upon stone, each section troweled together with such ingenuity and care that upon completion the whole thing feels seamless, a structure not built at all, but a whole that simply was.

⁶ Beatles, The (1967) “A Day In The Life” Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band, Lennon-McCartney

⁷ Dawidoff, Nicholas (2017) ”How The Beatles Wrote A Day in the Life” The Atlantic

Aaron Krerowicz⁸, som studerar The Beatles, har noterat formen på sin hemsida som följande:

Trans/Intro	00:00-00:12	G Major
Verse 1	00:12-00:44	G Major
Verse 2	00:44-01:11	G Major
Verse 3	01:11-01:40	G Major
Transition	01:40-02:15	
Middle 8	02:15-03:18	E Major
	intro - 02:15-02:21	
	verse 1 - 02:21-02:36	
	verse 2 - 02:36-02:49	
	retransition - 02:29- 03:18	
Verse 4	03:18-03:46	G Major
Transition	03:46-04:20	
Coda	04:20-05:06	E Major

Figur 3 - Formal Structure of "A Day in the Life"

I och med att Metod 3, parafrasering, är väldigt öppen för tolkning så påverkade den inte mitt tillvägagångssätt i stort; Jag började, som jag brukar, med en ackordföljd till en vers. Jag skrev text och melodi till två verser, följt av ett mellanspel med samma ackordföljd som versen. Mellanspelet avslutades med ett fermat, och sedan följde en ny del; en vamp i ett nytt tempo. Efter detta hade jag svårt att komma vidare. Jag visade låten för gitarristen och han upplevde att man som lyssnare ville höra fler verser. Han tyckte inte att det var något fel på vampen som enskild komponent men den tog för mycket fokus från den självständiga och minnesvärda versen. Det var även svårt att skriva text över vampen då den var svår att sätta i kontext till versen. Till slut skrotade jag vampen och skrev in ett stick och ännu en vers i slutet för att runda av låten. I och med den avskalade formen fick komponenterna större utrymme och blev enklare att ta till sig som lyssnare.

The image shows a musical score for the first verse of 'Police Sketch'. It consists of two staves of music in 4/4 time. The melody is written on a treble clef staff with lyrics underneath. Chords are indicated above the staff: C, B7, Am, F, C, B7. The lyrics are: 'Your face, has left a mark in-side my brain oh how this neighborhood has changed, I don't feel safe, since I saw you in the pa - per I just couldn't look a-way.'

Figur 4 - Police Sketch - Vers 1

Jag döpte låten till Police Sketch, det engelska ordet för fantombild, och skrev en text som handlade om att se en fantombild på en mördare i tidningen och sedan bli helt övertygad om att man kommer bli dess nästa offer.

⁸ Krerowicz, Aaron (2013) "Formal Structure in Beatles Music: "A Day In The Life"

3.2 Konserten

Den 9e Mars 2022 ägde min examenskoncert rum i Kungasalen. Jag framförde nio nykomponerade låtar tillsammans med min ensemble.

Figur 5 - Examenskonserter

Ingress och beskrivning hämtat från Kungliga Musikhögskolans hemsida:

Under ett års tid har Emma Jansson skrivit massor av låtar som hon vill visa för er! Influerat av akter så som Elliot Smith, The Beatles, Big Thief samt modern popmusik har hon skrivit musik som hon hoppas att vem som helst kan tycka om. Med sig på scen har hon kombinerat två av sina egna akter till en supergroup av rang. Missa inte en oförglömlig kväll!

Emma Jansson - sång/gitarr
Ella Cronberg - sång
Viktor Spasov - gitarr
Evelina Arvidsson Eklind - bas
Per Lindberg - trummor

Setlist:
Police Sketch
Millionaire
Never Been in Love Before
All the Time
Run me Over
Sickly Sweet
Fun
Dog on a Leash
Weirdo

4. Diskussion

4.1 Reflektioner kring konserten

Det kändes som att konserten flög förbi; trots månader av planering och vad som kändes som en utdragen ängslig väntan var den plötsligt över. Innan repetitionerna hade låtarna framförts vid ett flertal tillfällen och dom krävde därför ingen ingående genomgång vilket resulterade i effektiva rep där bandet var bekväma med materialet.

Låtarna skilde sig i karaktär, men hade ett gemensamt musikaliskt uttryck som förstärktes av det gitarrdrivna kompet och min sång. Jag fick lovprisande kommentarer om låtarna; några i publiken hade fastnat mest för de tre akustiska låtarna i början av setet, andra för det mer riviga rocklåtarna med fullt band. Både jag och bandet var nöjda med kvällen och vi hade alla känt oss närvarande på scenen.

4.2 Reflektioner kring arbetet

Trots att olika låtar skrevs genom olika metoder upplever jag inte att det har påverkat kvalitén på dem, eller avgjort dess karaktär, vilket inte heller var syftet med arbetet. Den största skillnaden som skett i samband med det här arbetet har varit den drastiska ökningen av mängden musik jag har lyckats färdigställa tack vare metoderna. Metoderna har på olika sätt underlättat delar av processen där man lätt kan fastna:

Metod #1: Regelbundenhet har hjälpt mig avsätta tid till att vara kreativ och därmed ha mer tid för att utveckla musikaliska idéer. Att med hjälp av rutin jobba på musikskapande gav en känsla av struktur och kontroll över processen, som i sin tur blev motiverande. Metoden gav också tillit till processen, då jag med hjälp av min loggbok kunde se att efter perioder av brist på idéer och motivation kom perioder av inspiration. Den dämpade även min prestationsångest; om någon komponent av en låt kändes inkomplett eller otydlig skulle det komma ett tillfälle nästa session att göra ändringar på om jag fortfarande var missnöjd. På så vis behövde jag inte vara helt tillfreds med alla musikaliska beslut som togs. Det uppenbarades att skrivandet var en process som fick ta tid och låtarna kunde genomgå olika versioner.

Metod #2: Tidspress var ett användbart verktyg när arbetsprocessen stannade av och det blev svårt att ta sig vidare i kompositionen. Metoden tvingade en till att fatta snabba beslut och tog bort möjligheten att ifrågasätta idéer medan låten skrevs. På så vis drevs processen framåt och gav en känsla av att man gjorde framsteg, vilket förbättrade upplevelsen av sessionen. Det fanns inte tillräckligt med tid att fastna i detaljer som var oväsentliga i det tidiga stadiet av den påbörjade låten. En viktig aspekt i denna metod är att komma ihåg att det alltid går att göra ändringar i låten om man är missnöjd, men bäst fungerade detta om ändringarna gjordes efter att beståndsdelarna fanns på plats och en komplett form hade bestämts. På så vis skedde ändringarna i ett skede där man kunde utvärdera en helhet och därav ta beslut med en klarare uppfattning av låtens karaktär. Annars var det lätt att börja ifrågasätta besluten som togs och arbetsprocessen stannade av ännu en gång.

Metod #3: Parafraivering var ett bra sätt att hitta nya idéer på. Genom att lyssna på en existerande låt som inspiration skapades en utgångspunkt utifrån en komponent i låten. Det positiva med denna metod var att övningen kunde göras väldigt konkret och basera sin parafraivering utifrån en ackordföljd, en textrad eller en del av en melodi, eller göra en friare tolkning och utgå ifrån ljudbilden, eller sättningen som låten spelades i. Metoden lämnade mycket utrymme för tolkning och gjorde att begränsningen blev till en källa för inspiration, som enkelt kunde anpassas efter vad som fungerade bäst.

4.3 Reflektioner kring kompositionerna

Låt #1: Dog on A Leash

Med den här låten har jag genom Metod #1: Regelbundenhet lärt mig skriva klart en låt utan att vara beroende av att ha inspiration. Däremot insåg jag att det kan finnas problem med att jobba för länge med en och samma låt, vilket Paul McCartney även berör i en intervju⁹ med Sam Kemp för Far Out Magazine:

People who write music often like nothing more than leaving a song to simmer gently while they go off and do other things, believing that, with time, the song will reveal itself to them. In McCartney's view, this is a very bad move.

As he suggests, leaving songs on the back burner gives you time to plant those seeds of self-doubt, which, by the time you've gone to pick up the guitar and have another bash, have blossomed into established creative blocks. To avoid this, it's best to not be too interior about one's songwriting. "I don't think about what I'm writing about, it spoils the magic for me,"

Problemet som nämns ovan stötte jag på under skrivandet av Dog On a Leash. När jag började prioritera snabba, snarare än optimala musikaliska beslut blev processen betydligt enklare och gick dessutom inte ut över kvalitén av låten. Det gjorde det enklare att agera intuitivt utan att börja tveka på eller överanalysera idéerna. I och med detta har jag kommit fram till att regelbundet skrivande fungerar som bäst när det kombineras med tidspress under perioderna av kreativ skrivkramp. Trots att låten tog lång tid att färdigställa är jag nöjd med resultat, och jag lärde mig mycket om hur jag fungerar när jag skriver musik.

Låt #2: Never Been in Love Before

Metod #2: Tidsbegränsning var en återkommande metod under skrivandet av den här låten. Här upptäckte jag att metoden gick att anpassa beroende på min bestämda arbetsuppgift. Två till tre timmar var en lagom avgränsning för utvecklandet av större beståndsdelar så som form, ackordföljd och melodi. 60 minuter var däremot en välfungerande avgränsning för färdigställande av texten.

Genom användandet av den här metoden fick jag vänja mig vid att inte reflektera kring musiken jag skrev för att kunna färdigställa låten inom tidsramen jag hade bestämt. Det var i början obekvämt men efter ett tag insåg jag att kvalitén på idén sällan avgjordes av mängden betänketid man hade lagt på den innan; oftast behöll jag den initiala idén som uppkom under tidspress. Detta har i sin tur lett till att min slutsats blivit att mängden tid man ägnar åt en komposition inte nödvändigtvis avgör kvalitén på den.

Never Been in Love Before är i grunden enkel på många sätt; större delen av verserna kretsar kring två ackord och melodin har en tydlig tematisk rörelse som är lätt att följa. De

⁹ Kemp, Sam (2021) "Paul McCartney Reveals His Songwriting Tips" *Far Out Magazine*

små variationerna i de upprepande delarna ihop-parat med den tydliga känslomässiga närvaron i texten tycker jag gör låten intressant, och jag tycker att enkelheten i låten lämnar utrymme för stämsången och texten på ett fint sätt. Möjligtvis just för att den var enkel i harmoniken gav det utrymme för mig att fokusera på de andra aspekterna i låten. Det är en välkommen utmaning att få något enkelt att bli intressant för lyssnaren.

Låt #3: Police Sketch

Trots att slutresultatet inte alls liknar referenslåten gav den mig en värdefull utgångspunkt.

Med avsikt att skriva en melodi som kändes simultant sorgsen och lättsam skapades det en avgränsning som gav mig en riktning i musiken. Jag tyckte även textens tema var ett roligt ämne att utgå ifrån, den balanserar mellan någons slags makaber komik och sorg vilket kändes nyanserat och gav låten mer djup. Jag håller med Claras slutsats om parafrasering¹⁰:

Att aktivt tillåta mig att inspireras av någon annans musik har hjälpt mig hitta en viss riktning i processen och har blivit ett nytt förhållningssätt för mig. Jag har upptäckt att parafrasmetoden snabbt kan ta mig framåt i mitt musikskrivande och fungera som en katalysator för mina idéer utan att för den sakens skull utmynna i en upplevd kopia av inspirationsobjektet.

Något jag skulle vilja utforska i framtiden är hur parafrasering kan anpassas till olika aspekter i ens referenslåt och hur det kan påverka komponerandet.

4.4 Kollegial komposition

En faktor som har påverkat processen avsevärt är kollegial komposition, något jag har tagit del av sporadiskt under arbetets gång. Att komponera tillsammans med andra kan underlätta och accelerera skapandeprocessen, då man får möjlighet att samarbeta och slå ihop idéer istället för att ensam stå för den kreativa insatsen. Det var värdefullt att få inspiration av andra och bolla idéer fram och tillbaka och på så sätt även få ett annat perspektiv på kompositionen. Det är ett bra sätt att komma ur sina egna invanda musikaliska cirklar. I framtiden kan det vara intressant att utforska hur kollegial komposition som en komponeringsmetod kan utveckla en som låtskrivare.

Även låtarna som jag komponerade på egen hand visade jag för mina medmusiker under kompositionsprocessen, och jag frågade regelbundet efter tankar och feedback. I kombination med mina metoder har det visat sig vara en stor kreativ tillgång att kunna samarbeta, även om min största fokus i detta arbete har varit att utvecklas på ett individuellt plan.

¹⁰ Fornander, Clara (2020) ”Verktyg för att skapa musik mer obehindrat”

5. Avslutning

Jag har upptäckt att jag kan påverka min kompositionsprocess väldigt mycket med hjälp av olika tillvägagångsätt och metoder, och att komposition är ett hantverk som jag aktivt måste arbeta med för att kunna utvecklas. Alla metoder i arbetet har visat sig vara användbara verktyg som även ökat mängden kompositioner som färdigställts. Genom att effektivisera processen och därav kunna skriva mer musik än innan, tror jag att jag kommer utveckla kvalitén av mina kompositioner över tid.

Att samarbeta har också varit väldigt givande när det kommer till feedback, och jag kan tänka mig utforska dess påverkan ännu mer framöver. Jag har även lärt mig vikten i att bygga upp tilliten till ens musikaliska idéer. Det skulle även vara intressant att se huruvida metoderna jag har provat går att applicera på andra hantverk och aktiviteter.

Referenser

Bok

Gladwell, Malcolm (2006) "Blink: The Power of Thinking Without Thinking" Back Bay Books

Examensarbete

Fornander, Clara (2020) "Verktyg för att skapa musik mer obehindrat"

Skiva

Beatles, The. *Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band*. Parlophone; 1967

Internet

Cole, Lily (2016) "The Paul McCartney Secrets of Songwriting" *Impossible Magazine*
<https://medium.com/@impossible/the-paul-mccartney-secrets-of-songwriting-1fcb33903d51>
(besökt 2022-04-10)

Dawidoff, Nicholas (2017) "How The Beatles Wrote A Day in the Life" *The Atlantic*
<https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2017/05/how-the-beatles-wrote-a-day-in-the-life/527001/>
(besökt 2022-04-11)

Kemp, Sam (2021) "Paul McCartney Reveals His Songwriting Tips" *Far Out Magazine*
<https://faroutmagazine.co.uk/paul-mccartney-secret-songwriting-tips/>
(besökt 2022-04-10)

Krerowicz, Aaron (2013) "Formal Structure in Beatles Music: "A Day In The Life""
<https://www.aaronkrerowicz.com/beatles-blog/formal-structure-in-beatles-music-96-a-day-in-the-life>
(besökt 2022-04-11)

Tayson, Joe (2021) "Paul Simon's crucial advice for songwriters" *Far Out Magazine*
<https://faroutmagazine.co.uk/paul-simon-songwriting-advice/>
(besökt 2022-04-11)