

Norsk jazzforums storbandmøte 2016

Lørdag 15. oktober 2016, Lillestrøm Kultursenter, Lillestrøm

Referat

Velkommen

Daglig leder i Norsk jazzforum, Gry Bråtømyr, ønsket velkommen.

Om rekruttering

Innlegg ved Martin Myhre Olsen, kunstnerisk leder i Midtnorsk Ungdomsstorband (MUST)

Martin Myhre Olsen er kunstnerisk leder av MUST. Han snakket om rekruttering til storband fra en ung musikers ståsted, og om hva han opplever som inspirerende for den nye generasjonen storbandmusikere.

Martin Myhre Olsen har tidligere vært aktiv i miljøet på Romerike, og han studert på jazzlinja på NTNU i Trondheim. Han har vært kunstnerisk leder for MUST i to år.

MUST er Midtnorsk jazzsenterets talentutviklende ensemble for unge mellom 16 og 20 år. De setter musikerne inn i samspillsituasjon med fokus på improvisasjon. Ensemblet jobber prosjektbasert og har brukt musikalske ledere som blant andre Erlend Skomsvoll, Hayden Powell og Kristoffer Lo. Da Myhre Olsen overtok etter Kristoffer Lo hadde det vært et år med liten aktivitet. MUST opplevde liten interesse fra de

unge i nærmiljøet og måtte tenke på nye måter å rekruttere flere. Synliggjøring i nærmiljøet var viktig. Det ble laget en promovideo fra øving for å vise hva ensemblet holdt på med. De gjorde konsert på Dokkhuset for 4-5 videregående skoler, og det ble gjort liveopptak. MUST følte hjemmesiden var lite relevant i forhold til målgruppa, og opprettet derfor en [facebook-side](#) som kunne brukes mer dynamisk. De laget en egen [Youtube-kanal](#), og la ut musikk på [Soundcloud](#). Dette førte til god respons fra unge musikere, og ensemblet fikk en del nye søkere.

MUST gjorde videre prosjekt med Young Voices (MNJs ensemble for unge vokalister). Myhre Olsen skrev ny musikk, og det ble gitt ut plate i april på MNJ Records som fikk god mottagelse og gode anmeldelser. Albumet ligger ute på ulike streaming-plattformer. Dette gjør det lettere for potensielle nye søkere å lete opp MUST, lytte og bli inspirert. MUST spilte konsert sammen med Young Voices på Moldejazz i sommer. De framførte nytt materiale og to av låtene var skrevet av to av medlemmene.

Hvordan skape interesse og rekruttering?

- Legge til rette for utvikling og utfoldelse for hver enkelt gjennom å engasjere komponister (eller arrangører) som kan designe variert musikk direkte til ensemblet.
- Skape noe egenartet som krever at de unge må ta stilling til stoffet på en dypere og mer fundamental måte. Det bør være et rom der alt er lov, hvor man kan teste ut å føle seg fri uten å

bli «dømt», noe en spillende instruktør kan bidra til. Stoffet bør ha kunstnerisk integritet, og som en følge av dette vil de unge føle seg tatt på alvor.

- Være en arena hvor man kan oppdage ny musikk, som ikke er så lett å finne på egenhånd. (ikke Snarky Puppy)
- Gjøre seg mer synlig og lettere tilgjengelig for potensielle nye søkere. Vise til kontinuerlig aktivitet i nærmiljøet ved gjennomføring av konserter. Musikk fra album på Spotify, Tidal, iTunes. Youtube og Soundcloud.
- Inngå faste konsertavtaler med festivaler eller klubber; som f.eks Moldejazz med AUJO og MUST: La de unge få erfaringer fra profesjonelle arenaer, og bli inspirert gjennom å ta del i festivaler hvor de kan høre ny musikk live for første gang.
- Bruke sosiale medier aktivt: Del bilder fra gjennomførte konserter og live-opptak på for eksempel Soundcloud. Film fra øving til promo før konserter. Vil gjøre det lettere for medlemmene i ensemblet å spre aktivitet til sine venner og kretser. Dette skaper også mer engasjement blant musikerne, og vil synliggjøre dem selv og hva de jobber med.

Om samarbeid

Innlegg ved Kåre Nymark jr.

Kåre Nymark jr. har lang fartstid på den norske jazzscenen, og han har solid erfaring fra storbandfeltet. Han har både komponert og arrangert storbandmusikk, og har samarbeidet tett med flere storband, både som leder, solist og instruktør. Kåre delte sin erfaringer fra ulike samarbeidsprosjekter med storband, i tillegg til å snakke om samarbeid generelt og hans arbeid med New Orleans-musikk for storband.

Samarbeid – tanker og erfaringer:

Hvem kan vi samarbeide med? Vi kan samarbeide med musikere på vidt forskjellige nivå. Proffe stjernesolister gir masse inspirasjon, og kan være med på å løfte bandet og dra folk til konsertene. Å jobbe med unge talenter er kjempebra i vidt perspektiv. De unge får vist seg fram, blir inkludert i miljøet og får et «kjempekick». Det er veldig viktig å være inkludert i et miljø, og man må tørre å se på storbandet sitt som en institusjon.

Man kan samarbeide med lokalt frivillig kulturliv (kor, korps, rockeband). Mulighetene er utallige, det er bare å bruke kreativiteten. Det handler om å tenke utenfor

boksen og å se nye muligheter. Det er kjempeviktig for rekruttering å jobbe mot skolekorps. En brobygger mellom generasjonene i miljøet. Vi er nødt til å tenke kor, korps og storband som en stor enhet, alle driver med musikk. Omtrent 95% av storbandmusikere kommer fra korps. Det er ingen fasit for hvordan man løser samarbeidet praktisk. Man kan dele konserter, gjøre halve konserten med korps eller for eksempel invitere med kor eller korps på kun én låt.

Arrangører og komponister:

Finn nytt, spennende stoff og tilpass bandet og nivået. Det er ikke noe poeng å spille vanskelig musikk for vanskelighetens skyld. Forsøk å finne akkurat terskelen hvor det er utfordrende nok å spille, men forbi planet at man leser. Vi må tipse hverandre og andre storband om nye arr. Det er kjempebra for hele storbandnorge. Det ser ut til å være en ny trend at utdanna musikere, komponister og kulturarbeider flytter ut til distriktene. Det er trangt om plassen i storbyene og det gjør at det vil bli masse kompetanse på småstedene. Bruk dem! Det vil «booste» hele miljøet.

Lokaliteter: Øverom og spillesteder:

Det er viktig å få til en god avtale med samarbeidspartnere. For eksempel et kulturhus eller samfunnshus, lokale foreninger etc. Få lokale gratis og tilby en gratis konsert som betaling.

Næringsliv/sponsorer:

Man må ha et godt forhold til næringslivet i lokalmiljøet. Er man ikke helt avhengig av inntekter, så er tilbud om gratis konserter eller annen bytting av tjenester, en god mulighet.

Samarbeid internt i bandet:

Kontinuitet er veldig viktig for bandet. Det kan være utfordrende å holde band gående år etter år, spesielt amatørband. I samarbeidet mellom musikalsk leder og band kan det bli slitasje. God dialog er avgjørende: prosjekt man ønsker å gjøre, repertoar man ønsker å spille, og hvilket nivå skal bandet spille på. Det kan være desillusjonerende for storbandmusikere å ikke få oppfylt ønsker og forventninger. Man må ha dialog om bandets ambisjoner og hvor mye aktivitet bandet skal ha. Ulike ambisjonsnivå innad i bandet er ofte årsaken til at band legger ned. Man må være bevisst rollefordeling, forstå hverandres roller og finne sin plass i lydbildet. Det er fint med strekk hvor kompet kan spille fritt – fritt med ansvar, og gi plass til hverandre. Viktig å prate seg igjennom og finne gode løsninger.

Organisering av bandet er et viktig element. I storband sitter det folk med ulik kunnskap og kompetanse. Bruk ressursene til folk i storbandet! Kåre spilte med Brazz Bros siste halvannet år, og forteller at det har vært utrolig lærerikt om bandorganisering. Brazz Bros har holdt på i 35 år, og hver av medlemmene har sine helt klare oppgaver. Alle tar sin oppgave alvorlig, gjør det de er best på.

Rekruttering:

Det er jazzinteresse som skaper lyst til å spille jazz. Storband er ofte det første og beste alternativ i lokalmiljøet, og det handler om å skape interesse, så et frø – på sikt styrer de unge musikerne veien selv. Ett eksempel på en super modell er Big Odd Band i Ålesundsområdet. Odd Fossum (mottaker av den første Storbandprisen i 2010) er kulturskolelærer og korpsdirigent. Han plukker ut interesserte barn til Knøtte Big Band, som så kan gå videre til Sunnmøre Ungdomsstorband og så til slutt Big Odd Band. Andre eksempler på god rekruttering er Kongsberg Jazzfestivals samarbeid med jazzbandet Gumbo som arrangerer workshop for unge musikere under festivalen. Jazzloggen er et årlig prosjekt som gir ungdom i aldersgruppa 14-20 år fra Møre og Romsdal mulighet til å delta på kurs i tradjazz og helgesamlinger, og å være en del av gateparaden til Moldejazz hver dag i festivaluka.

Ad hoc-kurs

presentasjon ved fagansvarlig i Norsk jazzforum, Øyvind Skjerven Larsen

Presentasjon av Norsk jazzforums viktigste støtteordning for storband, Ad hoc Storband:

- Gir støtte til konsertprosjekter, ikke seminarvirksomhet
- Gir støtte til honorering av eksterne solister og vikarer, ikke til egen dirigent og egne musikere
- Støtter ikke fonograminnspilling eller kun preproduksjon
- Toppfinansiering, inntil 25 % av totalt budsjett

	2013	2014	2015	2016 (hittil i år)
Søknader	83	111	119	94
Bevilgninger	76	92	110	71
Avslag	7	11	9	23

Støtte til arrangering og komponering:

- Støtteordning for arrangering og komponering av noter til storband
- Kan søke om inntil kr 20 000 per prosjekt
- Husk komponistens/arrangørens CV
- Antall låter det søkes støtte til å arrangere/komponere må spesifiseres

	2013	2014	2015	2016 (hittil i år)
Søknader	13	11	11	9
Bevilgninger	13	11	11	9
Avslag	0	0	0	0

Norsk jazzforum ble gjort oppmerksom på en feil i Frifond-kriteriene som er publisert i søknadsportalen. I selve retningslinjene og på Norsk jazzforums nettsider står korrekte kriterier, men feilen i søknadsportalen har dessverre skapt misforståelser. Det korrekte er «Av gruppens medlemmer eller tiltaket det søkes støtte til må minimum **1/3** av deltakerne være under 26 år.» Norsk jazzforum beklager og retter opp feilen umiddelbart.

Tema: Samarbeid

Gjennom å samarbeide med andre, kan man utvide horisonten, og gi storbandet flere ben å stå på. To storband delte erfaringer fra hvert sitt suksessfulle samarbeidsprosjekt.

Ervik Storband v/ Rita Skogvoll

Ervik Storband er et relativt ungt storband som startet opp i 2001.

Våren 2016 gjorde Ervik Storband «That Almost 70's Show» sammen med sangteateret Drops

Ved valg av samarbeidspartner tenkte de igjennom hva som ville trekke folk. Sangteateret Drops i Harstad har gjort det kjempebra med fulle hus på alle sine prosjekter og ble derfor forespurgt. Det ble laget en halvannen times forestilling med tema 70-tallet. Storbandet fikk tak i en del noter, men arrangert også selv. De fikk tak i billige lokaler, og skaffet lokale sponsorer som hver bidro med småbeløp. Budsjettet var på 130 000 kroner og det ble laget en fordelingsnøkkel på økonomien. Den største delen av kostnadene var lyd og lys på 50 000 kroner. Ervik Storband erkjente at de ikke er gode på PR og

utnyttet Drops' kompetanse. Drops er «steike gode» på PR, har stort nedslagsfelt og er populære. Storbandet tok ansvaret for det musikalske, sponsorer, søknader, teknisk osv.

Det ble laget korte filmsnutter (inspirert av Smith & Jones) som ble vist mellom hver 3-4 låt. Det ble mye arbeid, storbandet gjorde alt av rigging, klargjøring og rydding selv.

Billettsalget ble delt 50/50 mellom storbandet og Drops, men denne løsningen endte dessverre i kaos. Likevel ble alle forestillingene utsolgt på forhånd – en ny opplevelse for storbandet. Neste gang skal uansett billettservice eller annet billettsystem benyttes.

Evaluering: Det var mange ulike forventninger i storbandet og Drops, og det var til tider en utfordring å samarbeide. Begge hadde «talspersoner» som tok ansvaret for kommunikasjonen mellom gruppene, men likevel ble det en del gnisninger. Det var ulike musikalske nivå innad i bandet og vokalistene, og det var viktig å støtte hverandre opp, være positiv og spille hverandre gode. Øvingstid var ikke avklart på forhånd og man gikk på en smell med Drops som behøvde mye lenger tid enn storbandet hadde forventet. Dette burde vært diskutert og avklart på forhånd.

Til tross for mangel på god kommunikasjon i forkant og underveis, var samarbeidet vellykket og artig å gjennomføre. Det haglet med gode tilbakemeldinger fra publikum.

Østre Toten Storband v/Bernt-Håkon Danielsson

Østre Toten Storband startet opp i 1973 og er et av landets eldste amatørstorband.

Østre Toten Storband har etablert «Jazzsalongen» hvor de gjør konserter i samarbeid med andre. Regionen har veldig mange bra musikere og de har et stort nettverk av musikere å spille på. Gjennom Jazzsalongen har de samarbeidet med flere kjente musikere fra distriktet som Kjell Elvis, Yngvar Numme og Viggo Sandvik.

Blant lokale musikere Østre Toten Storband har samarbeidet med er Roy Nicolaisen, Torbjørn Sunde, Gavin Rob, Ellen Andrea Wang og Øystein Wang (far til Ellen).

Repertoar settes av storbandet i samarbeid med gjestemusikerne. Etter Jazzsalongen har pastor Wang ønsket å fortsette samarbeidet, og det skal settes opp en kirkekoncert neste år i anledning den lutherske kirkens 500 års-jubileum. Navnet blir «Luther for Swingende».

Jazzsalongen har vært veldig vellykket og gøy å drive med. Runde to har litt yngre profil. Storbandet har en musiker som var lærer på videregående skole, og har tatt med unge musikere derfra. Østre Toten Storband har mange oppdrag og samarbeid er veldig positivt for bandet. Storbandet har et godt forhold til lokalpressen og har en lokal journalist som skriver mye om jazz. Samarbeidet med jazzklubben Tune Into Gjøvik er godt.

Workshop: Rekruttering

Gruppearbeid: Hvordan bør man gå frem for å sikre god rekruttering til storbandet og miljøet? Møtedeltakerne ble satt sammen i grupper på opptil sju personer.

Punktvis oppsummering:

- Forskjell på store byer og små steder på rekruttering.
- Fb-gruppa Storband Norge bra å bruke. Lukket gruppe. Styres av Marius Stenberg i Prime Time Orchestra.
- Fruktbart å samarbeide med korps og kor, kulturskoler, videregående skoler og folkehøyskoler.
- Eksempel: Follo Folkehøyskole gjør samarbeid hvert år med elever fra musikklinja. FHS har ofte et stramt program så det kan være vanskelig med fast relasjon. Samarbeidet blir ofte mer prosjektbasert. Rønningen Folkehøyskole i Oslo samarbeider også med storband.

- Spennende å samarbeide med utenlandske storband.
- Rekrutter også foreldre til korpsbarn.
- Det er forskjellige utfordringer ved rekruttering rundt om i landet. For eksempel er det mange storband i Oslo-området og utfordringen er at bandet må være kult nok. I utkantstrøk flytter de unge ofte vekk.
- Etabler generasjonsstorband: inviterer ungdommer til å sitte inn på øving. Foreldre tar med ungene sine på øving.
- Samarbeid med Jazzlinjer der det finnes. Men samarbeid med folkehøyskole er god idé.
- Problem at mange unge musikere ikke ønsker å spille jazz.
- Spørsmål til forsamlingen: når man mister helt sentrale musikere i storbandet (lead) har noen ideer for hvor man søker nye medlemmer? Dette må ofte være mer etablerte folk. Flere har suksess med å legge ut på fb.
- Gjør storbandaften med kombinasjon med dans. Ungdom kommer inn gratis.
- Rekruttering av publikum: stor suksess med seniorfestival.
- Fra korps til storband: mange korps sliter også, kan vi hjelpe andre veien, hjelpe korps?
- Troppe opp på kirkekontoret å finne ut hvem som er kantor/organist for å rekruttere pianister. Får ofte flinke folk.
- 30. april, internasjonale jazzdagen, har fokus på Integrering og mangfold. Hvordan kan storbandene jobbe med det?
- Det kan være en utfordring å samarbeide med nye og ukjente miljøer.
- Stjerneramp og storbandaften, alle hyller storband. Hvor blir de av etterpå? Lite storband på tv og i media generelt.
- Rød tråd gjennom dagen: bygge på lokale krefter. Dra fram talentene som finnes.

Gruppearbeid (alle foto: Tim Challman)

