

Musikens Hus i Stockholm

Projektbeskrivning av Musikens hus i Stockholm

1. Projektidé — mötesplats, resurscentrum & arena

Syftet är att skapa ett Musikens hus i Stockholm, samt att hitta finansiering till detta. De viktigaste beståndsdelarna i huset skall vara:

Mötesplats — Frilansande musiker skall kunna mötas och utveckla idéer och nätverk, men också skapa kontaktytor mot näringsliv, civilsamhälle, kultur- och utbildningsinstitutioner etc.

Resurscentrum — Huset skall erbjuda replokaler, mötesrum och lokaler tillgängliga för olika slags företag inom musikbranschen, och ha ett starkt fokus mot inkubatorverksamhet för professionella frilansande musiker.

Arena — Musikens hus kommer som kreativ knutpunkt resultera i nyskapande musikprojekt. Därför finns också högprofessionella scener av olika storlek, samt bar/café. Scenerna kommer att vara utrustade för mottagning och utsändning av digitalt material.

2. Bakgrund, drivkrafter, argumentation & konkretion

Mötesplats — Stockholm är en av världens mest musikertäta städer. I Stockholmsregionen saknas en fysisk mötesplats för dem som arbetar professionellt med musik. Många av dessa tillhör de främsta på den internationella musikscenen. En genreövergripande mötesplats i kombination med de resurser som huset i övrigt erbjuder, kommer att kunna skapa nya kreativa samarbeten. Detta kommer att stimulera utvecklingen av svensk livemusik. På grund av sin tillgänglighet och möjligheten att hitta information om det svenska musiklivet, kommer detta Musikens Hus att öka mångfalden inom det svenska musiklivet.

Resurscentrum — I dag är svaga ledningsstrukturer, svag promotionstrategi, instabila affärsmodeller och små resurser till utveckling av sceniska uttryck, akilleshälar för det fria musiklivet. Även väl etablerade artister har i många fall svårt att bygga en struktur för att bredda den ekonomiska basen och kontaktytorna mot näringsliv, civilsamhälle, kultur- och utbildningsinstitutioner. Därför är både inkubatorsverksamheten, ett musikaliskt företagarcentrum och möjligheten att få tillgång till kontorslokaler viktigt. Detta kommer i sin tur att skapa resurser för att utveckla tillgången av de karriärstärkande verktyg som en musiker behöver.

Arena — Att Stockholm är en musikalisk smältdegel märks idag i liten utsträckning på livescenerna. Musiker bor, repeterar och utvecklar projekt i Stockholm, men framträder främst i andra delar av Sverige eller utomlands. Musikens hus är en motkraft till detta. I Musikens hus finns flexibla scener av olika storlekar och med en dynamisk anpassning av akustiken. Lokalerna har tillräcklig teknisk kapacitet för att kunna sända kommersiellt gångbara digitala produktioner.

Dessa scener kommer vara en förutsättning för produktionsrepetitioner, musikvideoinspelningar, utveckling av sceniska format och samarbeten, men det kommer också att resultera i musik. Ambitionen är mycket hög. Musikens hus skall bli platsen för den allra mest framåtsträvande musikaliska scenkonsten. Det fria professionella musiklivet står i centrum för verksamheten och det

publika kulturella utfallet kommer att vara på en hög konstnärlig, teknisk och visuell nivå. På samma sätt är baren/caféet en viktig byggsten och nav i projektet. Här kan både intellektuella och strukturella möten ske, liksom samtal över en kopp kaffe eller ett glas vin för att diskutera och smälta de musikaliska upplevelserna.

3. Ett projekt i samverkan

Visionen är att Musikens hus sträcker sig tvärsöver befintliga genredimensioner och skapar en naturlig hemvist för hela det fria musiklivet. Med det fria musiklivet avses de musikutövare, -skapare, -arrangörer och -organisationer som verkar utanför de stora musikinstitutionerna och detta inkluderar alla genrer.

Projektet har som ambition att samla en stor del av Stockholms fria musikliv och här inkluderas också regionala och nationella musik- och musikerorganisationer, vilka kommer att erbjudas en tydlig närvaro i Musikens hus.

Musikens hus kommer att kunna erbjuda utbyten av erfarenheter och kunskaper med andra i samma situation, vilket skapar synergieffekter. En idé föds i mötet mellan några musiker i caféet, utvecklas i övningsrummen, bearbetas och marknadsförs i företagscentrumet och framförs på någon av scenerna. Musikerna får hjälp att hitta fungerande ekonomiska modeller för promotion och samverkan.

Visionen om Musikens hus är förankrad i nätverket Musik i Stockholm, där en rad stora musikorganisationer i Stockholm finns representerade, och det finns en stor enighet om behovet. Den arbetsgrupp som bildats har fått nätverkets förtroende att arbeta med projektet.

4. Organisation och tidsplan

Hösten 2013 fokuserar projektet på att inhämta information från hundratals frilansande musiker genom en enkät. Enkäten ska undersöka de konkreta behoven och pröva visionens teser mot dessa. För bakgrundsinformation besöks även liknande institutioner (exempelvis Acusticum i Piteå, Musikens Hus i Göteborg och ZKM i Karlsruhe). Utifrån detta görs en konkret kravspecifikation för huset. Det görs även en genomgång av och möten med musikorganisationer som har intresse av ett framtida hus.

Våren 2014: Tänkbara fysiska platser går igenom och en kostnadskalkyl görs för etablering och drift. Slutresultatet blir en rapport och en budget med kostnadskalkyler, samt genomgång av finansieringsmöjligheter (privata och offentliga). Detta ligger sedan till grund för själva etableringen av huset.

Förstudiens styrgrupp består av Michael Larsson, representant från SYMF(Sveriges Yrkesmusikers Förbund) Karina Kampe, initiativtagare till projektet samt frilansande entreprenör, artist och låtskrivare, Suvi Richter, representant från Musikerförbundet, Ragnar Berthling, verksamhetsledare för Musikcentrum Öst, samt är Michael Axelsson, Arteprenör, frilansande operasångare med erfarenhet av både företagande och projektledning samt Ågare och grundare av Arteprenör.

Samtliga medlemmar i styrgruppen har stor erfarenhet av att arbeta både inom och för det fria musiklivet i Stockholm, med olika perspektiv och inom olika genrer. Styrgruppen rapporterar till nätverket Musik i Stockholm.

Projektledare för förstudien är Fredrik Malmgård, musik- och eventarrangör, delägare i Arteprenör, ett företag som bland annat arbetar med undervisning i entreprenörskap för musiker (se www.arteprenor.se). Arbetet sker i samarbete med Musikerförbundet och Musikcentrum Öst och SYMF.

5. Förväntade resultat & effekter

Den långsiktiga effekten av ett Musikens hus är synbar på flera plan:

Mötesplats — vi kommer att få se en helt ny typ av samverkan inom musiklivet, mellan genrer och kulturer, men också mellan musiklivet, näringslivet och civilsamhället. Musikalisk kompetens kommer att kunna fångas upp på ett helt annat sätt än idag och inflyttande musiker kommer att ha en självklar plats för att hitta samarbetspartners och professionell rådgivning. Vi kommer att se starkare samverkan vare sig det handlar om musik, publikarbete eller ekonomi och både musiklivets kärna och dess bredd kommer att stärkas avsevärt. Detta gäller såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Resurscentrum — de samarbeten som uppstår kommer att kunna få en optimal uppbackning på områden som management, teknik och medial synlighet. Denna livsviktiga verktygslåda för karriärbygge kommer att komma många musiker till del på ett kostnadseffektivt sätt.

Arena — Visionen är att varumärket Musikens hus ska representera det främsta och mest nyskapande inom svensk musikkonst och samtidigt skall tröskeln vara så låg att scenklustret blir tillgängligt för alla. Hit skall såväl skolklasser och pensionärer, som konstmusikentusiaster känna sig välkomna. Den tekniska nivån skall vara så hög att Musikens hus blir den självklara innovatören vad gäller distribution av livemusik digitalt. De musikproduktioner som får växa fram i musikens hus kommer att få stor spridning nationellt och internationellt, både som turnékoncept och som digitala produktioner

Enkät för att utreda behov

Hösten 2013 gick gruppen ut med en nätbaserad enkät för att få svar på vilka behov som frilansande musiker i Stockholm har. Totalt svarade 430 personer vilket motsvarar nästan 10 % gensvar. För att nå ut spreds enkäten dels via utskick via olika musikorganisationer – Musikcentrum Öst, Musikerförbundet, SAMI, SKAP, FST, Musikalliansen, RFoD, Teaterförbundet, SYMF frilans – dels med en för ändamålet skapad Facebooksida. Styrgruppen gjorde även utskick till egna kontakter.

Fråga 1: Saknar du en mötesplats?

De allra flesta, 93,76%, ser ett behov av en mötesplats till sina musikaliska idéer.

Fråga 2. Vad har du behov av?

”Någonstans att kunna testa idéer”

Behovsanalysen visar på en efterfrågan av en plattform för kreativa och sociala sysslor. Karriärrådgivning står också högt i kurs. Det finns inte lika stor efterfrågan av lösningar för administration och logistik. Vi har inte frågat om det finns ett behov av kompetensutveckling, något som skulle ha kunnat få höga poäng. (Se fråga 7.) Replokaler efterfrågas mest.

Också efterfrågat är: karriärrådgivning och mötesplats, inspelningsstudio och scen.

Fråga 3. Vad skulle vara ett bra läge för Musikens hus?

De flesta vill ha Musikens hus centralt. Ändå prioriteras låg kostnad före läge i nästa fråga.

Fråga 4: Vad är viktigt? -Låg kostnad, läge, eller kommunikationer.

Fråga 5: Vilken typ av möten saknar du idag?

När det gäller mötesplats så prioriteras möten med andra musiker högst. Dock är svaren jämna procentuellt och alla typer av möten finns representerade.

”Särskilt kul om liknande anläggningar finns i andra städer i världen och ett utbyte kan ske”

Fråga 6: Är det intressant att kunna sända och ta emot digitalt?

Det finns en stor efterfrågan både av att kunna sända och att ta emot konserter digitalt.

Fråga 7: Vilken typ av kompetensutveckling skulle du vilja se i ett Musikens hus?

Svaren på fråga nummer 7 visar på en efterfrågan av kompetensutveckling; workshops, master class, kurser och föreläsningar har fått flest röster.

”En kombination av ett medlemskap, med rabatterade tillägg för olika saker, exempelvis replokal, inspelningsstudio, kurser.”

Fråga 8: Vilken betalningslösning ser du som fördelaktigast?

Medlemskap är den populäraste betalningslösningen.

Fråga 9: Hur mycket är du beredd att betala?

I denna fråga kunde man fylla i ett värde för varje kategori, så att det går att räkna fram ett medelvärde ur svaren. Det finns behov av att kunna hyra replokal per månad, dag och timme och det finns också en betalningsvilja för scen och replokaler och andra tjänster. Där det finns efterfrågan, finns det även betalningsvilja.

Fråga 10: Ge förslag på hus eller platser!

Många har gett förslag på lokaler och läge. Vi har gjort en lista över de populäraste ställena: Musikaliska, Gasverket, Telefonplan, Barnpalatset, Münchenbryggeriet, Slakthusområdet

Fråga 11: Hur viktigt är det med genbredd?

Det anses vara mycket viktigt med genbredd.

”Genbredd viktig för att bädda för nya musikaliska möten och samarbeten”

Slutsatser

De slutsatser som vi drar av enkäten är:

- En kreativ mötesplats behövs!
- Stor efterfrågan på replokaler, tillfälliga som fasta
- Centralt placerat men låg kostnad viktigast
- Medlemskap och per timme är modellen
- Stor efterfrågan på digitala sändningar
- Bred kompetensutveckling efterfrågas
- Där det finns efterfrågan finns betalningsvilja
- Viktigt att det verkligen blir en mötesplats

Rapport Djupintervjuer

Nedan följer ett sammandrag av svaren från intervjuer med tjugo professionella musiker som var och en representerar sin genre. Dessa musiker är mycket etablerade och har en stor kännedom om musikbranschen.

Dessa intervjuer har gjorts för att bekräfta svaren som vi fick från den enkät som styrgruppen skickade ut initialt i projektet. Enkäten var anonym. Det medförde bl.a. att det inte gick att fastställa om de svarande var professionella musiker.

Dessa musiker och musikskapare valdes ut i samråd med branschen. Representanterna för de musikorganisationer som sitter i styrgruppen sökte i sina organisationer efter lämpliga kandidater och dessa musiker och musikskapare blev utvalda.

Intervjuerna har genomförts av medlemmarna i styrgruppen i Musikerförbundets lokaler. Under en och en halv timme har dessa musiker och musikskapare fått svara på nedanstående frågor.

De intervjuade är:

Namn	Genre
Andrea Tarrodi	Tonsättare
Anna Döbling	Visa
Annika Holmberg	Singer/song
Dogge Doggelito	Hiphop
Elise Einarsdotter	Jazz
Emil Johansson	Orkester
Gunnel Bohman	Opera
Hanna Kihlander	DJ
Jonas Dominique	Dirigent
Jonny Axelsson	Nutida klassisk musik
Leif Lindvall	Brass
Lennart Zethson	Hårdrock/Rock
Lisa Eriksson Långbacka	Folkmusik
Magnus Andersson Kaxe	Producent pop
Marco Rios	Barnmusik
Marcus Wrangö	Elektronmusik
Neta Norén	Ensemble
Oscar Lindén	Musikal
Rigmor Bådal	Band
Ulrika Westerberg	Barock

1. Allmänna frågor

1.1 Finns det ett behov av att mötas över genregränserna och lära av varandra?

Här uttryckte de flesta en vilja att jobba över genregränserna. Att skapa den neutrala mötesplatsen, där musikskapare och musiker kan träffas naturligt och skapa ny musik.

1.2 Tycker du att det finns forum för professionella musiker och musikskapare i Stockholm?

Det finns forum men de är ofta begränsade till utbildning, subkulturer, särskilda åldersgrupper eller drivs i kommersiellt syfte. Tonsättarna har sin tonsättarfestival. Pop och rock menar att gamla Fryshuset var ett sådant forum, men inte det nya. För barnkulturen är Stallet och kyrkorna sådana forum.

Stim-expo är ett forum som funkar. Fasching är ett annat.

Den klassiska sidan har sina institutioner men det är bara en liten del av de klassiska musikerna som kan använda sig av institutionerna. Övriga genrer anser att det inte finns ett forum för dem.

Elektronmusiker har Musikhögskolan, Fylkingen, Auditorium, samt till viss del EMS.

Det som uttrycktes var att många av dessa forum – med något undantag- inte har någon kontinuitet för att vara en mötesplats och är mycket slutna till sin genre. Det finns inget forum över genregränserna.

1.3 Vilken typ av möten saknar du idag? kulturpolitik/musikaliska/branschmöten

Överlag så saknar man kollegor och arbetskamrater. Det framgår tydligt att musikers jobb är ett ensamjobb. Det finns en vilja att kunna "gå till jobbet". Man saknar det musikaliska mötet. Med det menas att man söker ett forum där man naturligt kan träffa andra och diskutera musik, och få inspiration, gärna över genregränserna för att utveckla sin egen musik. Tonsättarna saknar en plats där man kan fördjupa samtalet kring musik och det vore bra om man kan få bokare, arrangörer och managers att komma till huset och söka efter musik.

Det finns branschmöten via STIM, SAMI, Musikcentrum, Stallet, Musikalliansen osv men det blir ingen riktig kontinuitet i det. Dessutom så finns det inget forum alls för att prata kulturpolitik

Det skulle vara fantastiskt att ha en plattform i hemstaden där man vet att man springer på folk, där man kan förbereda nya projekt, repa, anordna seminarier, kurser, konserter och möten. Ett annat behov är att kunna arbeta ostört men också äta lunch ihop, eller hänga.

1.4 Hur kan man göra för att huset verkligen ska bli den mötesplats som det är tänkt?

Detta är avhängigt av att det blir seriöst och professionellt. Man vill ha de främsta i huset. Bra mat och social miljö är en viktig del för att skapa den mötesplats som eftersträvas.

Inga påbud och "skriva på näsan" det ska kännas som en arbetsplats och ingen lekstuga. Viktigt är mångfald, ett hierarkifritt hus och att alla skall vara där på lika villkor, ett café eller restaurang med många öppna delar och mycket sittplatser.

En temadag i månaden i caféet som man kan skriva upp sig till. Både DJ och hiphop behöver nå en förebild i Musikens Hus som de litar på. Då finns det en möjlighet att de kommer till Musikens Hus.

1.5 Hur kan man se till att huset blir till för alla? Skapar trivsel?

Genom en konstant revidering av husets existens, med enkäter och liknande. Mycket sägs i 1.4 men det skall inte vara vattentäta skott mellan de olika genrerna. Det är viktigt att man känner sig säkert både i huset och utanför. Därför är det viktigt att huset inte hamnar på en plats där det känns osäkert att ta sig till och från huset. Man skall även känna sig trygg att jobba i huset nattetid. Det skall vara lätt att lasta och lossa. Där kommer även säkerhetsaspekten in. Man vill kunna komma mitt i natten efter en turné och lasta in i "sitt förråd". Då skall man inte behöva vara rädd att bli bestulen eller rånad. Bra kommunikationer till huset är oerhört viktigt. P-platser behövs nära men inte nödvändigtvis i anslutning till huset.

En liten klubbscen kan göra att folk träffas. Det måste vara en avslappnad attityd i huset där alla jobbar i huset på lika villkor. Det är även viktigt med många produktionsrum som är anpassade för olika genrer.

1.6 Vad skulle vara ett bra läge för Musikens hus?

Gasklockorna, Musikaliska, Telefonplan, Slakthusområdet. Centralt, eller första ringens förorter, såsom Solna, Liljeholmen, Årsta, som är lätt att ta sig till med tunnelbana. Överlag var folk inte helt främmande för förort men talade sig varma för att det inte bör ligga i anslutning till bostäder och inte alltför långt ut.

2. Replokaler

Mycket av produktionstiden går åt till att jaga lokaler på stan. Lokalerna är ofta dyra och dåligt utrustade. "Alla jag känner jagar ständigt replokaler."

De replokaler som man vill ha är små övningsbås för den dagliga träningen. Sedan vill man ha övningslokaler med möjlighet att göra demoinspelning. Eftersom Musikens hus är till för alla genrer så måste både övningsbås och replokaler vara anpassade så att de kan passa alla genrer.

Den utrustning som har efterfrågats i replokalerna är:

- mikrofoner
- ljudanläggning
- trummor och slagverk
- förstärkare
- notställ
- stolar
- keyboard
- flygel
- celesta
- harpa
- kontrabas

Om denna utrustning skall finnas som standard i lokalen eller kunna hyras är en fråga som får utredas vid skapandet av Musikens Hus

Övriga önskemål är att utrusta lokalen så att man kan sätta in sitt egna ljudkort i en dator eller koppla in sin mobil för att spela upp eget material

De flesta förordade att huset skall vara öppet dygnet runt. Det finns perioder då man jobbar dygnet runt och behöver tillgång till lokalerna. Det är bra att kunna komma på natten efter en turné och kunna lämna saker i de förråd som man har hyrt i huset.

3. Studio

3.1 Behövs studio och i så fall till vad?

Det genomgående intrycket är att SAMIs inspelningsstudio och verksamheten kring denna är saknad. Vi skall undersöka hur den verksamheten var utformad.

Detta behov är mer kopplat till populärmusiken. Flertalet tycker att ett externt företag skall driva en studio i Musikens Hus. Det är inte det primära behovet i Musikens hus. Däremot uppskattades möjligheten av att ha en studio i huset.

Det viktiga är att utforma repetitionslokalerna så att det går att spela in enklare material i dessa. Många menar att det är dyrt att hålla en studio uppdaterad.

4. Kontorsplatser och Mötesrum

På den här frågan var det stor oenighet. Allt från inget behov till att de sitter på kontoret 80 % av tiden. Däremot var enigheten stor om att man vill ha mötesrum för säljmöten och produktionsmöten.

5. Scener

Man ger uttryck för att de små scenerna försvinner i Stockholm och att de bör finnas i Musikens hus. Det saknas gränsöverskridande scener som inte är bundna av vare sig religion, institution eller genre och som kan vara ett audiovisuellt labb.

Stora scener finns redan i Stockholm idag.

Den klassiska musiken efterfrågar en kammarmusiksal och de som jobbar i band vill ha en scen där det går att dansa

Elektronmusiker vill ha 10x10x10 som storlek på en experimentscen

6. Loger

Här är behovet bundet till genre och tradition. För DJ var det oviktigt.

Förslagen har rört sig runt några större rum, förslagsvis tre större rum med plats för ca 15 personer.

Några små loger behövs också. Uppackningsrum för orkestrar har efterfrågats. Det brukar ofta glömmas bort. Det har även efterfrågats att det bör finnas ett pentry för att kunna värma egen medhavd mat.

8. Infocenter

Här framkom det att det är viktigt att informationen både finns på en hemsida och att man kan få information på plats. Det efterfrågades att Statens musikbiblioteket skulle vara i huset, samt att husets clinics och konserter dokumenteras i deras arkiv.

Några andra förslag på innehåll:

- Producenthjälp
- Biljettkassa med information om programmet i huset
- Företagsrådgivning
- System för att boka/hyra lokaler och utrustning
- Annons- och reklamplats
- Få hjälp med bidragsansökningar
- Få hjälp av en marknadsstrateg

Sammanfattningen är att det finns en stor vilja att fortbilda sig i olika ämnen och forum.

Några exempel på forum:

- Workshops
- Master Classes
- Frukostmöten

Några förslag på ämnen:

- Finansiering
- Bidragsansökningar

- Marknadsföring
- Clinics med artister och tonsättare som är i stan
- Datorkurser i musikredigering och videoredigering
- Fortbilda sig i tekniken i huset

Några påpekade att det kommer att finnas stor kunskap i huset som kan tas till vara.

9. Restaurang

Man vill ha en trevlig, varmt ombonad restaurang, gärna med ekologisk enklare mat av hög kvalitet och vin/öl samt caféutbud. Ett förslag är att ha "personalpris" för folk som hyr in sig i huset men öppet för allmänheten. En mindre scen bör finnas i restaurangdelen för de tillfällen då musik skulle lämpa sig i den miljön. Kanske lunchkonserter ibland

Det efterfrågades att det skall finnas några bord där man kan äta sin matlåda.

Det är också viktigt att det finns en restaurang med bra häng i samband med kvällskonserterna.

Eftersom huset kommer att ha långa öppettider är det viktigt att det går att köpa exempelvis smörgåsar i automat, när restaurangen är stängd.

Beroende på var huset hamnar så är det viktigt att restaurangens/Caféets utbud rimmar väl med det övriga restaurangutbudet i området.

10. Betalning

Sammanfattningsvis kan man säga att de flesta tyckte att det skall kosta att utnyttja Musikens Hus.

De flesta förordade ett medlemskap eftersom det skapar en gemenskap. Medlemskapet kan vara på månadsbasis eller på årsbasis. På årsbasis skulle vara bättre för huset och skapa en stabil ekonomi.

Medlemskapet skall sedan kombineras med att man kan hyra övningsrum, repetitionslokaler, mötesrum och kontorslokaler till ett subventionerat pris. Det skall även vara möjligt för utomstående att kunna hyra in sig i Musikens Hus men utan att störa verksamheten.

För eventuella frågor kontakta