

MARTINA ALMGREN - *Peace of Mind*

Kompositören och trumslagaren Martina Almgren utforskar i ”Peace of Mind” sina musikaliska rötter och undersöker hur de formar henne som musiker och kompositör. Idén till projektet föddes sommaren 2018 ur frågan: Vad längtar jag efter att göra just nu? Grundidén blev att bilda en kvartett, komponera ”enkla” notskisser, ta avstamp i det kollektiva samspelet och göra en inspelning, alla i samma rum utan pålägg. Musiker är Elin Forkelid saxofon, Mattias Torell gitarr, Owe Almgren elbas och Martina Almgren trummor.

Albumet består av åtta spår, där sex av dem är originalkompositioner av Martina. Några är nya kompositioner, Peace of Mind och Kindred Spirits, medan andra är skisser från tidigare som här fått sin form; Enter, Oh och After. Strax före Solnedgången är en ny tonsättning av Werner Aspenströms dikt med samma namn. Fly Eagle bygger på en traditionell jojk, med en nykomponerad ytterligare del. Tenderfoot Chant är en komposition av Lennart Kullgren.

Reflektion över arbetet:

Peace of Mind föddes i ett behov att utforska mina musikaliska rötter. Att göra en slags återblick till musik som inspirerat mig och samtidigt för mig själv tydliggöra vad som formar mig som trumslagare och kompositör.

Jag hade just avslutat förra projektet ”This Song of Mine”, där jag hade arbetat på ett för mig annorlunda sätt, jag tonsatte dikter, varje komposition hade en längre form, var detaljerad och noggrant noterad för varje musiker.

Som kontrast ville jag nu i Peace of Mind låta kompositionerna utgöra ett skal för ett kollektivt och kommunicerande samspel.

Här är några grundpelare jag formulerade som mina rötter:

- Öppenhet och ett kommunikativt kollektivt samspel, är centralt för mig som musiker.
- Att förhålla sig till rytm med sväng, men framförallt med timing, att tänja tonernas/slagens placering har alltid varit fascinerande.
- Starka, uttrycksfulla melodier, tvåstämmighet, melodi och basstämma, fyrstämmighet som i tex koraler är grundläggande för hur jag uppfattar musik.
- Min ingång till musik har varit mycket kopplad till känslor, en längtan efter att bli berörd – att vara mitt i nuet och gemenskap med de musiker jag spelar med.

I 20-årsåldern, ny i Göteborg, kom jag i kontakt med Native American musik och jojk genom gitarristen Lennart Kullgren och mötet med den musiken blev oerhört betydelsefullt och utgör fortfarande en stor inspirationskälla för mig, både som kompositör och som musiker. Jag ser nu att den musiken uppfyllde just de parametrar som jag listat ovan - starka uttryck, melodik, rytm och formmässig öppenhet och plats för improvisation.

Kompositionerna på Peace of Mind är melodiskt uppbyggda, ofta kring tvåstämmighet, snarare än klanger. Formmässigt har jag strävat efter enkelhet. Många stycken består endast av två delar, där första delen spelas - länge - för att sedan på gemensam cue går över till nästa del. Eventuellt med ett återgående till första delen igen. Detta för att ge plats till öppna ytor - uppbyggnad, kollektiva improvisationer och dynamisk variation.

Tvåstämmigheten kan vara melodi och basstämma eller två melodibärande stämmor. Kindred Spirits, bygger på två likvärdiga kommenterande melodier i saxofon och elbas medan trummor och gitarr har en motsvarande rytmisk funktion. Oh formas kring ett riff, där det så småningom läggs till en ljusare stämma. After är en kort fyrstämmig sats. Fly Eagle, är en jojk som jag utökat med en ytterligare del och Tenderfoot Chant är en komposition av Lelle Kullgren inspirerad av en ”indianmelodi”. Strax före Solnedgången är en tonsättning av Werner Aspenströms dikt. En kort melodi, som leder vidare i en öppen improvisation.

Att på det här sättet fundera över min ”kärna”, vad jag ser som viktigt och grundläggande, har varit mycket givande och lärorikt för min del. Jag har fått fundera över mina egna val och fått syn på en konsekvens i mitt förhållningssätt. Vissa uttryck och idéer återkommer jag ständigt till. Medvetenheten om mina egna grundpelare kan också hjälpa mig att utvidga och utforska andra ”nya” parametrar inom musik, tänker jag.

Peace of Mind släpptes den 6 september 2019 i CD-format på skivbolaget Oh Yeah Records (OYR014), samt på digitala plattformar, distributör Border Music. Musiken uppfördes live första gången den 11 september 2019 på Glenn Miller Café i Stockholm.

Inspelning och mixning av Janne Hansson i Atlantis Studio i Stockholm februari 2019. Mastering av Henrik Alsér i Svenska Grammfonstudion i maj 2019. Cover foto, konstnärlig och grafisk design av Kajsa Nilsson.

Martina Almgren den 16 december 2019