

MARTINA ALMGREN - *This Song of Mine*

I projektet *This Song of Mine* undersöker kompositören och trumslagaren Martina Almgren hur kompositionerna tar nya riktningar då texten/orden får stå i centrum. Med utgångspunkt i den indisk/bengaliske poeten Rabindranath Tagores lyrik har orden fått leda och forma melodin, vid första genomläsningen sjöng hon texten istället för att läsa den högt. I en kammarmusikalisk ensemble med oud, akustisk basgitarr, sång och percussion har hon sedan utforskat instrumentens olika möjligheter och vävt in improvisationer där musikernas personliga uttryck får ta plats och ge färg. Musiker är Karin Burman sång, Ahmad al Khatib oud, Owe Almgren akustisk basgitarr och Martina Almgren trummor/percussion.

Albumet består av tolv spår, där sju av dem är tonsättningar av Tagores lyrik, berättelser om livet ur olika aspekter - *Poems on Life*, med titlarna *Waiting*, *The Night is Black*, *I Thought/Closed Path*, *I Dreamt*, *This Song of Mine*, *The Sun of the First Day* och *Flower*. Albumet inleds med en soloimprovisation på pukor – *Opening*. Tagores tonsättningar varvas sedan med korta instrumentala kollektiva improvisationer av oud, akustisk basgitarr och darbuka/pukor. De bär namnen *Transit I* och *II*, *Crossing* och *Ground* och står i kontrast till tonsättningarna såtillvida att de snarare betecknar ett tillstånd, ett varande, passager och möten.

Reflektion över arbetet:

Upprinnelsen till detta projekt var att jag sökte nya vägar att komponera, jag ville undersöka om - och i så fall hur - min musik skulle utvecklas ifall jag hade texter som utgångspunkt. Jag funderade också mycket på vilka musiker jag ville samarbeta med och vilka instrument som skulle ingå. Jag tänkte mig en skir, akustisk, nästan kammarmusikalisk ljudbild, där alla röster skulle komma till tals. Oud visste jag väldigt lite om så det kändes lockande och inspirerande att bjuda in Ahmad al Khatib. Akustisk basgitarr, som spelas av Owe Almgren ger tillsammans med ouden en mycket speciell klang. Karin Burmans lätta, pregnant sång blev ett självklart komplement. Till detta valde jag själv att spela trumset utvidgat med diverse percussion.

Som kompositör upplever jag att det är lätt att hamna i vissa invanda mönster. Det kan kännas som om musiken låter likadant, jag skriver ”samma låt” gång på gång. För att utvecklas, utforska nya spår och få ett bredare uttryck arbetar jag aktivt med olika metoder, man kan säga att jag närmar mig musiken från olika vinklar. Ibland komponerar jag utifrån pianot och fokuserar på klanger eller basfigurer och riff. Andra gånger släpper jag det tonala och utgår ifrån mitt spel på trumsetet och låter rytmfigurer stå i fokus, tonerna blir underordnade. I *This Song of Mine* är texten central, melodin har helt formats av hur poesin har talat till mig. Ordens betydelse, dess klang och rytm har gett mig impulser som har pekat ut nya riktningar för varje melodi och som sedan har präglat hela kompositionen. Sångmelodin blir navet, ouden, basgitarren och slagverket stöttar, kommenterar och bygger sina egna berättelser däromkring. Som ett resultat av detta spännande arbete har varje tonsättning fått en längre

sammanhållen form. Varje komposition bär verkligen sin egen berättelse. Kompositionerna är också mer genomarbetade och noga noterade för varje instrument, förutom i vissa öppna partier där det ges utrymme för improvisationer. Detta att jämföra med en hel del av den instrumentala musik jag skrivit för jazzgrupper, där notbilden mer kan ses som en grund/ett skal att gemensamt bygga vidare från.

This Song of Mine släpptes den 7 september 2018 i CD-format på skivbolaget Oh Yeah Records (OYR013), samt på digitala plattformar, distributör Border Music. Musiken uppfördes live första gången den 12 september 2018 på Nefertiti Jazz Club i Göteborg.

Inspelning och mixning av Johannes Lundberg i Studio Epidemin 2018. Mastering av Henrik Alsér i Svenska Grammofon Studion 2018. Cover foto, konstnärlig och grafisk design av Malin Almgren Gruppfoto av Donovan von Martens.

Martina Almgren den 8 december 2018