

En studie om strategier och tankesätt som kan främja den kreativa processen för låtskrivare

Självständigt Arbete och reflektioner inom Låtskrivning och Musikskapande

Jens Vallsten

Självständigt arbete med metod, 15 hp

Huvudområde: Musik och ljuddesign

Högskolepoäng: 15hp

Termin/år 2023:

Handledare: Brian Johnston

Examinator: Göran Thungström

Kurskod/registreringsnummer: HT2023 LP004G

Abstract

Vad ska man göra när man som låtskrivare eller producent tappar lusten och fastnar i en blockering av den kreativa processen med att skapa musik? Hur gör egentligen andra låtskrivare när de skapar musik? Detta är bara några av de problem och frågeställningar som dyker upp i mitt huvud efter att jag ställt ifrån mig gitarren eller datorn med ambitionen att skapa en låt. Faktum är, ju mer jag går in för att skapa en låt, ju mer höga krav ställer jag på mig själv, ofta har jag också ambitionen att det jag skapar ska bli något så pass stort att resten av världen kommer att vilja lyssna på detta. Jag kan sitta och utforska ljud i timmar, mixa dessa ljud med olika effekter och plugins men ändå leder detta arbete sällan till något som liknar en låt. För att finna en väg att ta itu med dessa svårigheter och problem så har jag valt att undersöka dessa frågor. Vilka låtskrivarstrategier används av framstående låtskrivare för att skapa musik? Vilken relevans har dessa strategier till mitt eget låtskrivande? Finns det digitala verktyg som kan underlätta musikskapande?

Metoden jag använder för att undersöka dessa frågor är till största del litteraturbaserad, jag har alltså inte gjort några undersökningar eller intervjuer för att få fram resultat eller material. Idéen till detta projekt är att skapa en bank av strategier och tekniker blandat med egna reflektioner som kan hjälpa processen vid låtskrivande.

För att på något sätt utvärdera dessa strategier har jag skapat korta musikproduktioner där jag implementerat de strategier jag forskat kring. Som resultat av detta arbete har jag nu skapat en bank av strategier och praktiska tips för låtskrivare och intresserade i ämnet. Arbetet resulterade även i 5 kortare produktioner där jag haft chans att testa och utvärdera dessa strategier och tips.

Innehållsförteckning

Abstract	3
Introduktion	5
Syfte & avgränsningar	6
Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning	7
Metod	10
Resultat	10
Improvisation	11
Skapa ljudlandskap från bild	13
En idealiskt kreativ process	14
Form och komposition	16
Templates	17
Finns det digitala verktyg som kan underlätta musikskapande?	18
Slutsats	20
Vilken relevans har dessa strategier mitt eget låtskrivande?	20
Avslutande reflektion och diskussion	23
Etik	24
Referenser	24

Introduktion

Jag läser musik och ljuddesign på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Anledningen till att jag valde att söka denna utbildning är intresset för musikskapande med målet att samla på mig strategier och tekniker för att kunna bli låtskrivare och producent. Även om utbildningen gett mig värdefulla tips kring ljuddesign så har den mindre fokuserat på låtskrivande vilket jag därför valde som tema till detta arbete. Att skriva låtar är fortfarande en svår process för mig personligen, jag blir ofta överväldigad och känner stor press när jag ska skriva musik även om det bara är för mig själv. Ofta är jag så självkritisk till de idéer jag får vilket ofta kan resultera till att lusten för att skapa musik blir som bortblåst samt att jag kan lägga mycket tid på produktioner som egentligen inte är bra. Jag kan intensivt under lång tid sitta och dra i effekt spakar, mixa ljud, mixa spår, scrolla bland digitala instrument för att hitta spännande ljud men det leder aldrig till en låt. Ett problem med mitt låtskrivande är att jag gör allt för komplicerat, jag tänker för komplicerat och storskaligt, som att jag ska bli bäst i världen nu när jag lagt så mycket tid och pengar på min musikutbildning och utrustning.

Vad jag däremot sällan gör är att reflektera över min skapandeprocess som kanske skulle kunna leda till att jag efterforskar strategier och metoder som andra låtskrivare och producenter använder i sitt skapande. Därför har jag lagt stor tid och arbete i att efterforska just detta med frågor som, vilka strategier använder låtskrivare i sin skapandeprocess? vilka erfarenheter och tanke sätt har dom som inte jag har och använder? Det finns en djungel av olika strategier och metoder från olika författare och källor som handlar om den kreativa processen för att skapa musik. Jag vill med detta arbete

skapa en bank av strategier och idéer som jag och andra låtskrivare kan använda när man känner att man kört fast i sitt skapande eller fått idéetorka. Jag vill också på ett djupare plan diskutera improvisation och kreativitet eftersom jag tror dessa två nämnare har en viktigare roll i en skapandeprocess än vad många tror. Ett tankesätt är ett sätt att tänka kring något, jag kommer också ta upp just detta i kontext till låtskrivande. Dessa tankesätt kanske inte innebär direkta tekniker man kan använda i sitt skapande, de är snarare resonemang och förklaringar som skulle kunna gynna den kreativa processen.

Syfte & avgränsningar

Syftet med detta arbete är att undersöka och finna effektiva och beprövade metoder och arbetssätt som visat sig ha givit en bra kvalitativ slutprodukt. Jag vill också att dessa metoder och verktyg ska kunna hjälpa mig som amatör-låtskrivare att på ett effektivare och kreativare sätt skriva musik. Fokus kommer alltså att ligga kring att besvara frågorna baserat på de problem jag upplever med låtskrivande. Några frågor jag ofta ställer mig är, vilka specifika strategier, verktyg eller tekniker används av andra låtskrivare för att skriva populärmusik och finns vetenskapliga belägg som skulle kunna understryka dessa metoders effektivitet? Detta arbete kommer att utgå ifrån dessa frågeställningar:

- Vilka effektiva strategier och tekniker kan användas av för skriva musik?
- Vilken relevans har dessa strategier mitt eget låtskrivande?
- Finns det digitala verktyg som kan underlätta musikskapande?

Avgränsningar.

Mitt fokus i detta arbete har främst kretsats kring att ta fram och efterforska kreativa strategier inom låtskrivande från trovärdiga källor. Strategierna jag valt att ta med i detta arbete har jag sedan valt att utvärdera med relativt korta "egna produktioner". Fokus har alltså inte legat i att skapa långa bearbetade hantverk utan snarare kretsats kring litteratur och reflektioner kring själva metoderna och strategierna.

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning.

Det finns mycket forskning om strategier och metoder inom låtskrivande och musikproduktion. Under arbetets gång så har jag insett att dessa strategier och metoder förmodligen funkar bättre och sämre för olika typer av individer och låtskrivare, vi alla har våra sätt att göra och skapa saker på. Jag har valt att besvara min frågeställning från ett flertal verk och källor som har diskuterat ämnet, dessa är bland annat "Improvisation: Thinking and Playing Music" av David Beckstead (2013), "Songwriting for Dummies" av Jim Peterik, Dave Austin, och Cathy Lynn (2020), "Lathund för låtskrivare" av Eva Hillered (2021), samt Özan S.'s examensarbete "Arbetsätt och metoder inom musikproduktion" (2019).

David Beckstead (2013) - Improvisation: Thinking and Playing Music

David Beckstead skriver i sin artikel om hur viktigt det är att undervisa med improvisation, denna text handlar mycket om tankar och synsätt kring detta och på vilket sätt improvisationen varit viktig i musikundervisningen för gymnasiestudenterna han nämner.

David listar även upp strategier som han tror kan främja elevernas förmåga att upptäcka improvisation i musikskapande med ett öppet sinne samt om hur dessa strategier skulle kunna implementeras i musikundervisningen för att avskräcka idén om komplexitet som han tror många elever kan känna olust inför.

Några av de idéer Beckstead tar upp handlar om att i ett tidigt stadié undvika onödig komplexitet och överdriven struktur i musikundervisningen för att istället gynna kognitiv och kreativ nytta. Komplexitet och struktur kan istället gradvis ökas i undervisningen allteftersom eleverna blir mer bekväma i uppgifterna. Beckstead menar också på att försöka minimera eller eliminera rädslan för improvisation

musikundervisning bör undvika onödig komplexitet för att dra fullständig kognitiv och kreativ nytta, vilket också kan minska elevernas rädsla. En gradvis införande av komplexitet när eleverna är bekväma med enklare uppgifter rekommenderas. Att strukturera uppgiften väl är viktigt för att hålla eleverna fokuserade, men för mycket struktur kan hämma kreativiteten. Det är också viktigt att sprida rädslan för improvisation, särskilt bland äldre elever som kan vara mer rädda för att improvisera och tänka att det endast är för skickliga jazzmusiker. Att integrera komposition med improvisationsaspekter och utbilda eleverna om improvisationens vikt och närvaro i många musikgenrer är också centrala punkter. Beckstead betonar behovet av att ge eleverna förtroendet att utforska sin egen kreativitet genom improvisatoriska aktiviteter.

Denna artikel var den första jag läste i detta arbete och har gett mig många insiktsfulla tankesätt och principer kring ämnet improvisation.

Jim Peterik, Dave Austin, och Cathy Lynn (2020) - Songwriting for Dummies

"Songwriting for Dummies" är en praktisk guide med beprövade tekniker som täcker allt från att skriva musik, hur man hittar sin inre röst, utforskar olika genrer, musikteori men även råd och tips om hur man kan marknadsföra musik man skapar. I denna bok har jag utforskat och fokuserat på olika beprövade sångformer som tillämpats för dagens moderna populärmusik eftersom mitt arbete kommer att kretsa kring den genren.

Dessa teorier och strategier har gett mig en övergripande insikt kring hur olika former används i populärmusik. Boken har gett mig färdigheter i form av mallar som jag själv kan implementera mina egna verk till.

Eva Hillered (2021) - Lathund för låtskrivare.

Lathund för låtskrivare är ytterligare en bok jag läst, skriven av Eva Hillered. Boken riktar sig främst till låtskrivare men är även en guide som ger en inblick i att utvecklas sin sångförmåga, stå på scen samt strategier för att kunna nå ut med sin musik. Hillered diskuterar mer ingående om strategier och tips i boken för att komma igång med låtskrivandet, detta innefattar bland annat strategier och tankesätt om hur man blir mer kreativ, principer för att skriva låttexter, hitta låtstrukturer och en mängd andra praktiska tips. Genom texten i boken finns ofta inslag med olika tips från svenska artister som skriver om deras erfarenheter med låtskrivande.

Özan S. (2019) - Arbetsätt och metoder inom musikproduktion

I Selen Özmands konstnärliga examinationsarbete i musik kan vi ta del av hans skriftliga reflektion som innehåller erfarenheter, metoder och strategier från hans tid som student på kungliga tekniska högskolan. Özan ger en inblick i sina framarbetade metoder som tid och projektplanering, templates, kreativa lösningar och andra allmänna tips som kan användas när ens förmåga för kreativitet har avstannat.

Metod.

Jag har valt att genomföra detta arbete med litteratur som den övergripande metoden för att utvärdera de strategier och tankesätt jag studerat och forskat kring. Mitt mål har alltså varit att finna olika strategier och metoder som kan effektivisera och hjälpa processen med musikskapande. Strategierna som jag tidigare nämnt är hämtade från adekvata källor och från olika litteratur som fångade mitt intresse och uppmärksamhet. För att genomföra dessa studier har jag frågor som jag vill undersöka, problemområden som i dagsläget hämmar mitt arbete med musikskapande som jag genom dessa strategier och tankesätt vill uppnå ett mer effektivare och kreativare sätt att arbeta med musik.

Resultat

Vilka strategier eller arbetsflöden används av framstående låtskrivare för att skapa musik?

För att besvara denna fråga har jag samlat strategier och tankesätt som använts av låtskrivare och andra verksamma inom ämnet jag valt att undersöka. Jag är tacksam över den stora mängd information som gick att hitta med olika synsätt och strategier inom låtskrivande, det har gett mig en bred bild av olika tekniker och tankesätt inom musikproduktion. Vilka strategier och tankesätt jag har valt att skriva om grundar sig dels på de problem jag upplever med låtskrivande samt hur pass relevant de skulle kunna vara för andra låtskrivare eller intresserade som känner att de inte vet vart de ska börja i denna stora djungel av strategier och metoder. Jag pratar ofta om strategier i denna uppsats men även om tankesätt. Dessa tankesätt jag refererar till från andra låtskrivare kanske inte har direkt praktiska strategier som man kan utgå ifrån, där handlar det snarare om ett sätt att tänka och reflektera kring musikskapande. Jag kommer presentera dessa strategier och tankesätt under sex titlar/rubriker med mina personliga tankar kring dem.

Improvisation

Av egna erfarenheter så tänker jag att olika metoder passar vissa låtskrivare bättre men för att få fram något unikt så resonerar jag kring att improvisation borde vara en betydande viktig faktor för att skapa originell musik. Vi måste väl alla börja någonstans? Det leder mig till den första delen av de insamlade strategier jag valt i min rapport, närmare bestämt improvisation. Jag studerade flera artiklar och böcker men fastnade kring en vetenskaplig artikel, improvisation thinking and playing music (2013) av David Beckstead som handlar om improvisation i musik från ett utbildningsperspektiv. Beckstead tar upp intressanta tankesätt för att utforska improvisation, notera att dessa strategier är ifrån ett utbildningsperspektiv men som jag ändå finner relevant i detta arbete.

Beckstead (2013) diskuterar hur komplexitet i en uppgift kan påverka elevernas grad av att känna rädsla och svårigheter med att improvisera. Som en lösning till detta anser Beckstead att man skulle kunna förenkla uppgiften. De huvudsakliga strategierna i denna artikel är mycket informativa och intressanta, istället för att omformulera dessa strategier som Beckstead (2013, s 73) skrivit så väl väljer jag istället för att citera dessa så att man enkelt och tydligt kan läsa och förstå dessa punkter.

- ***Avoid complexity:*** *As our brain research tells us, the activity does not have to be complex to gain full cognitive/creative benefits. This might also lessen students' fear. Bring in complexity gradually when students are comfortable with simpler tasks.*
- ***Structure the task:*** *While too much structure can often hinder or remove creative benefits from certain activities, enough structure is required to make students comfortable and keep them focused on the task at hand.*
- ***Dispel the fear:*** *The older students are, the more likely they are to both fear improvisation and think it the domain of highly skilled jazz players. It is important to open their ears to the diversity of improvisation and, if necessary, its inherent simplicity.*
- ***Compose:*** *Improvisation is almost always a starting point for composition, so when doing composing activities, include improvisational aspects, especially as starting points.*
- ***Educate:*** *Convince students of importance/ubiquity of improvisation in so many genres of music including Western classical and popular music.*

Det var inte helt lätt att sätta dessa punkter i en praktisk kontext av min undersökning. Becksteads strategier handlar enligt mig mer om en

reflektion kring improvisation där man själv som musiker eller kompositör kan reflektera kring de tankesätt som Beckstead beskriver.

Skapa ljudlandskap från bild.

Varför känner jag tropiska vibbar efter att ha lyssnat på en tropisk house låt till exempel? Kanske är det elementen i låten som har ett sammanhängande tema? en viss genre av ljud, ett ljudlandskap som får mig att tas bort i tid och rum till en tropisk plats?

Denna strategi beskrivs i artikeln; *Improvisation: Thinking and Playing Music* av Beckstead (2013) och handlar om att studenter lät delas in i grupper där de skapade två storskaliga ljudlandskaps-kompositioner som reaktion till fotografier. Studenterna började alltså med att först granska ett fotografi för att sedan få till uppgift att rent musikaliskt improvisera fram vad dom kände eller tänkte på när de såg fotografierna. Beckstead (2013 s,73) påpekar att *det var viktigt att uppmuntra eleverna att utforska de kompletta ljudmöjligheterna med sina instrument, såsom ljudet av tangenterna som trycks ned, drönande ljud med rösten in i instrumentets klocka, använda mycket långa toner, partiella fingersättningar, osv.*

Efter att eleverna fått bearbeta idéer och prestationer med varandra resulterade detta i en konsert där grupperna spelade upp segmenten av sina idéer till en samlad komposition baserat från med deras musikaliska reaktioner på ett fotografi från jordbävningen/tsunamikatastrofen i Japan 2011. Bilden projicerades samtidigt under konserten.

Slutsatsen av denna strategi är möjligheterna att skapa musik med detta tankesätt. Att ta en bild man berörs av och sedan improvisera fram ljud och musik som sammanflätar känslorna i bilden.

En idealiskt kreativ process

Det finns tillfällen när jag försöker komponera eller bestämt mig för att skriva för en specifik typ genre för en låt, ibland kan jag intensivt fokusera på att skapa en rockig låt där jag febrilt jobbar för att hitta den passande melodin, men hur jag än försöker så låter det allt annat än rockigt det låter ju som en ballad-melodi. Hillered (2021) diskuterar ett väldigt lika fall i sin bok Lathund för låtskrivare på s.27 och menar på att säga ja till alla idéer som dyker upp även om det inte blir som man tänk sig samt att bibehålla öppenhet när man skapar musik. I denna kontext med att vara öppen och säga ja till idéer som dyker upp diskuterar Hillered (2021) en teori om hjärnans anatomi och skapandeprocessen. Här beskriver Hillered den kreativa processen som pågår i hjärnan och vilken av hjärnhalvorna som styr vilken del av olika kreativa processer. Eftersom utbildningen jag läser heter musik och ljuddesign tänkte jag inte gå in så mycket på just hur hjärnan fungerar i en ideal kreativ process som Hillered diskuterar, snarare tänkte jag förmedla hennes teori utan hjärnans anatomi.

Strategin som Hillered (2012, s. 170–172) skriver om rubricerar hon som “en idealisk kreativ process” och citeras i följande steg:

1. *En idé uppstår som kanske inte är tydlig och klar, kanske bara en känsla, en melodi eller en textsnuttt eller en fras med både text och melodi.*

2. *Insamlingsfasen inträder. Fri association - allt som kan tänkas ha med idén att göra antecknas eller spelas in. Här förekommer bara ett stort JA till alla idéer som dyker upp, även om de verkar ologiska eller inte direkt hör ihop med ursprungsidén. I den här fasen är det bara att tillåta "slumpen" att lägga sig i, och värna om lite udda idéer. Låt musiken flöda fritt.*
3. *Associera sinnebilderna till fraserna. Alla minnen och känslor som speglas i sinnesupplevelser antecknas, även fristående associationer och kopplingar till andra ämnen antecknas.*
4. *Urskiljningsfas. Läs igenom hela ditt material, ringa in ord, fraser meningar som stimulerar din fantasi och som du får lust att skriva mer, Se om du kan hitta en öppningsfras, eller en fras som kan passa till en refräng. Fundera över vad sången ska handla om, vilket tema kretsar sången runt? Pröva olika utgångspunkter.*
5. *Specifik insamlingsfas. metaforer, Rimord och detaljinformation, konkret och specifik. Utifrån temat, till exempel vänskap, försök hitta starka ord och egna metaforer för denna speciella vänskap. Ringa in eller skriv ner ledord som är viktiga i materialet och som kan tänkas få en framträdande roll, kanske som avslutnings-ord i en fras. Slå upp ett rimlexikon, begränsa dig inte till rena rim, sök även familjerim och välj ut de ord som du tycker hör ihop med din grundidé*
6. *Struktureringsfas. Börja strukturera materialet i vers/refräng.*
7. *Urskiljningsfas. Spela in och granska kritiskt, sätt parantes runt ord, rim eller fraser du inte är helt nöjd med.*

Hillared fortsätter i texten med att ta upp fler steg som handlar om hur man vidare kan finslipa sitt material till sång men eftersom detta arbete inte kretsar om sångteknik har jag valt att inte ta med denna information.

Jag anser att Hillereds strategier och låtskrivarmetoder hon tar upp är ett bra komplement till de övriga områdena kring låtskrivande jag tar upp i detta arbete. Dessa punkter hon skriver om skulle kunna fungera som en mall till börja att skriva en sång.

Form och komposition

Jag har hittills diskuterat mycket kring improvisation och dess strategier, något jag diskuterat mindre är form och komposition. Min erfarenhet är att jag kan improvisera fram något enkelt ostrukturerat på gitarr för att sedan "loopa" vidare den inspelade gitarr-sekvensen med exempelvis ett trumkomp eller beat. Min strävan med låtskrivande har egentligen alltid legat i att skapa populärmusik för kommersiellt bruk, snarare än korta beats med gitarr, därför har jag valt att undersöka just de vanligaste formerna för populärmusik.

Vers och refräng formen

Vi börjar titta på en beprövad vanlig form vilket jag hittade i boken *Songwriting for dummies* av Peterik, Austin och Lynn (2020 s. 99–103) som menar på att denna form är den mest vanligt förekommande formen i dagens pop, rock, gospel, RNB och countrymusiken. Tekniskt sett till formen så varvas vers och refrängsektionerna dvs A-B-A-B där refrängen alltid är densamma, förutom i slutet där den ibland kan förlängas för att skapa ett bättre slut på låten.

Peterik, Austin och Lynn (2020) beskriver upplägget och syftet med formens delar på följande sätt:

"The story that the song unfolds is contained within the verses. When the chorus is sung, it usually proclaims the title as the hook. Pop or rock songs that work well usually start out with a line that people relate to; then the

words of the verse pull the listeners in and get them hooked. The power comes when the chorus is sung. Listeners take notice of a good chorus and imprint the song in their minds.”

Peterik, Austin och Lynn nämner också flera exempel på låtar som använt sig av denna form, bland annat Fallin med Alicia Keys, American Idiot med Green Day, My hero med Foo fighters m.fl.

Som ett komplement till den vanliga vers och refräng formen jag nämnde nyss så går det att använda en kort sektion innan refrängen som på engelska kallas “pre chorus”. Denna sektion menar Peterik, Austin och Lynn (2020) är till för att bygga upp lyrikens kraft innan den stora refrängen och för att ge lyssnarna lite omväxling.

Templates.

En metod som jag fann intressant ifrån Özan (2019) examensarbete är att arbeta med hjälp av förinställda templates där instrument och ljud laddas på olika spår i ett DAW, enligt Özans erfarenheter så skulle denna teknik bidra till att komma igång snabbare i låtskrivare processen.

Jag finner detta som en intressant teknik då jag uppskattar och tror att man snabbare kan komma igång med en kreativ idé som man får. Özan (2019) menar dock att denna template behöver anpassas till olika projekt. Från mitt perspektiv skulle denna teknik kunna vara mycket användbar men jag ser även begränsningar i form av typ av låt struktur och genre.

Något jag tog med mig från Özans arbete var hans metod som handlar om templates. Özan (2019) menar på att förbestämda mallar kan bidra till att göra projekten mer tidseffektivt och inspirerande då den tekniska processen minskas vid programuppstart. Özan nämner dock att dessa mallar kan

behöva justeras och uppdateras med jämna mellanrum för att främja den personliga musikaliska utvecklingen. Tekniskt sett beskriver Özan att dessa mallar bland annat kan innehålla,

- färdiga spår för inspelning av exempelvis röst med färdiginställda effekter
- förvalda digitala instrument som synt, piano, PAD med mer
- tempo
- mixningstemplates med effekt-bussar
- utvalda samples, exempelvis olika samples som skulle kunna utgöra trummorna i ett projekt.

Finns det digitala verktyg som kan underlätta musikskapande?

Vid tidpunkten jag skriver detta arbete har "AI" även kallad artificiell intelligens haft en frammarsch inom bland annat musik och bild. Det verkar också ha debatterats kraftigt i nyheter om att AI kommer att ta över en del av musikindustrin. Detta är inte något jag tänker analysera som ett verktyg för låtskrivande i denna uppgift då jag har haft svårt att hitta plattformar med dessa verktyg. Jag anser personligen att jag får mer ut av musik jag själv skapat, det kan fylla mig med stolthet och glädje över något originellt jag själv gjort.

Ett verktyg som däremot kan vara ett hjälpmedel för låtskrivande är Scaler 2 som är ett musikteoretiskt plugin för musikproduktion som är utvecklad för att hjälpa låtskrivare, producenter och kompositörer att skriva musik.

Några av dess funktioner är bland annat ljud och mididetektion som analyserar vilken skala arbetar med genom att antingen spela upp noter via midi eller spela upp ljudfiler eller liveljud.

Scaler ger även möjligheten att upptäcka och bläddra bland vanligt förekommande ackordföljder för populärmusik och en rad andra genrer. I Perform läget kan du med enstaka tangenter från ditt midi-keyboard spela upp olika komplexa eller enkla ackord med programmets inbyggda instrument vilket enligt mig kan underlätta för personer som kanske inte bemästrar ett piano. Utöver detta kan Scaler ses som en verktyg för att skapa kompositioner som du sedan kan exportera till ditt DAW's tidslinje för vidare bearbetning.

Jag har genom egna textproduktioner undersökt om Scaler är ett bra hjälpmedel för att komponera musik för mig och kommit fram till att programmet snabbt hjälper mig att komma igång med idéer i form av ackordföljder. Scaler kan enligt mig ses som ett effektivt verktyg för att ta fram ackordföljder och skapa en grund som sedan kan arbetas vidare i projektet.

Slutsats

Vilken relevans har dessa strategier mitt eget låtskrivande?

De strategier och metoder som jag har presenterat har varit mycket relevanta för mitt eget låtskrivande eftersom de bidragit till konkreta strategier och verktyg som har kunnat förbättrat mitt kreativa musikskapande. Alla olika strategier jag skrivit om har haft en viktig plats för mitt låtskrivande, jag har kunnat ta del av lärdomar och erfarenheter som jag kommer ta med mig under all framtid. Något intressant som jag upptäckt under detta arbete är exempelvis att utforska improvisation från artikeln skriven av Beckstead (2013). Innan detta arbete tänkte jag på improvisation enbart som att "bara spela något" och improvisera, vilket du ju till stor del är, som att brainstorma fram något fast på ett musikaliskt vis, men inte visste jag hur mycket jag kunde lära mig när jag studerade ämnet närmare. Att studera denna artikel som var en del av grundläggande principer för högstadielära musikutervisning fick mig också att tänka att detta var något jag skulle studerat tidigare i min personliga musikkarriär. När jag utvärderade Becksteads strategier om improvisation i mina egna produktioner så förstod jag vikten av att skapa med sin egna intuition. Att exempelvis undvika komplexitet till en början för att främja nyfikenheten och den kreativa förmågan kändes otroligt effektiv. Resultatet blev något så pass personligt som jag sällan känt i mitt musikskapande på en väldigt lång tid, jag spelade med intuition på ett sätt med vad jag kände för just där och då.

Det är inte bara mina nya insikter om improvisation som haft en positiv effekt på mitt låtskrivande, även det grundläggande tänket kring form och vanliga beprövade låtstrukturer för modern musik. Jag har tidigare nämnt att vissa strategier förmodligen fungerar sämre eller bättre för olika personer, eftersom vi alla gör saker olika, detsamma är det för mig och

musikskapande. Jag är ofta bra på att skapa korta musikaliska segment, även kallad “loops”, ofta leder dessa loops inte till något större utan stannar i denna lilla form. Vikten av att tänka i form och komposition är något jag alltid underskattat men har i detta arbete visat sig vara otroligt viktigt för mig för att skapa något mer och större av mina korta loops som jag är så bra att skapa.

Vers och refrängformen är enligt Peterik, Austin och Lynn (2020) en mycket vanligt förekommande form i dagens populärmusik vilket jag därför valde att implementera i mina egna produktioner. Detta visade sig vara viktiga riktlinjer för att bättre kunna skapa intressanta musikkompositioner. Det finns såklart en mängd andra vanligt förekommande former i populärmusik men jag valde att undersöka en av de vanligaste formerna just för att så mycket musik använt sig av denna form.

Jag skulle kunna fortsätta i all evighet och berätta om vilken fantastisk effekt dessa strategier haft på mitt låtskrivande vilket de också har, men jag väljer istället att summera vilken relevans dessa strategier haft i mitt eget skapande. Kunskap om improvisation har varit otroligt värdefull, att från en bild skapa ett ljudlandskap med olika instrument och ljud kan verkligen bidra till något unikt och givande. Form och komposition har för mig fungerat som en tavelram, hitta en beprövad storlek, sen är det bara att skapa innehållet. Özans (2019) examensarbete har belyst en viktig strategi för att på ett effektivare och kreativare sätt komma igång och skapa musik just den stunden när du känner för det. Denna teknik har varit mycket effektiv för mig, numera har jag olika templates för olika genrer laddat med färdiga vokala spår med effekter, instrument, samples och allt i kontext till de olika genrer. Detta gör att jag snabbt kan börja skapa musik istället för att hela tiden skapa allt från början. Hillereds (2012) tankesätt och praktiska

strategier om en idealisk kreativ process gav mig insikter och verktyg för att kunna ha en mer öppen inställning till låtskrivande och idéer.

Jag har även haft en frågeställning om det finns digitala verktyg som kan underlätta låtskrivande och visst finns det! Jag utforskade en plugin som heter Scaler 2 som jag gått igenom tidigare, detta har varit ett fantastiskt verktyg som hjälpt mig att skapa ackordföljder, melodier, basgångar och hjälpt mig med musikteori. Jag är tacksam att dessa typer av verktyg finns idag då det annars skulle kräva mycket kunskap och tid för att studera och helt förstå musikteori.

Av de tesproduktioner jag gjort för att utvärdera dessa strategier så har samtliga strategier haft positiva effekter av mitt låtskrivande, vissa mer eller mindre. Jag har valt att inte presentera mina testproduktioner då detta då skulle bli en för lång uppsats. Tanken med detta arbete har alltid varit att skapa en bank av strategier och idéer som andra intresserad kan ta del av och utforska, inget annat.

Avslutande reflektion och diskussion

Svårigheter och motgångar.

Detta arbete har inneburit mycket text och efterforskning av olika strategier och metoder för att på ett effektivt sätt kunna skriva musik. Målet var att skapa ett arbete fullt av strategier och metoder som andra intresserade skulle kunna ta del av. Att presentera mina testproduktioner där jag utvärderade alla olika strategier jag läst om blev en väldigt komplicerad och utdragen uppgift som jag valt att inte ha med i detta arbete. Jag låter istället läsarna få bilda sig egna uppfattningar kring de strategierna jag skrivit om.

Kunnat göra bättre.

Att göra ett arbete med litteratur som den enda metoden har varit mycket svårt. Jag hade förmodligen fått ett mer intressant resultat om jag gjorde underökningar med frågeställningar från verksamma låtskrivare eller andra personer som arbetare med musik.

Etik

Arbetet med denna uppsats har givit mig mer färdigheter än jag någonsin kunde ana, dels träningen att skriva allt detta men även förståelsen varför källor är så viktiga idag. I ett samhälle där sociala medier har en stor inverkan på folks liv och där olika budskap blandat med teorier som flödar, saknas ofta också källor. Att kunna hänvisa till källor är något jag kommer ta med mig i mitt fortsatta liv oavsett om det gäller personliga konversationer eller liknande. Detta är bara en del av vad jag fått med dig av denna uppgift.

Referenser

Beckstead, D. (2013). Improvisation: Thinking and Playing Music. *Music Educators Journal*, 99(3), 69-74.

Peterik, J., Austin, D., & Lynn, C. (2020). *Songwriting for Dummies* (2nd ed.). [Publisher Name].

Hillered, E. (2021). *Lathund för låtskrivare*. Rabén & Sjögren.

Özan, S. (2019). *Arbetsätt och metoder inom musikproduktion* [Konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp]. Institutionen för musik- och medieproduktion.

Rooksby, R. (2011). *The Songwriting Sourcebook* (2nd ed.). Backbeat Books.

