

MUSIKSAMLING – RAPPORT:

Författare Suvi Richter, Musikcentrum Öst (2018-02-12)

Inledning och förslag till åtgärder som kan påbörjas relativt omgående:

Även om vi med de resurser vi kunnat lägga har gjort en översiktlig, och i någon mening schematisk kartläggning och analys, så ser Musikcentrum Öst både stora möjligheter men också utmaningar för musiklivet i Östergötland. Det är en region med goda förutsättningar för ett vitalt musikliv och som attraherar både arbetsliv, utbildning och har goda kommunikationer. Befolkningen är demografiskt bred och är både en god publikbas men också en förutsättning för att musikskapande och musikskapare skall kunna bygga en bra arbetsmarknad. Här kommer en rad förslag från vår sida.

Övergripande handlar de åtgärder vi föreslår om att professionalisera musiklivet. Detta är ett behov som vi undantagslöst ser i hela Sverige men det är tydlig att de professionella strukturerna är svaga i Östergötland. Regionen bör investera i en långsiktig och strategisk utbildningssatsning där fokus ligger på långsiktig verksamhetsplanering och ökad kunskap om musiklivet.

Formen för utbildningsinsatserna skulle kunna vara seminarier och workshops kring karriärstrategiska resurser för musiker och musikskapare, detta är fokus, men insatser behöver även göras för övriga aktörer i musiklivet, till exempel livemusikproducenter, arrangörer, musikbolag och -föreningar. Utbildningssatsningen bör täcka in samtliga de områden som vi i denna rapport sett som svaga och i behov av utveckling. Musiklivet kan liknas vid ett ekosystem där alla delar är viktiga för slutresultatet.

Det är viktigt att se att mycket av den professionella arbetsmarknaden för musiker i Sverige arrangeras antingen av ideella krafter eller av kommersiella aktörer där musiken är en bisyssla för att stärka till exempel en krog, café eller annan verksamhet. Detta ställer lite speciella krav på hur man skall tänka kring kompetensutveckling, inte minst i arbetsgivarperspektivet.

Vi vet även, utifrån den kontakt vi har genom åren haft med våra medlemmar, att de flesta yrkesverksamma musiker har en kortsiktig planering vilket skapar ett mer reaktivt än progressivt förhållningsätt till den egna verksamheten. Därför ska alla utbildningssatsningar på ett eller annat sätt stärka möjligheterna för långsiktig planering hos musiker och musikskapare – för att de mer metodiskt ska kunna planera och hantera sin karriär.

1. Workshops och utbildningar

Livebokning och andra intäktskällor för musiker:

En vital del av det professionella segmentet mellan musiken och publiken handlar om den ekonomiska hanteringen av intäkter och försäljning. Det är också ett faktum att vissa genrer är

smalare och många musiker har svagare kommersiell slagkraft på "marknaden". Det finns därför sällan möjlighet för en musiker att ha ett mer varaktigt samarbete med en professionell part som kan hjälpa till med prissättning och bokning av livespelningar, eller hantering av intäktformer som skivförsäljning, streaming, synk till film etc. Därför måste denna kunskap i de flesta fall ligga hos musikern/musikskaparen själv.

Musikcentrum Öst har tillsammans med våra systerföreningar i väst och syd en lång erfarenhet av att jobba med detta och ser en tydlig bild att musiker eller musikskapare inte har tillräcklig kunskap i till exempel prissättning och har svårt att mäta med att själva arbeta strategiskt med försäljning. Workshops och seminarier på detta område bör även beröra sponsorkunskap och att aktivt söka kompletterande intäkter till musiken.

Marknadsföring, - kunskap och varumärkesbygge

Dessa workshops klickar dels in i försäljning men handlar även om kunskap om olika marknader, hur en hittar sin publik och att ha dessa i åtanke redan vid skapandet att till exempel audiovisuellt material, grafisk formgivning och framtagande av merch inför en kampanj. Här ska deltagare få exempel på lyckade kampanjer och jobba med ett eget case.

Bidrag, stipendier & budgetering

Budgetering och den ekonomiska planeringen av verksamheten på längre sikt är något vi identifierat att flertalet av musiker och musikskapare behöver stöd till. Vi vill även poängtera vikten av att genom workshops och föreläsningar öka kunskapen hos musikerna om att söka stöd och bidrag på ett strukturerat sätt. Detta bör kombineras med att, genom handledning där lyckade samarbetsprojekt används som goda förebilder, stimulera musiker och musikskapare till att bygga samarbetsprojekt sinsemellan. Efter att ha studerat statistiken från Kulturrådet, Musikverket och så vidare tror vi att detta skulle kunna öka inflödet av statliga kulturmedel till regionen.

Musiklivets ekosystem & rättigheter

Här handlar det om att få koll på strukturerna i det svenska musiklivet genom att presentera en branschkarta och kunna koppla rättigheter, möjligheter till att påverka kultur- och arbetsmarknadspolitiken och andra resurser så som bidrag och nätverk ihop med musikorganisationer.

Produktionskunskap och verksamhetsplanering

Detta handlar om att driva ett projekt och göra det i en större helhet genom att studera exempel på lyckade projekt och arbeta med ett eget case.

Mentorskap och individuell coaching

Vi föreslår att det skapas ett mentorskapsprogram för musiklivet som en fördjupning av utbildningssatsningen där deltagare paras ihop med en lämplig mentor som ge fördjupad individuell coaching under några tillfällen för att lyfta deltagarens verksamhet. Detta hjälper även till att skapa relationer mellan nya och äldre musikverksamheter och är en outhärlig metod för bevarande och spridning av kunskap och erfarenheter. Mentorskapsprogrammet skulle kunna ha liknande format som till exempel Talent Coach och Dalapop, men för alla genrer.

Att arbeta med sina nätverk/pitch/metoder:

För en musiker är det helt avgörande att bygga, utveckla och använda nätverk. Vi vill här fokusera på hur man använder sina nätverk, kommunicerar med dem och strukturerat kopplar dessa till sin övriga verksamhet.

Export readiness

Internationaliseringen av musiklivet har särskilda förutsättningar och bygger dels på kunskap om den internationella marknaden men också detta på konkreta nätverk och relationer. Här handlar det även om att lära sig att identifiera och förvalta sina resurser. Hur marknadens mötesplatser ser ut utomlands. Vi vill också gå in på en konkret metodik kring hur man arbetar på mässor. Hur ett bra internationellt promotionmaterial ser ut. Omvärldskunskap kring showcasefestivaler, internationella organisationer och hur man strukturerat hittar, väljer bearbetar och analyserar en marknad.

2. Strukturella satsningar som sker parallellt med utbildningssatsningen

Mötesplatser

Det professionella nätverket och hur någon skapar nya kontakter och vårdar samarbetsrelationer är något av det viktigaste för en framgångsrik musikkariär kombinerat med att musiker på liknande nivå kan ses och utbyta erfarenheter. Vi ser ett stort behov av mötesplatser i Östergötland och vi tror att det i samband med dessa också kan skapas både spontana och formaliserade kontaktytor – gärna med kontaktskapande mingel, men också olika former av match make och speed dates. Musikcentrum Öst har en lång erfarenhet av att arrangera olika typer av mötesplatser och erbjuder gärna utvecklade förslag på hur sådana kan arrangeras.

En förlängning av detta skulle kunna vara att i samarbete med näringslivet också stimulera fysiska klusterbildningar när man samlar musikkompetens på ett strategiskt sätt. En hub för utveckling och utbildning där både content och kunskap finns i fokus.

Dialog med musiklivet

Parallellt med dessa satsningar föreslår vi en vidare dialog med, och analys av, musiklivet i Östergötland i form av djupintervjuer och att ovan nämnda satsningarna förankras hos, och utvecklas vidare i dialog med, musikaktörer i regionen, till exempel i form av referensgrupper. I varje satsning bör förebilder ur det lokala musiklivet synliggöras.

Stöttande organisationer och resurser

Vi tror att musiklivet i Östergötland i högre grad bör ingå i befintliga nätverk och en effektiv väg för detta är att erbjuda tillfällen där dessa organisationer kan presentera sig och där musiker, musikskapare och övriga i musiklivet kan bekanta sig med och eventuellt bli medlemmar i de organisationer som representerar det professionella musiklivet i Sverige till exempel SKAP, MAIS, SOM, Svensk Live och för musiker även något av Musikcentrumen. Detta hänger tätt ihop med utbildningssatsningarna som berör rättigheter & musiklivets ekosystem samt tillgången till mötesplatser där organisationerna kan få kontakt med enskilda aktörer och kluster i musiklivet.

Export-program för musikgrupper

För att stötta musiker/grupper att själva skaffa en konkret kunskap om marknaden och bygga sina nätverk på behövs också konkreta insatser. Här tror vi att en lämplig modell skulle inledas med resestöd till de viktiga showcase-festivalerna för lärande och nätverksbyggande och utifrån det identifiera de aktörer med tillräcklig ambition och motivation för att ta tydliga internationella steg. Utifrån det skulle man bygga en satsning på utvalda grupper och karriärstödande aktörer kring mässarbete och en eventuell showcase-satsning. Detta måste dock byggas över tid men är en fullt möjlig modell för att skapa konkret export readiness. En intressant modell är Westside som äger rum i VG-regionen.

Det ligger inte inom detta uppdrags omfattning eller möjlighet att föreslå hur en organisation av en satsning som denna skulle kunna se ut. Vi vill dock poängtera att det är viktigt att de regionala satsningar som görs sker i ett samspel med den nationella kulturpolitiken och att den kompetens som finns i satsningen också har kopplingar nationellt och att dessa arbetar genreöverskridande. Det finns en rad organisationer eller aktörer som skulle vara lämpade men vi vill ändå framhålla att en strukturell organisation som Musikcentrum Öst skulle kunna vara en sådan aktör. Nu överlämnar vi denna rapport och hoppas att vi kan föra en diskussion kring ett framtida samarbete för att utveckla och stötta musiklivet i Östergötland.

Bakgrund och beskrivning av processen:

Hösten 2016 fick Musikcentrum Öst i uppdrag av Region Östergötland att utreda förutsättningarna för att stärka det professionella musiklivet i regionen. Projektet blev av olika skäl framflyttat men hösten 2017 kom parterna överens om den mest effektiva formen för detta var att Musikcentrum Öst skulle planera och projektleda ett möte med alla professionella musiker, artister, låtskrivare, tonsättare och producenter i Östergötland i samarbete med Östgötamusiken där Musikcentrum Öst skulle kartlägga behov (till exempel kompetensutveckling, matchning, promotion, internationalisering) för att sedan forma en rapport med analys och förslag till framtida satsningar.

Den 27:e november ordnades ett sådant möte dit alla musiker och musikskapare i regionen, oavsett genre, var välkomna. Under mötet bjöds deltagarna på fika och två stycken inspirerande presentationer med syftet att få igång tankar kring karriärstrategier, behov och villkor hos deltagarna. Vardera presentation följdes av diskussion i mindre grupper med en sekreterare i varje grupp som antecknade det som sades. Efter mötet skickades en enkät ut till samtliga deltagare men även alla som vi hunnit kartlägga. Enkäten bestod av frågor som skulle hjälpa musikskaparna och utövarna att beskriva sin nuvarande verksamhet och sina önskemål och behov.

Efter detta har Musikcentrum Öst analyserat inkomna enkätsvar och tagit in relevant statistik kring regionens musikliv och relation till nationella strukturer och stödsystem. Detta ligger till grund för denna första rapport om Östergötland.

Något om utformningen av rapporten: I denna rapport presenteras en analys av enkätsvaren och gruppdiskussionerna som ställs sida vid sida med en omvärldsanalys, det vill säga en kort analys av statistik för bidrag för musik som söktes i Östergötland 2015-2017, bidragsformer för musik på regional och kommunal nivå, graden av organisering i föreningar som representerar det professionella musiklivet i Sverige samt exempel på viktiga verksamheter och nyckelpersoner i regionen.

Något om Musikcentrum Östs roll: Vi har uppgraderat ambitionsnivån avsevärt kring detta analysarbete och, skall betonas, helt på eget initiativ. Ursprungligen avtalades att vi skulle lägga 104 timmar men vi kunde prioritera om våra resurser under hösten och har när vi nu lämnar in denna rapport dubblat denna arbetsinsats. Detta gjorde vi av två skäl. Dels är det en modell för hur vi skall kunna arbeta med närliggande regioner och på så sätt hjälpa till att utveckla marknaden för våra musiker i närområdet. Men vi är också glada att kunnat få chansen att i detalj lära oss mer om kulturlivet i en stor region i samverkansmodellen och utifrån det skapa egna strategier för att arbeta långsiktigt i hela landet.

Tankar kring ett fortsatt analysarbete:

Musiksamling var ett pilotprojekt och hade som mål att skapa en överblick av villkoren och utmaningarna för musiker och musikskapare i region Östergötland. Vi har inte haft resurserna att göra en djupanalys. En sådan skulle innebära att vi använder oss av liknande verktyg – fler möten, dokumentation av gruppdiskussioner, vidare spridning av enkäten på till exempel evenemang för musiker och musikskapare och vidare kartläggning av musiklivet i Östergötland, till exempel publiksiffror för offentlig stödda konsertverksamheter – men under längre tid. Vi tror att en fortsatt verksamhet kring villkoren och läget för musiklivet i Östergötland räcker gott och väl.

Till exempel skulle varje framtida satsning kunna förankras med lokala aktörer med olika roller – att ha en skräddarsydd referensgrupp i planeringsstadiet av varje ny projekt som siktar på att på ett eller annat sätt stötta musiker, musikskapare och andra aktörer i musiklivet. Att på kontinuerlig basis genomföra djupintervjuer med nyckelpersoner i musiklivet vore ett bra sätt att 'ta tempen' på. Vi har dock redan under denna enkla analys kunnat konstatera att utmaningarna stämmer överens med de som vi ser i musiklivet i övriga landet och hos Musikcentrum Öst medlemmars verksamhet. I slutet av rapporten kommer det ges ett antal förslag på åtgärder för att stärka musiker och musikskapare i Östergötland.

Läget och behovet hos musiker, musikskapare och övriga musiklivet i Östergötland behöver undersökas kontinuerligt och uppdateras sida vid sida med eventuella satsningar. Speciellt kartläggningen av de musiker och musikskapare som är verksamma eller bor i Östergötland. Över lag är musiker och musikskapare i Östergötland sällan organiserade i intresseorganisationer eller fackförbund och detta innebär bland annat ett kommunikationsproblem. Det vore bra att vid evenemang för musiker och musikskapare börja samla in mailadresser och sedan skapa riktade mailinglistor. Det vore även viktigt att bjuda in olika intresseorganisationer till att samarbeta kring seminarier eller workshops så att musiker och musikskapare kan fundera på om medlemskap i någon av dessa skulle vara intressant men även stimulera till bildandet av produktionskollektiv och kluster. Kommunikationen med frilansande konstnärer, i detta fall musiker, blir enklare när skaparna och utövarna är organiserade och får till exempel information via medlemsmail, nyhetsbrev eller sms.

1. Musiksamling – första mötet för musiker och musikskapare

Den 27 november samlades musiker och musikskapare från hela regionen på Linköping Konsert & Kongress för att sammanstråla kring karriärstrategier och drömmar. Detta var startskottet för Musiksamling. Deltagarna bjöds på fika och 2 stycken inspirerande presentationer som följdes av diskussioner i mindre grupper där det fanns en sekreterare som gjorde anteckningar. Systrarna Cecilia och Jenny Vaz (Studio XX) berättade om resan för deras verksamhet som artister, musikproducenter, låtskrivare och musikföretagare där man beskrev 10 avgörande punkter. De kopplade ihop resurser så som stöd, bidrag och samarbeten med milstolpar i karriären vilket blev inledning till gruppdiskussionerna om deltagarnas musikverksamhet, nätverksbygge och resurser.

Efter en kort mingel och fikapaus fortsatte programmet med en introduktion till internationellt arbete och 'export readiness' – denna workshop leddes av Ragnar Berthling (verksamhetsledare, Musikcentrum Öst & internationell koordinatör, Musikcentrum Riks) och Shain Shapiro (MD, Sound Diplomacy).

I mindre grupper diskuterades 'export readiness', marknader och hur en hittar sin publik. Kvällen avslutades med en hälsning från Maria Brusman (kulturstrateg, Region Östergötland), information om Musiksamling och en uppmaning till att fylla i och sprida enkäten som skulle skickas ut efter mötet.

1.1. Diskussioner i mindre grupper

”Den kreativa fasen är ok – men sen?”

Diskussioner i mindre grupper på Musiksamling-mötet den 27 november stämmer väl överens med och bekräftar trenderna i enkätsvaren.

”Inte ens värderat att söka bidrag - finns det några bidrag att söka? Vart ska man vända sig?”

Generellt så framstod fragmentering och isolering som avgörande saker att motverka. Alla betonade vikten av att skapa mötesplatser och att mötas över genregränserna. Man hade inte intensifierat direkta kluster men man kunde se att både Norrköping och Linköping borde ha en jordmån för fungerande forum där både företagande, inkubatorsverksamhet och rena musikermötesplatser med scen- och replokaler skulle kunna få en stor betydelse för musiklivets utveckling. Det ses som allmänt svårt att identifiera sina tillgångar och förvalta sin karriär på ett hållbart sätt.

”Är det så viktigt att ha en story? De som har kommit framåt har de verkligen en story?”

Den svenska björnstammens betydelse för att samla och utveckla scenen för elektronisk musik var helt avgörande. I övrigt så menade man att livescenen generellt är svag, t o m mycket svag vilket inverkar på möjligheten att försörja sig som musiker. Man hade också intrycket av att musik för barn och unga borde prioriteras högre politiskt.

”Hallarna i Norrköping blev inte lokaler för musiker på grund av att det hade behövt ljudisoleras så nu sitter det mest fotografer i det huset.”

Man menade också att arrangörernas kompetens generellt var låg och att man parallellt med insatser för kompetensutveckling av musiker också borde satsa på arrangörsutveckling. Många såg också närheten till Stockholm både som en hämsko för regional utveckling och en möjlighet för den som verkligen satsade professionellt. Generellt ses det som svårt att samarbeta små kommuner som inte är rustade för att se hur man kan samarbeta med musiker och musikskapare. Kompetensutveckling lyftes mycket högt som något att börja bygga.

1.2. Sammanfattning av diskussionerna:

Som vi nämner i vår sammanfattning så gav detta ett relativt förväntat resultat kring den fragmentering som vi ofta ser när vi möter musiklivet men vi kan ana att Östergötland har en något ökad sådan och ett större behov för en generell samling i musiklivet. I övrigt stödjer de svar vi fick från musiksamlingen de förslag vi lägger i rapportens början. Det handlar om ökad kunskap om att bygga projekt och att finansiera dem, om internationalisering i flera steg, om vikten av regionala, nationella och internationella nätverk och om hur satsningar både behövs på generell och individuell nivå. Den bilden av livemusiken i Östergötland stämmer väl överens med den bild vi kan utläsa ur statistik.

2. Beskrivning av Östergötland – sökta bidrag av befintliga strukturer, organisationer etc

2.1. Region Östergötland och kommunerna

Regionen förvaltar och fördelar följande bidragsformer:

1. Arbetsstipendium 100 000kr (1 gång/år)

2. Kultur- och utvecklingsstipendium 40 000kr (4 gånger/år)
3. Nyskapande projekt 50 000kr (1 gång/år)

Utöver dessa stöd finns även sammanlagt 500 000kr som kan sökas av alla scenkonst-genrer. Vi föreslår att det tydliggörs att även musik ingår i scenkonst i detta fall, då den inte alltid gör det i stöd sammanhang – till exempel kan ordet musik gärna adderas till stödets namn.

Under kartläggningen och analysen har vi inte hunnit se över hur regionens bidrag fördelas mellan olika konstformer eller undersöka vilka möjligheter till nyföretagarstöd det finns och om det finns eller har funnits näringslivsriktade stöd satsningar som musikföretag kan ta del av. Vi rekommenderar att detta finns i planen för fortsatt analys.

Kommunala bidrag:

Allmänt verkar de kommunala bidragen vara till för ideella arrangörer som ordnar offentliga evenemang. Några delar ut kulturstipendier. Tyngden verkar ligga i ett medborgarperspektiv och tillgång till evenemang, speciellt aktiviteter för barn och unga. En utav kommunerna har tydlig och tillgänglig information om Skapande Skola på hemsidan. Stöd till studieförbundsverksamhet nämns på flertalet av kommunernas hemsidor. Det mesta som riktar sig till eller skulle fungera för professionella musiker/musikskapare är stipendier i mindre belopp (10-25 000 kr) som delas oftast ut 1 stycken, en gång per år och är till för samtliga konstområden och inte heller enbart för konstnärer. Verksamhetsbidrag och projektstöd kan sökas av föreningar.

Professionella kulturskapare nämns endast på regional nivå. I Ödeshög, Ydre, Motala och Mjölby finns det i alla fall i teorin möjlighet för en musiker eller musikskapare att få ett stipendium. Motala kommun nämner även vikten av att stötta konstnärer på hemsidan. Kinda kommun delar ut ett stipendium vartannat år och allmänheten engageras i processen och kan ge förslag på stipendiater. Motala verkar ha en enkel stipendieansökan. Bidrag i Norrköping förvaltas av stiftelser vilket är nog svårt för en enskild musikskapare eller utövare att förstå sig på. Informationen på hemsidan skulle behöva vara mer tillgänglig. Överlag är det tydligt att kunskapen om hur en på bästa sätt arbetar med och stöttar konstnärer behöver lyftas hos kommunerna.

2.2 Musikhuvudstaden Norrköping

”Musikhuvudstaden Norrköping är en kommunal vision där kommunen sätter musiken i fokus på ett nytt sätt - lokalt, nationellt och internationellt.”

Visionen för Musikhuvudstaden är fin. Det vore intressant och nyttigt att i fortsättningen se över relationen mellan Musikhuvudstaden, regionen och kommunerna – exempelvis hur Musikhuvudstaden delar med sig av erfarenheter och kunskap, till exempel lyckade och mindre lyckade satsningar samt dialogen med musiklivet och om det är möjligt att kopiera vissa idéer och projekt och anpassa till andra orter och städer. I ett drömscenario skulle Musikhuvudstaden kunna vara en motor för musiklivet i hela Region Östergötland.

Vi har uppfattningen av att musiker, musikskapare och övriga musiklivet är skeptiska till projektet och upplever Musikhuvudstaden som något väldigt abstrakt och att dess syfte är att främst öka turismen och stimulera näringslivet i kommunen. Det är oklart om projektet innebär faktiska ökade resurser till och satsningar för det professionella musiklivet, musiker och musikskapare. De representanter från Östergötlands musikliv som vi har hunnit prata med tycker att satsningen borde lyftas i alla fall delvis till en regional nivå så att det kan gå hand i hand med kulturplanen och få en tydlig vision och handlingsplan för musiklivets hela ekosystem. Det efterfrågas även tydligare information i projektets olika kommunikationskanaler på internet om vad projektet erbjuder för musiklivets professionella aktörer och vem de kan kontakta om de har frågor eller synpunkter.

2.3. Professionella strukturer och bidrag för musiker, musikskapare, musikföretag och – föreningar

SOM

Av 288 medlemsbolag i Svenska Oberoende Musikproducenter finns 6 stycken i Östergötland.

Svensk Live

Vi har påbörjat en kartläggning av medlemmarna hos Svensk Live. Vänligen se bilaga.

Kulturrådet

Under 2017 tog Kulturrådet emot sammanlagt 992 ansökningar varutav 19 stycken kom från Östergötland med 2 stycken bifall och 17 avslag. Fonogramstöd söktes av 2 organisationer för sammanlagt 12 stycken produktioner varav 1 ansökan fick bifall. Projektbidraget för fria musikgrupper söktes av 3 organisationer varutav 1 ansökan fick bifall. Det kom även in två ansökningar om verksamhetsbidrag för musikarrangörer, en ansökan om bidrag till samarbete med kompositörer samt en ansökan om projektbidrag för musikarrangörer – alla dessa fick avslag.

MoKS

4 av 39 bidrag 2016 gick till organisationer i Östergötland. Av 400 000 kronor gick 148 000 kronor till organisationer i Östergötland. Av dessa gick 111 000 kronor till Gaphals. Vi har inte hunnit påbörja kartläggningen av medlemmarna hos MoKS i Östergötland. Av 321 konserter var 105 i Östergötland. Av dessa 105 konserter arrangerade Gaphals 90 stycken.

Svensk Jazz

Av 1050 konserter under 2016 var 73 i Östergötland. Av 71 bidrag gick 3 till organisationer i Östergötland. Av 4 258 000 gick 234 000 kronor till organisationer i Östergötland. Vi har inte hunnit påbörja kartläggningen av medlemmarna hos svensk Jazz i Östergötland.

Sveriges Orkesterförbund

3 av 61 bidrag under 2016 gick till organisationer i Östergötland, Av 1 157 500 kronor gick 65 000 kronor till organisationer i Östergötland. Av 397 konserter var 20 konserter i Östergötland.

RFOD

1 av 32 organisationer som fick stöd av Riksförbundet för folkmusik och -dans 2016 var i Östergötland. Av 1 373 000 kronor gick 100 000 kronor till en organisation i Östergötland

Kammarmusikförbundet

2 av 88 organisationer som fick stöd 2016 var i Östergötland, av 2 600 000 kronor gick 68 000 kronor till organisationer i Östergötland. 21 av 731 konserter var i Östergötland. Vi har inte hunnit påbörja kartläggningen av medlemmarna hos Kammarmusikförbundet i Östergötland.

Kontakt nätet

Inga bidrag eller konserter i Östergötland 2016. Vi har inte hunnit påbörja kartläggningen av medlemmarna hos Kontakt nätet i Östergötland.

Musikverket

Under 2015 och 2016 fick Musikverket inte in några ansökningar från Östergötland. Av de 6 ansökningar som togs emot under 2017 fick 2 stycken bifall.

Musikalliansen

Musikalliansen anställde inga musiker 2016.

Av de 797 personer som ansökte till Musikalliansen 2015 och 2017 (två ansökningar) bodde 7 personer i Östergötland, 6 män och 1 kvinna. Av de sökande var 33 födda i Östergötland, varav 31 hade flyttat därifrån. 5 av de sökande var inflyttade till Östergötland.

Konstnärsnämnden

Under 2017 tog Konstnärsnämnden emot sju stycken ansökningar från Östergötland. Under 2016 kom det åtta och 2015 15 stycken ansökningar. De flesta ansökningar kommer från Norrköping och Linköping. Två tredjedelar av ansökningarna var om arbetsstipendium. Näst populärast har det varit att söka bidrag till kulturutbyte och resebidrag. På sista plats kommer projektbidrag. Det finns en handfull personer som har sökt om bidrag flera gånger 2015-2017. Under 2015-2017 fick en ansökan bifall och 29 ansökningar avslag.

2.3.1. Slutsatser

Mindre orkestrar och kammarmusikföreningar lyser med sin frånvaro i 2016 års statistik. Det vore viktigt att se över hur samarbetet och samvaron mellan dem, institutionerna och länsmusiken fungerar och om vad som skulle behövas för att stötta konsertarrangörer och livemusikproducenter i det fria musiklivet.

Gaphals närvaro och vikt i musiklivet i Östergötland och Linköping märks av tydligt även i statistiken. En aktör med så hög grad av verksamhet på professionell nivå behöver både stöd för att kunna växa ytterligare men är även en viktig resurs för professionalisering av andra aktörer i region Östergötland samt en inspirationskälla till musikföretag och föreningar som håller på att starta upp sin verksamhet. Siffrorna som vi presenterat för Gaphals vittnar om en hög lokal närvaro, kunskap om den lokala marknaden och publiken samt mängder arbete och tid som lagts ner för att skapa en hållbar och dynamisk verksamhet som är bra för publiken, musikutövarna- och skaparna samt arrangörer, producenter och musikbolag. I ett samtal med Gaphals pekar bolaget dock på avsaknaden av stöd från kommunalt håll och att de har nu mera varit tvungna att prioritera ner konsertverksamheten på grund detta.

2.4. Organisering av professionella musiker och musikskapare

SKAP

Av cirka 1400 medlemmar i Sveriges kompositörer och textförfattare finns 12 personer (cirka 1 %) i Östergötland.

Musikerförbundet

Musikerförbundet har 65 aktiva medlemmar i Östergötland vilket är det cirka 2% av förbundets totala medlemsantal.

SYMF

Sveriges Yrkesmusikerförbund har ungefär 6 % av sina verksamma medlemmar i regionen. Det är runt ett hundra musiker. Att det blir lite svävande beror på att några bor och är verksamma över länsgränserna i båda riktningarna så att säga.

FST

Föreningen svenska tonsättare har 8 stycken (cirka 2 %) av 369 medlemmar i Östergötland.

2.4.1. Slutsatser

Att det är större antal SYMF- än Musikerförbundet-medlemmar i Östergötland kan bero på Östgötamusikens och Norrköpings Symfoniorkesterns musiker – institutionsmusiker och anställda är mer benägna att vara fackligt anslutna och flertalet av Musikerförbundets medlemmar är frilansare. Trots detta, och med tanke på det låga antalet av till exempel SKAP-medlemmar i regionen i relation till att vi kartlagt minst 150 kompositörer/låtskrivare och att det i verkligheten finns många fler, är den viktigaste slutsatsen att musiker och musikskapare i Östergötland har en svag professionell struktur.

3. Enkät svar och analys

Syfte och målsättning

Målet för enkäten tillsammans med gruppdiskussionerna på mötet den 27 november 2017 är att ge oss en ungefärlig bild av hur verksamheten och behoven ser ut för musiker och musikskapare i Östergötland. Enkäten och inbjudan till Musiksamling-mötet skickades ut till mer än 300 musiker och musikskapare i regionen och spreds i sociala medier. Vi är övertygade om att det finns fler som vi inte hunnit kartlägga. De svar som vi har fått räcker ändå för att ge vägvisning och ger oss tillsammans med kartläggningen av de befintliga strukturerna i regionen musikliv tillräckligt klar uppfattning om vad musiker och musikskapare saknar.

Spridning

Enkäten har fyllts i av 49 personer och besökts 1297 gånger. Den har spridits i Musikcentrum Öst, Region Östergötlands, Östgötamusikens och Musikhuvudstadens kanaler – via mail och i sociala medier.

3.1. Boende- och verksamhets ort

De flesta, 51 % av de som svarat bor i Norrköping – på andra plats kommer Linköping med 24 %.

Jag bor i...

Alternativ	Procent	Summa
Norrköping	51.02%	25
Linköping	24.49%	12
Rimforsa	6.12%	3
Mjölby	4.08%	2
Stockholm	4.08%	2
Långrådna	2.04%	1
Finspång	2.04%	1
Annat	6.12%	3
Vikingstad	2.04%	1
Sundbyberg	2.04%	1
Valdemarsvik	2.04%	1
	Totalt	49

De flesta, 49 % av som svarat bedriver sin musikverksamhet i Norrköping – på andra plats kommer Linköping med 29 %.

Jag bedriver min musikverksamhet i...

Alternativ	Procent	Summa
Norrköping	48.98%	24
Linköping	28.57%	14
Östergötland	4.08%	2
Sverige	2.04%	1
Linköping/Rimforsa	2.04%	1
Valdemarsvik	2.04%	1
Rumforsa - Linköping	2.04%	1
Annat	10.20%	5
Norrköping, Linköping, Örebro, Karlskrona	2.04%	1
Långrådna	2.04%	1
Stockholm, Norrköping	2.04%	1
Mjölby	2.04%	1
Linköping Norrköping Finspång	2.04%	1
	Totalt	49

3.2. Yrkesroll

Av de svarande är 85 % musiker, 67 % låtskrivare, 60 % artister, 48 % textförfattare för musik, 44 % sångare, 40 % musikproducenter, 31 % musikaliska arrangörer, 25 % tonsättare och 15 % dirigenter.

Yrkesroll

Alternativ	Procent	Summa
Musiker	85.42%	41
Låtskrivare	66.67%	32
Artist	60.42%	29
Textförfattare (musik)	47.92%	23
Sångare	43.75%	21
Musikproducent	39.58%	19
Arrangör (musikalisk)	31.25%	15
Other		
Tonsättare	25.00%	12
Dirigent	14.58%	7
	Totalt antal poster	48
	<i>Obesvarat</i>	<i>48</i>

Här har de svarande kunnat välja en eller flera roller. Vi ser att de flesta valt 2 eller flera yrkesroller vilket stämmer med vår bild av frilansande musiker och musikskapare. Det krävs fler kompetenser än en för att kunna vara konkurrenskraftig i dagens musikbransch och detta har sedan länge varit kutym bland frilansare i Sverige.

3.3. Genre

De som svarat på enkäten verkar i sammanlagt 40 olika genrer vilket är glädjande. Det visar på att vi har lyckats nå ut till brett spektrum av olika typer av verksamheter och kan anta att trots få svar har vi fått ett underlag som är representativt för musiklivet i Östergötland.

GENRE	ANTAL
Pop	23
Rock	18
Jazz	9
Klassiskt	9
Soul	6
Folkmusik	6
Visa	5
Hårdrock	4
Körmusik	4
Blues	4
Hiphop	3
Metal	3
R'n'b	3
Musikal	3
Punk	2
Västerländsk konstmusik	2
Singer-songwriter	2
Sakral/andlig	2
Världsmusik	2
Symfonisk musik	2
Country	2
Heavy metal	1
Schlager	1
House	1
Tidig musik	1
Musikteater	1
Orkestermusik	1
Filmmusik	1
Pop-punk	1
EDM	1
Reggae	1
Vispop	1
Folkrock	1
Hardcore-punk	1
Dansband	1
Americana	1
Techno	1
Funk	1
Post-progg	1
Progressive Psych-Doom	1

3.4. Bortfallsanalys

De flesta av frågorna var obligatoriska och enkäten var omfattande vilket kan ha bidragit till betydligt många fler besök av enkätsidan (1297) jämfört med antalet inkomna och ifyllda formulär (49), trots att enkäten gick att fylla i relativt snabbt om en ville och höll sig kortfattad i fritextsvaren - för de flesta har det tagit cirka 15 minuter att fylla i enkäten. Det är troligt att vissa grupper och personer är mer vana vid att fylla i ansökningar och frågeformulär och är därför mer benägna att fylla i en enkät.

Även om kommunikation via internet numera är ett regel snarare än undantag så kan det finnas musiker och musikskapare, speciellt äldre som saknar datorvana, som varken nåtts av inbjudan till Musiksamling mötet 27 november eller uppmaningen att fylla i enkäten.

Det ska till med mycket möda och tid för att nå igenom bruset och även om Musiksamling erbjuder något väldigt värdefullt - en möjlighet för musiker och musikskapare att påverka sin framtida musikverksamhet, - så är det ett nytt projekt som har samma utmaningar i att nå ut till rätt målgrupp som alla andra nya varumärken och verksamheter. Med tanke på den genrespridning och representation av yrkesroller som vi ser i svaren har nog namnet "Musiksamling" och språket som använts i kommunikationen varit tillräckligt tillgängligt för att locka till sig de flesta verksamma musiker och musikskapare i Östergötland.

Kontaktpersonen hos Norrköpings Symfoniorkester har visat enkäten till ett fackligt ombud som konstaterat att flertalet av frågorna inte var relevanta för anställda musiker och att vi därför skulle vara beredda på en låg svarsfrekvens från institutionsmusiker och anställda. Dock hade vederbörande inga andra anmärkningar på innehållet i enkäten. Eftersom anställda musiker redan är organiserade via sin arbetsplats och i högre grad än frilansare även fackligt anslutna har övriga musiklivet där redan etablerade kommunikationskanaler för att kunna nå institutionsmusiker i fortsättningen.

Det är troligt att Musikhuvudstaden- projektet som kunnat bistå med kontaktuppgifter till musiker och musikskapare har gjort att merparten av de kartlagda i Musiksamling bor eller är verksamma i Norrköping och att till exempel enkäten nått ut till Norrköpingsmusiker i högre grad än verksamma i glesbygd. I mitten av projektet har Norrköpings kommun skaffat ett nytt datasystem vilket innebär att Musikhuvudstaden måste samla in kontaktuppgifter till alla nyckelpersoner på nytt så att personen godkänner att denne står med i en lista hos kommunen. Därför har inte projektet kunnat bistå med en del av efterfrågade kontaktlistor till exempel nyckelpersoner, musikföretag, arrangörer och livemusikproducenter som skulle bidra till omvärldsanalysen.

3.5. Verksamhet

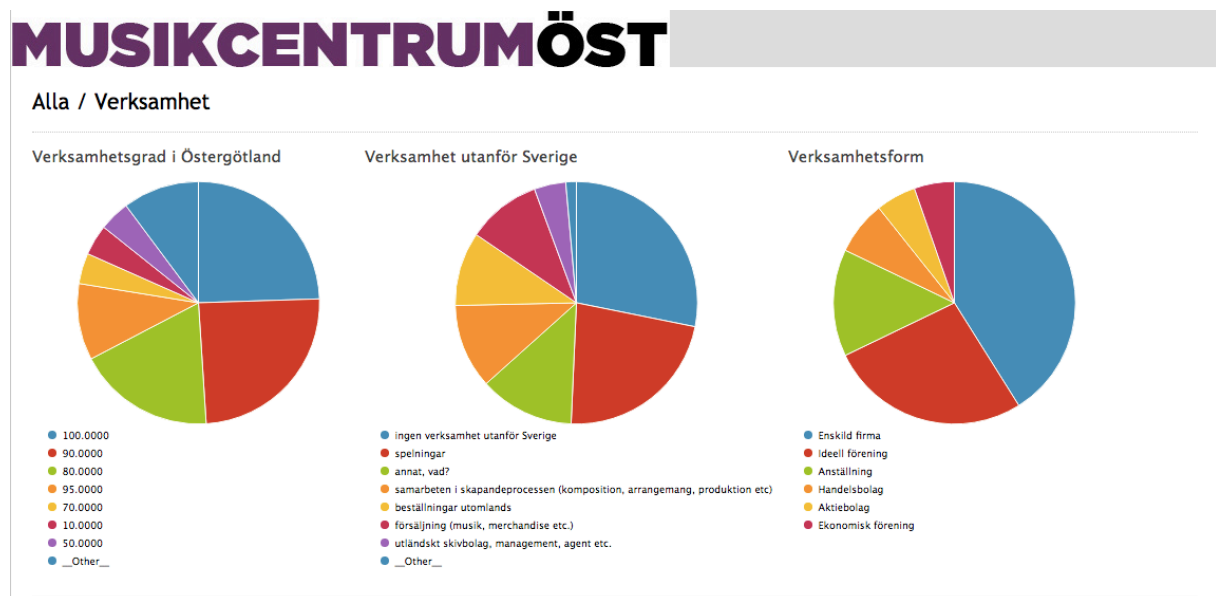
En klar majoritet av de som svarat på enkäten driver största delen av sin verksamhet i Östergötland. 78 % av svarande anger att minst 80 % av deras musikverksamhet bedrivs i Östergötland. 47 % har musikverksamhet i enskild firma, 31 % i ideell förening, 16 % i form av en anställning, 8 % i handelsbolag, 6 % i aktiebolag och 6 % i ekonomisk förening. Även här har svarande haft möjlighet att välja ett eller flera alternativ.

41 % av de som svarat anger att de saknar verksamhet utanför Sverige – detta utgör också den största gruppen. Av de som har verksamhet utomlands verkar spelningar vara den vanligaste formen

– 33 % av de som fyllt i enkäten anger att de har spelningar utomlands. Med tanke på att majoriteten av dem som fyllt i enkäten är musiker är detta föga förvånande. Vi skulle ha sett ett annat utfall om majoriteten av enkätsvaren kommit från tonsättare. Här har svarande haft möjlighet att välja ett eller flera alternativ.

För att utreda sammanhang och organisering utövare och skapare emellan ställdes frågan om huruvida den som svarat är en del av ett band, produktionskollektiv, låtskrivarkollektiv eller dylik sammanhang. Här har det vanligaste svaret varit att den som svarat är med i ett band. Med tanke på att majoriteten av dem som fyllt i enkäten är musiker är detta föga förvånande. Vi skulle säkert ha sett ett annat utfall om majoriteten av enkätsvaren kommit från till exempel låtskrivare. Utöver att vara med i ett band nämner många svarande olika studieförbund som sitt sammanhang. Mötesplatser och resurser som till exempel replokaler och studiecirkelverksamhet som tillhandahålls av studieförbund är nog för många musiker och musikskapare det primära sammanhanget.

Svaren tyder på att organiseringen musiker och musikskapare emellan är svag.

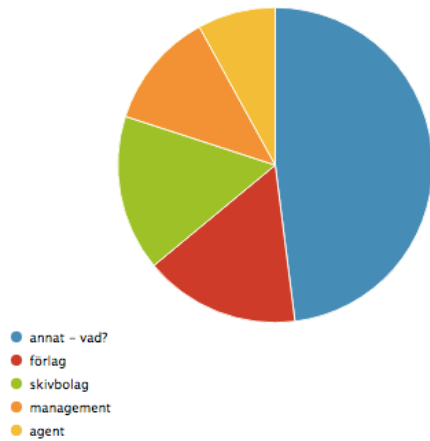
De som angett att de saknar tillräcklig kunskap om det svenska musiklivet och/eller kunskap om olika stipendier och bidrag som finns att söka saknar även en professionell karriärstrategisk samarbetspart och har mindre verksamhet utomlands.

Har du en samarbetspart med karriärstrategisk funktion?

Tillräcklig kunskap om det svenska musiklivet

Tillräcklig kunskap om det svenska musiklivet

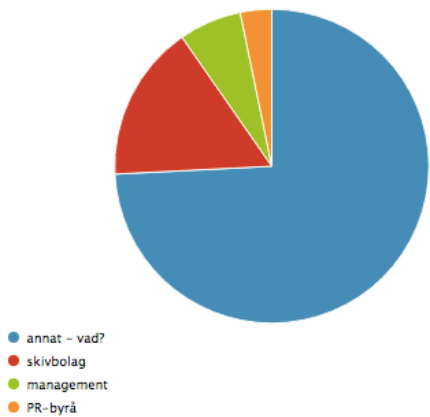
Har du en samarbetspart med karriärstrategisk funktion?

Saknar tillräcklig kunskap om det svenska musiklivet

EJ tillräcklig kunskap om det svenska musiklivet

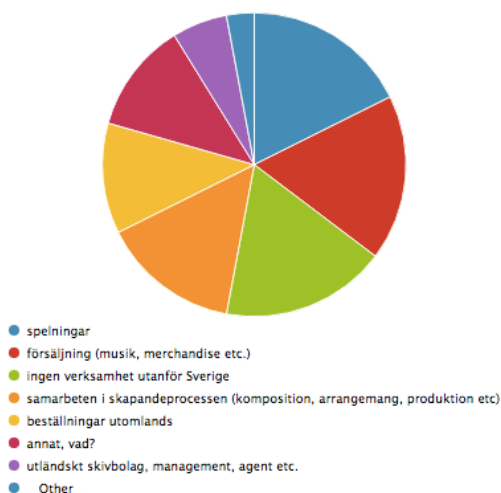
Har du en samarbetspart med karriärstrategisk funktion?

Har du verksamhet utanför Sverige?

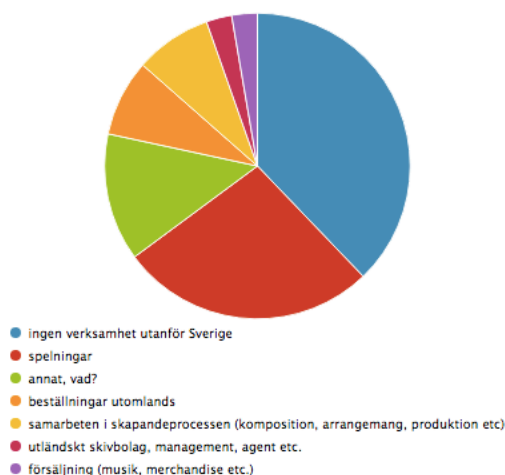
Tillräcklig kunskap om det svenska musiklivet

Har du verksamhet utanför Sverige?

Saknar tillräcklig kunskap om det svenska musiklivet

Har du verksamhet utanför Sverige?

De som känner att de har tillräcklig kunskap om det svenska musiklivet och/eller kunskap om olika stipendier och bidrag som finns att söka, har i högre grad en professionell karriärstrategisk samarbetspart och mer verksamhet utomlands. Enkätsvaren kan även tolkas så att de som har en karriärstrategisk samarbetspart och verksamhet utomlands känner att de har bra koll på det svenska musiklivet och/eller kunskap om olika stipendier och bidrag som finns att söka.

På frågan om huruvida den svarande har en samarbetspart med karriärstrategisk funktion ser vi att de som valt alternativet "annat" oftast saknar samarbetspart helt. Studieförbund och kompisar också som alternativa samarbeten.

Entries		
	annat - vad?	
11	annat - vad?	Bilda
12	annat - vad?	kompisar
13	annat - vad?	Inget
14	annat - vad?	Vet ej, är knutna till Studieförbundet, om det räknas?
15	annat - vad?	Inget
16	annat - vad?	Nej det har jag inte..
17		
18	annat - vad?	INGET.
19	annat - vad?	Ingen
20	annat - vad?	nej

Den viktigaste slutsatsen är att de som känner att de inte har tillräcklig kunskap om strukturer i musiklivet och strategiska verktyg för att förvalta sin verksamhet på ett bra sätt saknar ofta ett professionellt team. Det behövs ett kunskapslyft för och en organisering och professionalisering av musiker och musikskapare i Östergötland.

3.6. Resurser

Det är väldigt få som är helt nöjda. Det endast drygt 6 % som anger att de inte saknar några resurser i Östergötland. 69 % av de som svarat saknar stöd och pengar i Östergötland. Med tanke på att de allra flesta saknar tillräcklig kunskap om olika stipendier och bidrag som finns att söka signalerar detta att kunskapen om hur en skriver ansökningar, vilka bidrag som finns och hur en budgeterar och planerar sin verksamhet behöver höjas. 61 % saknar scener, 49 % mötesplatser, 47 % lokaler, 45 % utbildning och seminarier, 41 % rådgivning och mentorskap.

Vad saknar du i form av resurser i Östergötland?

Vad saknar du i form av resurser i Östergötland?

Alternativ	Procent	Summa
stöd/penngar	69.39%	34
scener	61.22%	30
mötesplatser	48.98%	24
lokaler	46.94%	23
utbildning/seminarier	44.90%	22
rådgivning/mentorskap	40.82%	20
saknar inget	6.12%	3
Other		
annat - vad?	4.08%	2
Totalt antal poster		49

Bland alternativa resurser som saknas finns större studio- och låtskrivarkollektiv, replokaler och mer verksamhet i Kinda kommun, marknadsförings- och bokningsstöd, konsertlokaler med bra akustik som inte är för dyra. Det nämns även att en del lokaler kommer att försvinna på grund av ett vägarbete.

Saknar du något annat i form av resurser i Östergötland – vad?

Entries			1-10 of 49
	annat - vad?		
1	annat - vad?	Större studiokollektiv/låtskrivarkollektiv	
2		saknad av replokal i kinda kommun	
3		Marknadsföring-, bokningsstöd	
4		Lokaler finns men när ostlänken byggs kommer många lokaler att försvinna. Vi har pratat med studieförbundet och de har ingen backup plan	
5	annat - vad?	Finns inget i Kinda kommun, verkligen synd. Finns mycket musikkunniga här i olika åldrar som aldrig får chans att repa och spela.	
6		Bra profana lokaler för körkonserter med bra körakustik och ej för dyra.	
7			
8			
9			
10			

3.7. Önskade aktiviteter

De mest önskade aktiviteterna hos alla är seminarier och workshops om stipendier och bidrag, musiker- och musikskaparmöten samt seminarier och workshops om marknadsföring. Dock så är mer än hälften även intresserade av seminarier- och workshops om internationella marknader, seminarier- och workshops om bokning- och försäljning och workshops i musikproduktion. Songwriting camps är minst populärt (49 % intresserade) om vi tittar på vad samtliga yrkesroller tycker. Men 78 % av textförfattare, 69 % av låtskrivare och 74 % av musikproducenter är intresserade av songwriting camps. De som är mest intresserade av workshops i musikproduktion är musikproducenterna.

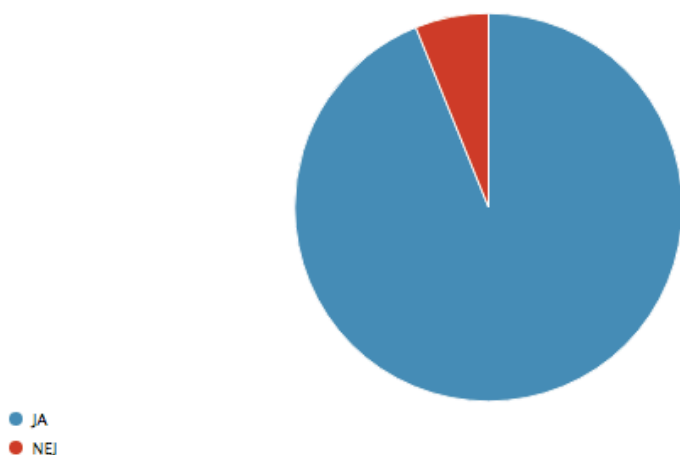
I fritextsvaren nämns önskemål på verksamhet som sträcker sig över kommungränserna. Det finns även ett förslag på ett övergripande seminarium om strukturer och aktörer i det svenska musiklivet och att få feedback på sin verksamhet. Ett seminarium eller workshop om arrangörsverksamhet önskas också.

Annat, vad?

Alternativ	Procent	Summa
arrangörsverksamhet/förening	16.67%	1
Något för att främja bättre kultursamverkan och kulturutbyte även på amatöرنivå över kommungränserna i länet.	16.67%	1
agent	16.67%	1
musikfestival	16.67%	1
Feedback på ens egen musik av kompetenta personer.	16.67%	1
Ett seminarie under namnet "Musikbranshens nätverk". Att få ett träd över skivbolag, förlag, bokare, managers, mediabolag med mera. Vem ägs av vem? Vem samarbetar med vem? Vem konkurrerar med vem? Det skulle vara intressant!	16.67%	1
	Totalt	6
	Obesvarat	43

94 % av de som svarat vill även samarbeta mer med andra inom skapande eller utövande av musik vilket styrker ytterligare vikten av mötesplatser och match-making.

Skulle du vilja samarbeta mer med andra inom skapande eller utövande av musik?

Tillsammans med gruppdiskussionerna blir det tydligt att det som efterfrågas mest är mötesplatser för musiker och musikskapare, workshops där en kan få verktyg för att bättre kunna förvalta sin karriär och ett mentorskapsprogram som kan råda bot på bristen av ett fast & etablerat professionellt team. Det finns även intresse för konstnärliga eller hantverksmässiga spetskompetens-workshops som är riktade för ens egen yrkesgrupp - till exempel musikproducenter önskar workshops i musikproduktion.

3.8. Drömmar

Flera av de som svarat vill kunna producera egna föreställningar, festivaler och konserter tillsammans med andra musiker och musikskapare men även att kunna göra större produktioner till exempel i samarbete med Norrköpings Symfoniorkester. Många drömmer om att få stöd till att nå ut till och hitta sin publik. Det finns flera idéer om klubbar, musiker-podcasts och andra plattformar som skulle synliggöra lokala utövare och skapare. Ett flertal skriver att de vill hitta nya samarbeten och att det ska finnas en mötesplats för musiker och musikskapare. Att ha en lokal nära där en bor där det finns möjlighet till att repa eller skapa ny musik efterfrågas också.

Entries		1-10 of 49
1	Linköping	...
2	Linköping	1. Jag skulle vilja hitta en spelplats/scen av ovanlig sort i Östergötland, en gammal industrilokal som kan bli en kulturscen året om eller en utomhusscen i läcker miljö för klassisk musik sommartid 2. Jag skulle också vilja anordna en körfestival i Östergötland med Linköping som bas.
3	Linköping	Arbetar på en Europaturné som vore kul att förverkliga. Delar av turnén lutar åt att bli av i sommar.
4	Linköping	Att få spela egen musik på större scener med några andra musiker t. ex bas och gitarr, spelar själv gitarr.
5	Rumforsa - Linköping	Att kunna repa där vi bor. Anl. till att jag/vi endast är verksam på hobby-nivå är att det är omöjligt att försörja sig som lokal musiker idag. Om det fanns mer möjligheter att spela och få betalt för det, skulle jag kunna gå ner i arbetstid, ha tid att bli mer kreativ och uppleva större lycka!
6	Linköping	Att mitt band får åka på en Europaturné
7	Norrköping	att starta en professionellt ensemble för tidigt musik och sedan erbjuda en årlig akademi/kurs för alla intresserade med ensembles musikerna som docenter.
8	Norrköping	Delmål: Hitta samarbetspartners inom PR/management Slutmål: Världs Artist och låtskrivare
9	Linköping	Det Är Kärlek tillsammans med en stor orkester.Symfoniorkestern i Norrköping med smaskiga stora symfoniska arrangemang Bygga ett vardagsrum på stan och bjuda in gäster och publik till Det Är Kärleks vardagsrum. En dröm är att ha en begävad koreograf eller regissör titta på vår konsertide
10	Norrköping	Det absolut viktigaste är en lokal och en plattform där producenter och musiker kan stråla samman för att samarbeta och utvecklas ihop. Jag är också inne på att skapa någon form av presentation i form av kort tv/podd serie där en presenterar ca 10 lokala artister ihop med 10 lokala producenter.

De allra flesta beskriver en projektidé eller vill få en stadigare verksamhet – det vore bra att kunna erbjuda mentor tid och konsultation för att hjälpa utövare och skapare att förverkliga sina projektidéer och drömmar. Alla drömmar finns sorterade efter verksamhets ort i en bilaga.

Obs! För bilagor och källförteckning, se det digitala paket med alla underlag, enkät, statistisk etc som sprendats till Maria Brusman 2018-02-12