

GUPEA Zephyr – October Ocean

De vidsträckta musikaliska landskapen sträcker sig från nordiska myrar till den heta, myllrande trafikstockningen i en större stad sydöst om myren. Rytmska vävar, sällsamma melodier och ljudliga utflykter under oktoberoceanens yta ger lyssnaren musik som aldrig tidigare hörts. Från stilla västanfläkt, iskall nordan till varm monsun.

Vi har haft visionen att med våra flöjter: altflöjt, kontrabasblockflöjt, indisk bansuri, härjedalspipior, sälgflöjt m.m, skapa nya musikaliska synteser av klang, groove, tradition, improvisation och stilmöten. Det finns släktskap i våra estetiska uttryck som gör att det funnits gemensamma plattformar att bygga från, och det finns skillnader som gör att nya dimensioner tillförts. October Ocean består av egenkomponerat material av Zephyr.

Vi har undersökt kombinationer av instrument, register, sound, lager etc, vilket skapat nya klangvärldar. Vi har använt och kombinerat melodiska, klangliga och rytmska idéer från våra olika traditioner (nordisk folkmusik, nordindisk konstmusik, västerländsk konstmusik, jazz), för att skapa tidigare ohörda synteser och transformationer. En del av låtarna tar tydligt avstamp i de genrer vi hör hemma och landar efter vår process på helt nya platser, t.ex. *Polska i baksätet*, *Zephyrballing* och *Tala*. Några av låtarna är redan från början något nytt, t.ex. *October Ocean*, *Char Bungalow* och *Gurukul*.

Klangligt har vi skapat något som ligger långt från det som många kanske förväntar sig av tre flöjter. Vi har använt flöjterna på ett rytmiskt sätt som skapar ett rytmiskt driv och en rymlig ljudbild som i t.ex. *Gurukul*. I låten *October Ocean* har vi använt dem i ett lågt register med en hel del glissandon som gör att ljudbilden kan upplevas som oväntat bred och stor.

Alla tre har i sitt tidigare utövande intresserat sig för de rytmska aspekterna av samspel. Richard och Göran har också spelat olika slagverksinstrument. Det finns en rytmisk medvetenhet som gjort att vi kunnat fördjupa oss ytterligare i de delarna av samspellet och skapa rytmska strukturer som vi inte använt tidigare med flöjten som ackompanjerande instrument.

Metod/process

Arbetsmetoden var från början väldigt öppen. Första träffen bestod till stor del av fria improvisationer som vi spelade in. Det blev långa improvisationer med olika klangkombinationer och variationer av instrumentation, modus och rytmska strukturer. Vid det tillfället fanns också några mer konkreta idéer i form av melodier och utkast till kompositionsidéer.

Från inspelningarna gjorde vi ett urval av de idéer som vi fann mest intressanta. Det vi lyssnade efter var nya unika kombinationer, spelsätt och uttryck som kändes personliga/starka och som på det sättet var meningsfulla.

- Det handlade om luftiga klangvärldar där vi kombinerade subkontrabasblockflöjt, altflöjt och bansuri, vilket senare blev låten *October ocean*. Jämför *Ocean sound* och *October ocean* som båda kommer från tidiga inspelningar och är ganska lika i karaktären i början av båda klippen.
- Det var kompositionsskisser med utgångspunkt i tre nordindiska talas som senare blev *Tala*.
- Det handlade också om några melodier som i sig kändes som starka kompositioner där vi också hade fungerande idéer på arrangemang, kompskisser och 2:a-stämmor, t.ex. *Polska Amrutvarshini*, *Where is home*, *Blow my fear* och *Zephyr-balling*.

Den första arbetsperioden kan sägas präglades av nyfikenhet och upptäckarglädje. Många nya och intressanta ljudbilder uppstod. Det var dock ett begränsat material, och i det fortsatta arbetet med att utöka repertoaren hamnade vi i en period av motstånd och tröghet. För att komma vidare bestämde vi oss för att göra en skivinspelning och ge oss själva mer tid och fritt spelrum för nya tankar och skapande vid inspelningstillfället. Lite påminnande om vår första träff.

Vi arbetade vidare med en del av de låtar där vi kört fast i alltför komplexa former och arr-idéer. Genom att jobba mer med rytmiska ostinat, enklare former och mer improvisation fann vi nya lösningar. I låten *Char Bungalow* lösgjorde vi två av flöjterna för att skapa ett rytmiskt ackompanjemang som bygger på ett ostinato vilket ger melodin större utrymme att leva ett friare liv.

Se exemplen nedan. Jämför också ljudfilerna ”*Char Bungalow tidig 1*” och 2 med *Char Bungalow* från skivinspelningen.

Char Bungalow
skiss sep 2014
Rickhard E-S

♩ = 74

A

1. 2.

Percussivt

Char Bungalow
jan 2016
Richard Ekre Suzzi

♩ = 94

Intro

Under denna fas föll många bitar föll på plats vad gäller vilken typ av musik som passar oss, instrumentation, rytmiska/ackompanjerande delar m.m.

Resultat

Vi undersökte hur vi på olika sätt kunde kombinera våra instrument för att våra klanger skulle kitta ihop och få en bredd och ett djup i ljudbilden. Vi provade olika instrumentation, registrering och klangkombinationer. En del av arbetet handlade också om vilken typ av texturer och arrangemang som skapade stabila, varierade och intressanta fundament för melodi och improvisation.

Den vanligaste instrumentationen blev subkontrabsblockflöjt, altflöjt och bansuri. En ganska lågt registrerad flöjttrio som skapar ett runt och varmt sound med en tydlig **basfunktion**. T.ex i *Char Bungalow*, *Gurukul*, *Polska Amrutvarshini*, *Tala*, *October Ocean* och *Where is home*.

I några av låtarna spelar Göran (*Blow my fear*) eller Jonas (*Zephyr-balling*) melodi på härjedalspipa. Då blir bansurin eller altflöjten det lägsta instrumentet. Fortfarande ett runt och varmt sound, men utan

basfunktion där de ackompanjerande flöjterna får en viktigare roll.

För några av låtarna hittade i ett första skede inte den inramning och de arrangemang som gav de stabila och varierade klangvärldar vi sökte. Vi letade vidare och valde att ändra och lägga till ett mer rytmiskt baserat komp, som i t.ex. Char Bungalow och Polska i baksätet. Det skapade ett sätt att förhålla sig till musiken som både kändes mer varierad och som skapade mer spelrum för improvisation och variation.

Polska i baksätet

Jonas Simonson

♩ = 112

5

I Polska Amrutvarshini gjorde vi en liknande förändring som vi inte lyckades få till vid inspelning, men som vi senare använt live.

Polska Amrutvarshini

Jonas Simonson

♩ = 96

Alto Flute

Bansuri

Härjedalspipa

Projektet visade att konstnärligt skapande och improviserande samskapande av musiker från olika musiktraditioner kan generera nyskapande musik. Låtarna kan sägas vara globala interaktioner där rytmer, melodier och harmonik från olika musikaliska kulturer samverkar till en konstnärlig fungerande och spännande syntes.

Skivan October Ocean släpptes i april 2017 på skivbolaget Playing with Music. I samband med releasen gjorde vi en turné där vi spelade på Stallet i Stockholm, Folk Club Sundsvall och på Konstepidemin i Göteborg.

Länk till ljudfiler

<https://www.dropbox.com/sh/cjkczrmayo25osj/AACDi8xhQo-7GkVRRGwmzqB6a?dl=0>

Dessa filer finns i länken. De numrerade filerna är från CD:n October Ocean.

- 01 Char Bungalow.mp3
- 02 October Ocean.mp3
- 03 Pallentis.mp3
- 04 Polska Amrutvarshini.mp3
- 05 Polska i baksätet.mp3
- 06 Where Is Home II.mp3
- 07 Myren.mp3
- 08 Tala.mp3
- 09 Blow My Fear.mp3
- 10 Gurukul.mp3
- 11 Zephyr-Halling.mp3
- 12 Mumbai 8 pm.mp3
- Tidiga inspelningar
 - Bols tala.mp3
 - Char Bungalow tidig 2.mp3
 - Char Bungalow tidig.mp3
 - Impro Ocean sound, Sällgroove.mp3
 - Jhaptaal 1.mp3
 - Ocean sound.mp3
 - Tala.mp3
 - Terekete.mp3
 - Vindarnas vind.mp3

Länk till videor på Youtube

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=KsPDA-0goTw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=gwyJsXO_2VM

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=eorkYnG9w7I

Länk till hemsida

<http://simonson.nu/band/zephyr/>