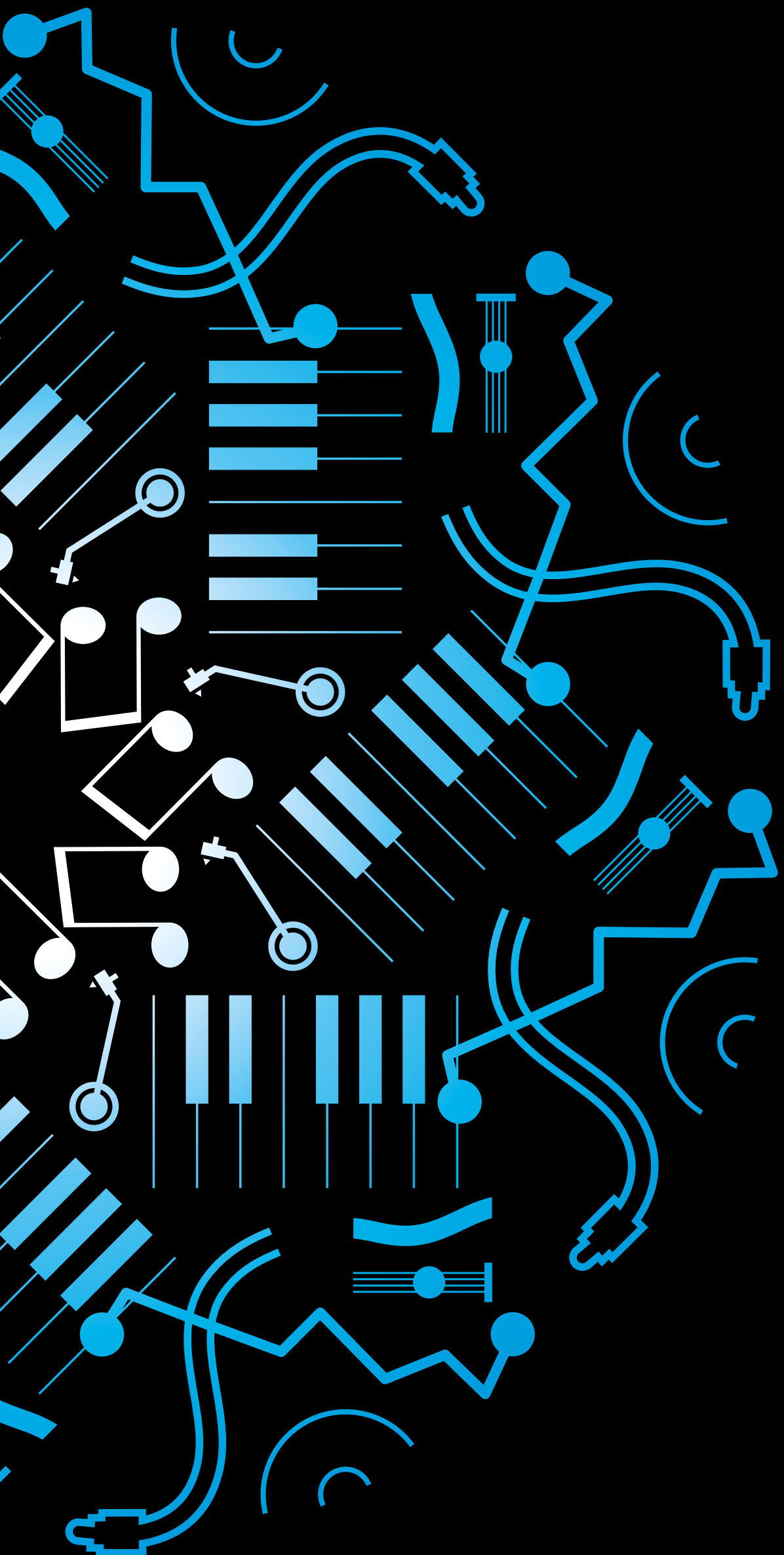

Årets hederspris: Karin Rehnqvist

musikförläggarnas
pris 2017

REDAKTÖR

Johan Malmberg

SKRIBENTER

Elisabet Widlund

Anna Hedelius

Karin Larsson

Christel Valsinger

ANSVARIG UTGIVARE

Elisabet Widlund

GRAFISK FORM

BankerWessel

TRYCK

Brandfactory, Årsta

MUSIKFÖRLÄGGARNA

Hornsgatan 103

104 62 Stockholm

info@musikforlaggarna.se

www.musikforlaggarna.se

TACK TILL

Martin Ingeström

Li Stanley

Zap PR

Eventum

BankerWessel

MUSIKFÖRLÄGGARNAS PRIS är ett musikpris som årligen delas ut till svenska låtskrivare, kompositörer och textförfattare – musikförlagens närmaste samarbetspartners. Priset instiftades 2003 av branschorganisationen Musikförläggarna och syftar till att lyfta fram och hylla årets mest framstående svenska musikskapare samt föra svenskt musikskapande framåt genom att främja och inspirera alla som på ett eller annat sätt arbetar med att skapa musik.

MUSIKFÖRLÄGGARNA är musikförlagens branschorganisation. Vi driver förlagens och deras kontrakterade musikskapares frågor och intressen gentemot beslutsfattare, myndigheter, övrig musikbransch, media och allmänhet. Att skapa förståelse för musikens värde och för upphovsrättens funktion och betydelse är en av våra huvuduppgifter. Musikförläggarna är tillsammans med musikskaparnas föreningar Skap och FST ägarrepresentanter i upphovsrättssällskapet Stim. Läs mer på www.musikforlaggarna.se

Elisabet Widlund, VD Musikförläggarna:

”Musik

är något av det mest effektfulla som finns när det gäller att uttrycka sina känslor och berätta sin historia.”

ÄNTLIGEN ÄR DET DAGS att fira våra mest fantastiska låtskrivare, textförfattare och kompositörer! Sedan vi sågs sist på Berns, har den svenska musiken fortsatt sitt segertåg i världen och här hemma.

Men årets största snackis har ändå varit bristen på jämlikhet i musikbranschen. Med knappt 14 procent kvinnor i låtskrivartoppen och bara 3 procent i inkomsttoppen, är ojämlikheten ett ämne som vi inte släpper i första taget. I år har Musikförläggarna utbildat förlagschefer, startat en jämställdhetssupport för förlagsanställda och inlett Equalizer Project (läs mer i sista artikeln). Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Världspressen kom till Stockholm vid lanseeringen, och många, många människor har hört av sig för att få engagera sig mer mot samma mål.

I år är vi också stolta att för första gången dela ut Musikförläggarnas hederspris till en kvinnlig konstmusiktonsättare, Karin Rehnqvist – en sann pionjär och stor förebild.

Som vi alla så väl vet, är musik något av det mest effektfulla som finns när det gäller att uttrycka sina känslor och berätta sin historia. Vi människor behöver många olika sorters berättelser i våra liv, och musikbranschen behöver mångfald för att fortsätta utvecklas.

Så låt oss höja våra glas och skåla för musiken, och för mångfalden! ■

Årets hederspristagare Karin Rehnqvist gör entré för att motta Garneviksstipendiet på Kulturhuset Stockholm 2015.
Foto: Hans Persson

VÄNSTER SIDA
Karin dirigerar *Här är musiken!* vid invigningen av Kungliga Musikhögskolans nya campus i januari 2017. Foto: Lena Tollstoy

Karin Rehnqvist:

”Jag skriver aldrig med vänsterhanden”

TEXT AV Anna Hedelius

INTE LÅNGT IFRÅN MUSIKVÄGEN, med en glittrande utsikt över Järlasjöns vatten, bor Karin Rehnqvist. Det är också här, i suterrängvillan där familjen har bott de senaste 19 åren, som musiken blir till. Här, i det vinkelbyggda källarrummet innanför tvättstugan, där doften av nytvättat nu blandas med ångorna av det nybrygga espressokaffet.

– När barnen var små tyckte jag att det var vilsamt att lägga i en tvätt och lyssna på hur maskinen gick medan jag arbetade.

Nu är de tre barnen stora och utflyttade, men Karin Rehnqvist komponerar alltså. Verkslistan är lång och omfattar körverk, kammarmusik, orkesterverk, opera samt verk för röst och ensemble. Hon är fortfarande stolt över det mesta, alltifrån genombrottsverket *Davids Nimm* för tre kvinnoröster till den nu aktuella stråkkvartetten hon har komponerat för Kronoskvartettens projekt Fifty for the future.

Vi ska återkomma till det, för nu slår jag mig ned med Karin Rehnqvist i arbetsrummet. Utanför fönstret bär hennes ömt vårdade tomatplantor frukt och skogssläntens stigar leder ned mot sjön. En akustisk gitarr i skinnsoffan får göra plats. Den liksom trumsetet bredvid oss tillhör Karins man Hasse, läromedelsförfattare och hobbymusiker. Karin väljer en ryggvänlig stol, men reser sig gång på gång för att gå bort till pianot och förevisa ett anslag eller en melodi. Det är lätt att föreställa sig henne i arbete, sittandes vid tangenterna, där hon sjunger och spelar fram sina alster, letar sig fram till melodislingorna och klangerna på klavernet och låter dem ljuda vidare i huvudet. Nej, hon tror inte att hon skulle kunna fortsätta

MOTIVERING:

Hon är bron mellan diktarens viskningar och vallflickans lockrop, en stig att följa mellan sagans ursprung och samtidens tonspråk. Hon är den som förbinder oss med vårt arv, vår folkton och dess säregna röster, den som oförskräckt ritar framtidens musik med baklängesfigurer, klär den i lika bländande ljus som svidande mörker. Musikförläggarnas hederspris 2017 tilldelas tonsätaren Karin Rehnqvist.

komponera om hon blev döv. Hon tecknar ned, skissar för hand på breda notblad, skriver först därefter in i datorn som står i ett av de före detta barnrummen en trappa upp.

– Jag kan inte komponera vid datorn, jag måste pröva mig fram, sjunga, spela, säger hon på lätt utjämnd småländska. Jag använder notprogrammet för att renskriva stämmor och lyssna av ibland, men sedan fortsätter jag för hand. Det tog lång tid innan jag började använda dator över huvud taget, men visst finns det fördelar. Man får ut stämmor väldigt lätt och om man vill lägga till en takt är det smidigt, förut var det ett jädra suddande.

Karin Rehnqvist är i mångt och mycket sitt eget instrument. När vi talar om hennes musik sjunger hon och nynnar, hon tycks både minnas och kunna alla stämmor i sina stycken i huvudet. I köket, där hon nyss rullade dadelbollarna hon bjuder på, sitter ett citat ur Eugène Guillevics *Le Chant* slarvigt upptejpat på en skåplucka: ”Den som lyssnar till sången säger: jag existerar, jag vet att jag inte har några gränser.”

Det är förstås inte slumpmässigt utvalt, för det var med sången allt började. I hemmet i Nybro fanns ingen direktkontakt med musiken. Jo, tyskfödda mamma Helga hade en taffel, pappa Nils sjöng gärna hela tiden, men bytte tonart varje fras.

– När jag och mina två systrar började lekskolan kände vi igen texterna, men inte melodierna.

Men så, på gymnasiet, hände något. Karin Rehnqvist fick en livskris, blev plötsligt låg.

– Då var det så tydligt att musiken var det som höll och bar vidare.

”Genom att inte ha växt upp i folkmusiken är jag fri i att använda den hur jag vill. Nu är jag respektfull på ett sätt, men respektlös på ett annat.”

DENNA SIDA

Karin tackar för applåder efter uruppförandet av *Vem ropar?* i Casa da Musica i Porto 2008. På bilden också dirigenten Franck Ollu och musiker ur Remix Ensemble. Foto: Privat

Framför affisch för porträttkonsert vid Columbia University i New York 2012. Foto: Hans Persson

HÖGER SIDA

Med stjärndirigenten Gustavo Dudamel och Göteborgssymfoniker vid uruppförandet av *Tiger Touch* 2011. Foto: Göran Tällberg

Således reste hon två mil till Ljungbyholm för sina pianolektioner och hela sex mil till Resmo på Öland för sånglektionerna hos operasångerskan Ulla Severin. Hon betalade med egna pengar.

Vad var det som fick dig att hitta till musiken?

— Musiken blev mitt eget rum. Och lusten att hitta på har nog alltid funnits när jag tänker efter. Skoluppgifterna i SO och matte löste jag med ramsor – ”Hundra år av koncentration, tog det för i-länderna att göra industriell revolution, men för uländerna går det som smort, på 30 år kan de få det gjort. Hepp!” Karin rabblar ur minnet, hennes inre hårddisk tycks vara vid god vigör.

Det var också under skoltiden den första regelrätta kompositionen kom till. Hon tonsatte Stagneliusdikten *Näcken* för röst, piano och flöjt. Också den minns hon förstås. Karin Rehnqvist sjunger den mollstämda melodin:

*Kvällens gullmoln fästet kransa.
Älvorna på ången dansa,
och den bladbekrönta näcken
gigan rör i silverbäcken.*

Det egna rummet fick växa på musiklärlinjen vid Musikhögskolan i Stockholm, där Hans Eklund, en av lärarna, introducerade henne till tolvton och uppmuntrade henne att söka till kompositionslinjen.

— På den tiden fanns kompositionsutbildningen bara i Stockholm, nu finns den ju även i Piteå, Örebro, Malmö och Göteborg. Jag och Jan Sandström kom in det året och i övriga klasser gick det också bara killar, så det var sju grabbar och jag. Genom tolvtonen kom jag igång, jag har aldrig gillat snygga ackord.

Det experimentella tolvtonsspråket till trots vilar det något igenkännligt över Karin Rehnqvists musik, om det så gäller verken *I himmelen* och *Natt över jorden* som hon skrivit för amatörkör eller *Hymn* som hon komponerade till bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Det bekanta har naturligtvis att göra med närheten till folkmusiken, en tradition hon på intet sätt växte upp med, men som alltid har känts nära hjärtat.

— Det är en kärlek jag har, ofta gillar man en slags musik och jag gillar folkmusik, förklarar hon. Genom att inte ha växt upp i den är jag fri i att använda den hur jag vill, det hade kanske varit svårare om jag haft traditionen i mig från början. Nu är jag respektfull på ett sätt, men respektlös på ett annat. Visst har jag mött reaktioner, ”Får man göra så här med folkmusiken?”, men numera får jag mycket positiv respons från folkmusiker. De tycker att det är intressant hur jag väljer att instrumentera och variera.

Davids Nimm, genombrottsverket från 1983, är ett utmärkt exempel på Karin Rehnqvists samtidigt respekt-

fulla och respektlösa förhållningssätt. Stycket består av en polska sjungen baklänges och i olika tempi av tre sångerskor, en lek med ljud, artikulation och karaktärer. — Jag tycker än i dag att den är skitbra, den var väldigt originellt gjord.

Stycket kom till under ett projekt med skolans sångklass.

— På den tiden jobbade vi mycket analogt i studion och av en händelse sjöng jag in en polska på rullband, och vände det baklänges. Tjugo sekunders baklänges-sång, det lät ju så kul! Jäm äckinem ... vad kunde man göra av det, vad säger mig den här snutten, tänkte jag. Så testade jag att vända upp och ned på alla intervaller, då fick polskan en helt annan karaktär. Sedan sammanförde jag de båda slingorna och lät dem gå i olika tempi. Efter det gjorde jag ytterligare en stämma som byggde på känslan av baklängessång, det där att man knappt kommer någonstans, för att slutligen pussla ihop alltsammans.

Också nu sjunger Karin Rehnqvist medan hon berättar, på ett sätt som är svårt att ge rättvisa i skrift. Baklängesfraserna citerar hon förstås ur minnet.

— Det var genom *Davids Nimm* jag hittade min stil. Jag kombinerade de nutida tekniker jag lärde mig med folkmusiken. Det var också vid den här tiden jag träffade Sven Ahlbäck, Susanne Rosenberg och Lena Willemark, tre folkmusiker som har betytt väldigt mycket för mig. Vi

förde ett oupphörligt samtal. Den stora inspirationskällan för mig är trots allt bra musiker och sångare.

Polskainslag förekommer också i *The Riddle/Gåtan*, som är en beställning av den amerikanska Kronoskvartetten till projektet Fifty for the future. Under en femårsperiod beställer kvartetten 50 nya verk för stråkkvartett av tonsättare från hela världen, för att på så sätt bygga en ny repertoar för unga musiker.

— Det går att göra för musiker som inte har något förhållande till den. Det handlar om att få schvung i stråkföringen på ett annat sätt än de är vana vid. Vi jobbade en del med Kronos för att få till det. Det handlar också om hur man noterar det hela.

Karin Rehnqvist är alltid noga med notationen, hon vill få det att stämma.

— Det går att göra en accent på tusen sätt, jag funderar mycket på hur det går att notera så att det verkligen framgår hur musiken ska låta.

Folkmusiken går igen också i verk som *Solsången* för soloröst, två recitatörer och kammarorkester, samt *Ljus av ljus* för barnkör och orkester. Jämte *Puksånger*, *lockrop* för kulande kvinnoröster och slagverk nämner hon dem som egna favoriter på verkslistan.

— Jag tycker mycket av det jag har skrivit fortfarande håller, om jag ska vara ärlig. Det jag är allra bäst på är att kombinera röst med instrument, men jag skriver olika stycken, korta, långa, för olika ensembler, för amatörer

”Min styrka ligger
nog i att jag inte ger
mig förrän jag har
hittat en bra idé.”

Workshop i Freiburg med Lena Willemark och Ensemble Recherche 2013. Flöjtisten heter Martin Fahlenbock. Foto: Hans Persson

Karin blir hedersdoktor vid Birmingham City University 2015. Foto: Graeme Braidwood

och proffs. Kanske finns ett eller två stycken som inte är tipptopp, men en del stycken växer med åren.

– Min styrka ligger nog i att jag inte ger mig förrän jag har hittat en bra idé, fortsätter hon. Jag skriver aldrig med vänsterhanden. En del kan svänga ihop något, för mig blir det bara ingenting då.

Att texten känns helgjuten är minst lika betydande.

– Oftast söker jag först klang och uttryck, och ska det vara text letar jag sedan efter någon som passar in i detta. Det är lika viktigt hur en text låter, ljuden i den, som vad den betyder. Sen styr texten förstås musiken en hel del, den ska ju ligga rätt med rätt betoningar och rätt vokaler på höjden.

Sedan en tid har Karin Rehnqvist ytterligare ett arbetsrum vid sidan om sin naturnära källare. För åtta år sedan knep hon en halvtidsprofessur i komposition på Musikhögskolan. Arbetet vidgar vyer och erbjuder sällskap i frilanstillvaron.

– Mötet med både studenter och kolleger ger verkligen mycket. Musikhögskolan är en stor samlingsplats för musiklivet och det är fantastiskt att få vara i den nya fina byggnaden.

Och även om beställningarna har kommit som på (!) beställning för Karin Rehnqvist är det också välkommet med en månadslön.

– Jag brukar skämtsamt säga till mina studenter att det viktigaste om du ska leva som tonsättare är att ha en partner med fast inkomst samt egen lägenhet. För en frilansare är tillvaron ojämn och för att överleva handlar det om att ha små utgifter. Jag och Hasse har alltid levt enkelt och jobbat mycket. Vi har inte haft så stora anspråk, däremot har jag fått uppleva väldigt mycket genom musiken.

Maken Hasse träffade hon i Stans kör, som hon blev dirigent för under studietiden.

– Kören utgick från ett gäng fritidspedagoger och deras kompisar, mig fick de kontakt med via Stockholms körförbund. Den har betytt mycket för mig som ett jätteviktigt laboratorium. Vi utvecklade en egen stil, jobbade med koreografi och scenografi. Sen gifte sig alla med alla och fick barn ungefär samtidigt.

En annan viktig gärning var då Karin Rehnqvist tog initiativet till KVASt, Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare, där hon också var ordförande under tre år. Föreningen, som har fått förhållandevis stor uppmärksamhet i media, fungerar som en ögonöppnare för att kvinnors musik alltför länge har levt i skymundan i de allra flesta konsert- och operahus. I dag är Karin Rehnqvist inte längre ordförande, men hon jobbar fortfarande aktivt för kvinnors musik på olika sätt.

– Jag är stolt över vad vi har gjort, men jag vill inte bli fru Jämställdhet. Egentligen har jag nog alltid tyckt att det har varit rätt plågsamt att gå i frontlinjen. Jag är ingen stridis, men vi hittade tonen i KVASt med lite humor. Vår kritik var ju dessutom verkligen befogad, men jag var nog lite rädd att min musik aldrig mer skulle spelas.

Det behöver väl inte sägas att den rädslan var orgrundad. Karin Rehnqvist har bara under det senaste året tillägnats en tonsättarfestival vid universitetet i Tromsø samt varit årets tonsättarprofil på festivalen Svensk Musikkvår. I mailboxen droppar det undan för undan in uppdrag.

– Jag tackar nej ibland, det är ett hårt arbete att komponera, det tar mycket tid och koncentration. Samtidigt kan jag inte leva utan det. ■

Årets nominerade:

Årets kompositör

FOTO FRIDA ELM BERGE

FOTO NETTE SANDSTRÖM

FOTO AXEL ÖBERG

FOTO EMMA HOLLEY, PRIVAT

Frida Hyvönen

[Manus]

Frida Hyvönens första album på svenska, *Kvinnor och barn*, utnämndes blixtnsnabbt till en modern klassiker av en enig kritikerkår och belönades med två Grammisar tidigare i år. Fridas vardagliga, musikaliska berättelser löds samman av en unik detaljrikedom om vårt mörka inre.

Jonnali "Noonie Bao" Parmenius

[Sony/ATV Music Publishing Scandinavia]

Låtskrivaresset, producenten och artisen Jonnali "Noonie Bao" Parmenius har tagit produktiviteten och hantverks-skickligheten till nya höjder under året, bland annat med låten *Stay* som tog Zedd & Alessia Cara till amerikanska radiolistans förstaplats och låtar till Alan Walker, MØ, Katy Perry, Charli XCX och Raye. Dessutom fortsätter hon briljera som artist, med singlar *Reminds Me* och *Sorry Not Sorry*.

Martin "Max Martin" Sandberg

[MXM Music/Kobalt Music]

Martin "Max Martin" Sandberg klockar under perioden in världshits för bland andra Katy Perry, Ariana Grande, Nick Jonas och Weeknd. Dessutom mottog han för tionde gången en ASCAP Award för "Songwriter of the Year" och blev invald i Songwriters Hall of Fame.

Tove "Tove Lo" Nilsson, Jacob Jerlström och Ludvig Söderberg

[Wolf Cousins/Warner/Chappell Music Scandinavia]

Tillsammans med Wolf Cousins-kollegorna Jerlström & Söderberg följer Tove Lo upp succédebuten med albumet *Lady Wood* som toppat Sverigelistan, placerade sig högt på amerikanska Billboardlistan och ynglat av sig kanske årets coolaste låt, *Cool Girl*. Tove Los track-record som internationell låtskrivare tillsammans med Jerlström och Söderberg har format en fullfjädrad artistkarriär.

Årets textförfattare

FOTO EMIL AGRELL

FOTO FRIDA ELM BERGE

FOTO DANIEL HOLMSTRÖM

FOTO EMMA HOLLEY

Erik Lundin

[Manus]

Erik Lundin, fjolårets pristagare för årets textförfattare, följer upp med ännu en mästerverbsklassad EP; *Välkommen hem*. Lundins unika ordkonst och förmåga till radikalt verbalt verklighetsberättande ger återigen oss lyssnare en välbehövlig, uppfordrande käftsmäll.

Frida Hyvönen

[Manus]

Frida Hyvönens briljans i skapandet av till synes enkla och vardagliga betraktelser fylla till bredden med explosiva känslor, lyser klarare än någonsin på hennes unisont rosade svenska album *Kvinnor och barn*. Tidigare i år belönades Frida med en Grammis som "Årets textförfattare".

Iiris Viljanen

[Manus]

Iiris Viljanen breddar sin musikaliska resa med skönsång, östbottnisk rap och träffsäkert berättande på det kritikerrosade albumet *Mercedes*, som bland annat korats till ett "imponerande litet underverk".

Tove "Tove Lo" Nilsson

[Wolf Cousins/Warner/Chappell Music Scandinavia]

Tove Los texter till det kritikerhyllade albumet och listettan *Lady Wood* ären osande palett över hela känsloregistret, från rusiga toppar till låga dalar sett ur ett chick with balls-perspektiv. Låten *Cool Girl* har streamats över 225 miljoner gånger på Spotify.

Årets internationella framgång

FOTO PRIVAT

Ali Payami

[Wolf Cousins/Warner/Chappell Music Scandinavia]

Ali Payami säkrade framgångarna med sitt skarpsynta låtskrivande för bland andra The Weeknd, där han låg bakom fyra av låtarna på albumet *Starboy*; listetta i både USA och England, samt för Katy Perry med låten *Chained to the Rhythm*, som nådde fjärdeplatsen på Billboard Top 100 och en femteplats på Englandslistan.

FOTO NETTE SANDSTRÖM

Jonnali "Noonie Bao" Parmenius

[Sony/ATV Music Publishing Scandinavia]

Noonie Baos låt *Stay* med Zedd och Alessa Cara toppade den amerikanska radiolistan och nådde högt upp på många av världens listor. Hon stod även bakom Alan Walkers *Alone*, MÖ:s *Final Song* och låtar till Katy Perry, Charli XCX och Raye. Noonie Baos låtar har under perioden streamats över 800 miljoner gånger på Spotify.

FOTO AXEL ÖBERG

Martin "Max Martin" Sandberg

[MXM Music/Kobalt Music]

Max Martins framgångar har fortsatt i oförminskad styrka under perioden. Som låtskrivare låg han bland annat bakom Ariana Grandes låtar *Into You* och *Side to side* och Katy Perrys låt *Chained to the Rhythm*, vilka alla tre legat högt på Billboard Hot 100. Av ASCAP blev han för tionde gången utsedd till "Songwriter of the Year" och valdes dessutom in i Songwriters Hall of Fame.

FOTO HAMPUS HJELLSTRÖM

Sara "SHY Martin" Hjellström och Nirob "SHY Nodi" Islam

[BLNK Music/Kobalt Music]

Sara Hjellström och Nirob Islam ligger bland annat bakom Mike Perrys *The Ocean*, som nått högt upp på de europeiska listorna och sålt guld och platina, samt med The Chainsmokers *All We Know*. Duos låtar har streamats över 1 miljard gånger på Spotify och de belönades under året med "Grand Prize" på Denniz Pop Awards.

Årets konstmusikpris Liten ensemble/Kammarmusik

FOTO OMAR INGERSLEV

Britta Byström – *Games for souls*

[Edition Wilhelm Hansen]

I detta verk har Britta Byström inspirerats av live-elektronik men här sker alla ljudeffekter på akustisk väg. Suggestivt repetitiva partier blandas med känslomässiga utbrott och lyriskt vackra partier.

FOTO ELIAS SJÖGREN

Sven-David Sandström – *Föreställningen*

[Gehrmans Musikförlag]

Denna kammaropera bygger på Katarina Frostenssons pjäs *Sal/P*. Med den mänskliga rösten i centrum skapar Sven-David Sandström en musikalisk berättelse som innehåller både dramatik och eftertänksamhet.

FOTO ADAM HAGLUND

Benjamin Staern – *Air-Spiral-Light*

[Gehrmans Musikförlag]

Benjamin Staern kallar själv detta verk för en ordlös sångcykel där gitarren gestaltar sången. Här blandas skira och fartfyllda partier, och olika färger målas upp av Staerns klangrika instrumenteringskonst.

FOTO PRESSBILD

Carl Unander-Scharin – *Calligrammes*

[Manus]

I dessa tonsättningar av Apollinaires dikter blandas körens sång med elektroakustiska instrument. Med osviklig känsla för röstens möjligheter blandar Carl Unander-Scharin undersköna klanger med utmanande komplex musik.

Årets genombrott

FOTO HAMPUS HJELLSTRÖM

Elina Stridh

[BLNK Music/Kobalt Music]

Elina Stridh har bland annat skrivit musik till Neiked, Astrid S och Zara Larsson. Låten *Sexual* med Neiked feat. DYO nominerades till "Best Contemporary Song" på brittiska Ivor Novello Awards och tog sig högt upp på listorna i Irland, Skottland, Australien och i England.

FOTO HAMPUS HJELLSTRÖM

Fredrik Häggstam och Kristoffer Eriksson

[BLNK Music/Kobalt Music, Selector Songs/Sony/ATV Music Publishing]

Häggstam & Eriksson fick sitt genom brott med låten *Paris* till The Chainsmokers, som toppat flera av världens listor, bland annat nådde den en sjätteplats på Billboard Hot 100 och förstaplatsen på US Hot Dance/Electronic Songs samt en andraplats på den svenska topplistan.

FOTO PRESSBILD

Pauline Skött (Skott)

[Sony/ATV Music Publishing Scandinavia]

Under artismamnet Skott satte Pauline Skött sitt namn på världskartan med singlarna *Porcelain*, *Lack of Emotions* och *Glitter & Gloss*. Hon nominerades på Denniz Pop Awards, *Porcelain* nådde förstaplatsen på HypeMachine och inkluderas i spelet Fifa 2017 och Pauline fick massor av Twitter-kärlek från namnkunniga kollegor som Lorde och Katy Perry.

FOTO HAMPUS HJELLSTRÖM

Sara "SHY Martin" Hjellström och Nirob "SHY Nodi" Islam

[BLNK Music/Kobalt Music]

Hjellström och Islam låg bakom en av årets största internationella låtar, Mike Perrys *The Ocean*, som nominerades till både Grammis och P3 Guld. Ytterligare framgångar har varit The Chainsmokers *All We Know*, det egna projektet Södra Station och Saras låt *First Time* med Kygo och Ellie Goulding. Duon belönades med "Grand Prize" på Denniz Pop Awards 2017.

FOTO MATS LUNDQVIST

Anders Hillborg – *Violinkonsert nr 2*

[Faber Music]

Detta verk är en sambeställning mellan fyra av världens främsta orkestrar. Anders Hillborgs andra violinkonsert är både drömsk och rytmisk och med enastående skicklighet skapar han ett verk som träffar direkt i hjärtat.

FOTO PRESSBILD

Lei Feng Johansson – *Swedish Forest*

[Manus]

Denna symfoniska uvertyr är inspirerad av den svenska naturen och av de tonsättarbyster som står i foajén i Göteborgs Konserthus. Lei Feng Johansson fångar både det småskaliga och det grandiosa i detta klangfulla verk.

FOTO KAROLINA NILSSON

Anders Nilsson – *Symfoni nr 4*

[Manus]

Anders Nilssons tonspråk är ibland närmast senromantiskt, ibland modernistiskt. I sin fjärde symfoni visar han åter igen att han är de stora formernas mästare med en tydlig tematisk utveckling och lyriska kvalitéer.

FOTO JOSEF DOUKKALI

Marie Samuelsson – *Eroseeffekt och solidaritet*

[Gehrmans Musikförlag]

Denna tredje del av Marie Samuelssons kärlekstrilogi är inspirerat av en text om solidarisk kärlek. Orkestermusikerna viskar viktiga fraser ur texten och resultatet blir både suggestivt och klangligt storslaget.

Årets låt

FOTO PRESSBILD

Mike Perry – *The Ocean*

Mikael Persson, Sara Hjellström, Nirob Islam, Dimitri Vagelis och Andreas Wiman [Publishing Company TEN, BLNK Music/Kobalt Music, Manus]

The Ocean blev startskottet för Mike Perrys stora framgångar på världens EDM-scen. Denna tillbakalutade och skönt trankila elektroniska låt har han skapat i samarbete med Hjellström, Islam, Vangelis och Wiman. The Ocean har toppat flera av världens topplistor under perioden, nominerats i kategorin "Årets låt" på Grammisgalan och streamats över 450 miljoner gånger på Spotify.

FOTO PRESSBILD

Neiked feat. DYO – *Sexual*

Victor Rådström, Elina Stridh och DYO [Kobalt Music, Warner/Chappell Music]

Neiked, det vill säga Victor Rådström, har tillsammans med Elina Stridh banat väg för stora listframgångar för Neiked feat. DYO med låten *Sexual*, bland annat med en #5-plats på UK-listan och en #3-plats i Australien. Låten nominerades i kategorin "Best Contemporary Song" vid årets Ivor Novello Awards.

FOTO EMMA SVENSSON

Tove Styrke – *Say My Name*

Elof Loelv, Tinashe Sibanda och Tove Styrke [Sony/ATV Music Publishing Scandinavia, MXM Music/Kobalt Music, Kobalt Music]

Tove Styrke blev under våren namnet på allas läppar efter ett par års tystnad sedan senaste albumet *Kiddo*. Låten *Say My Name*, som hon skrivit tillsammans med Elof Loelv och Tinashe Sibanda, sände heta vågor av självförtroende till vurmande fans, inklusive Elton John och Lena Dunham.

FOTO MARK REGAN

Zara Larsson – *Ain't My Fault*

Zara Larsson, Markus Sepehrmanesh och Uzoachi Emenike [Publishing Company TEN, Warner/Chappell Music]

Ain't My Fault, skriven av Zara Larsson, Markus Sepehrmanesh och Uzoachi Emenike, markerade ännu en internationell landvinning för Larsson med Grammisnominering för Årets Låt och höga listplaceringar världen över, bland annat #13 i UK, #8 i Norge och #17 i Australien.

PRISER har delats ut sedan starten 2003

Tack,

Musikförläggarna vill rikta ett stort tack till årets jurymedlemmar för arbetet med att välja ut nominerade och vinnare till Musikförläggarnas Pris 2017. Urvalet har skett bland låtskrivare, kompositörer och textförfattare som varit aktuella under perioden 1 juli 2016–30 juni 2017.

POPJURYN

I kategorierna "Årets kompositör", "Årets textförfattare", "Årets internationella framgång", "Årets genombrott" och "Årets låt" har en jury bestående av musikskapare, musikjournalister och branschanställda röstat.

ANDREAS HÅKANSSON
ANNAH BJÖRK
ANNELE HENCZ
MORTIMER-HAWKINS
BEATRICE ELI
BEN MALÉN
CAROLINA ERIKSSON
CECILIA VAZ
CHRISTEL VALSINGER
CHRISTOFFER LINDH
EVA KARMAN REINHOLD
FREDRIK ZMUDA
HELEN MCLAUGHLIN
HENRIK LARSSON
HOLLY ASTERA
JENNY SETH
JENNY VAZ
JESSICA BRANDT
JONNA PELTOLA
JÖRGEN ELOFSSON
KARIN GUNNARSSON
LARS NYLIN
MAGNUS BRONI
MARTIN HEDEROS
MONA AGHAI
NICLASS BJÖRLUND
NIKLAS STRÖMSTEDT
PELLE LIDELL
PEO NYLÉN
PERNILLA SVANSTRÖM

KONSTMUSIKJURYN

I de två konstmusikkategorierna, "stor ensemble/opera" och "liten ensemble/kammarmusik", har en jury med anknytning till den svenska konstmusikscenen röstat.

ANDREA TARRODI
ANNA-KARIN LARSSON
ELLA PETERSSON
EMIL ELIASSON
FREDRIK ANDERSSON
GREGOR ZUBICKY
HELENA WESSMAN
KJELL ENGLUND

ETT SPECIELLT TACK till dirigent Andreas Lönnqvist, som samordnat urval och jury i konstmusikkategorierna, Per Sinding-Larsen och Karin Gunnarsson som är med och väljer ut mottagaren av Musikförläggarnas stipendium och Musikförläggarnas styrelse som valt ut årets hederspristagare Karin Rehnqvist.

Även ett stort och varmt tack till Spotify som är med och delar ut priset "Årets mest spelade låt".

NY JURYPROCESS

I POPKATEGORIERN!

I år har röstningen i popmusikkategorierna skett i två omgångar. En omröstning i den stora juryn, och en omröstning vid ett möte med en mindre jury bestående av Cecilia Vaz, Christel Valsinger och Magnus Broni. Båda omröstningarna har sedan vägts samman till ett slutresultat.

Jury!

Equalizer Project:

Mot balans i branschen!

Med Equalizer Project vill Spotify, i samarbete med Musikförläggarna och MXM Music, öka den kvinnliga andelen låtskrivare och producenter på hitlistorna. Vägen dit är varken enkel eller spikrak, men snitslas den med förebilder blir den lättare att följa. Det tycker både Linnea Henriksson, som leder nya podcasten Equalizer och Jessica Brandt, A&R på Universal Music Publishing.

TEXT AV

Christel Valsinger

ATT MUSIKBRANSCHEN generellt är mansdominerad är ingen nyhet. Män sitter på maktpositionerna på musikbolag och förlag. Män dominerar pophistorien som låtskrivare och producenter. Män summerar musikhistorien i böcker och tidningar och låter den nästan uteslutande innefatta män.

Mycket av detta har uppmärksamats och viss förändring går att skönja. Åtminstone i Sverige har till exempel allt fler A&R-positioner intagits av kvinnor. En titt på nomineringarna till Musikförläggarnas Pris visar också snabbt att låtskrivarbegåvningen inte sitter i könet.

Men hur kan det ändå komma sig, att av 80 000 registrerade medlemmar hos Stim (2016) är bara 20% kvinnor? Att av de 226 låtskrivare som var inblandade i de 50 mest populära låtarna på Spotify 2016, är bara 13,7% kvinnor?

De normer som band kvinnor till hushållet och gjorde det nästintill omöjligt att förverkliga en låtskrivarkarriär för några decennier sedan råder inte längre. Ändå verkar gammalt tankegods ligga kvar och skräpa och hindra potentiell talang från att blomstra.

Med utgångspunkt i att musikbranschen gynnas av mer jämställdhet sjösattes i våras därför det långsiktiga och omfattande Equalizer Project av Spotify, Musikförläggarna och MXM Music.

Med seminarier, branschsamtal och en inspirationspodd, ska förändringsarbetet skyndas på. Det första seminariet arrangerades i juni. Det bestod av tre olika paneler där bland andra Jenny Wilson, produktionsduon Vaz, Max Martin och Spotifys Daniel Ek diskuterade mångfald och jämställdhet. Lokalen var fylld till bristningsgränsen av företrädesvis kvinnliga producenter och branschmedarbetare. Två nätverksmiddagar har också ägt rum och nyligen var det premiär för Equalizer Podcast, en inspirationspodd om musikskapande i åtta avsnitt.

I podden pratar låtskrivaren, artisten och producenten Linnea Henriksson, med kollegor såsom Tove Lo, First Aid Kit, Kikki Danielsson och Zara Larsson. Varje avsnitt

inleds med en intervjudel och följs sedan av ett panel-samtal, där andra gästande musikskapare och branschpersoner pratar vidare om det som sades i intervjun.

– Vi har ett helt hav av fantastiska producenter och låtskrivare i det här landet och det har varit en sån lyx att få sitta och prata med några av dem om det de brinner så starkt för och jobbar så hårt med, säger Linnea Henriksson.

Hon beskriver uppdraget som en "jätteutmaning", men som något hon inte kunde motstå eftersom hon är så nyfiken på hur andra gör.

– Musik är en så himla levande form. Att skapa den kan gå till på så många olika sätt. Det är roligt att tänka på att Tove Lo, som har 200–300 miljoner streams var-dera på sina fem största låtar, sitter på ett hotellrum med en midikeyboard och skapar sina hits.

Avdramatiserandet av skapandeprocessen går som en röd tråd genom samtalen säger hon.

– Zara Larsson pratar till exempel om hur en låt kommer till och når sin publik. Det är lätt att tro att skapandet alltid handlar om att ha fått "en dolk i hjärtat", när det i själva verket kan börja med en portion thaimat och lite klink på ett piano.

Linneas egna erfarenheter som låtskrivare och producent är förstås en bra grund att stå på i samtalen, som kretsar kring teman som produktionsrollen, skapandeprocessen, liveframträdanden och självkänsla.

– När jag gjorde mitt första album var det en ganska stor omställning från hur jag gjort musik tidigare. Från att ha jobbat med ett band i replokal skulle allt nu göras i en dator ihop med bara en person. I replokalen hade jag en självklar roll som bandleader som genom mina musiker fick till musiken så som jag ville att den skulle låta. Men nu så var jag plötsligt den i rummet som inte kunde de tekniska termerna. Jag kunde inte snacka med datorn så som jag kunde med musiker för att forma mina ljud. Det gjorde mig väldigt osäker på vem jag egentligen var i rummet och vad jag bidrog med.

13,7

PROCENT KVINNOR,
av de 226 låtskrivare som var inblandade i de 50 mest populära låtarna på Spotify 2016

I efterhand ser hon det ändå som en upplevelse att lära sig något av.

– Något som jag har med mig även när jag skriver åt andra, är att om inte den person som ska göra att låtarna lever känner sig delaktig när de föds, då kommer de inte leva vidare. Det är vad som hänt mig. Hela skapande-processen får ett dåligt skimmer över sig som påverkar känslan även efteråt. Kort och gott så slutar man att spela de låtarna.

Idag är det annorlunda, men hon menar att det fortfarande är en diskussion om vem som till exempel kallar sig producent för en låt när den är klar. När hon skulle spela in senaste singeln "Säga mig", ihop med produktionsduon Kretsen, skrev hon till dem att hon ville tillskriva sig själv rollen som medproducent. "Självklart, det skulle ju inte låta som det gör utan dig", blev svaret.

Egentligen borde hon ju inte ens behöva fråga, menar hon. Platsen är lika självklart hennes som alla andras. Men att det kan ligga mycket vånda bakom att våga kalla sig producent är det fler som vittnar om.

Jenny Wilson är en av de fyra kvinnor i svensk musikhistoria som vunnit en Grammis i kategorin "Årets producent" (49 män har mottagit priset). Trots att hon under studioarbete varit den som haft en klar och tydlig idé om hur hennes musik ska låta har hon tvekat inför att kalla sig producent:

– Vad är egentligen en riktig producent? Tekniken är ett verktyg, men störst är ju visionen, sa hon under vårens Equalizer-seminarium.

Uppfattningen att den som sitter vid mixerbordet alltid är producent kan göra att begreppet fylls med mer tekniskt innehåll än det egentligen behöver. Rick Rubin, en av världens mest kända och framgångsrika producenter (Jay Z, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Dixie Chicks med flera) sitter till exempel inte vid datorn och EQ:ar. Han skapar förutsättningarna för att artisten ska bli den bästa versionen av sig själv. En bra producent kan lika gärna ha till uppgift att hitta rätt tekniker och musiker för en session.

– Det finns en gammal fascination över det ensamma geniet, menar Linnea Henriksson.

– Men det som är mycket roligare och som jag själv är stolt över, är att jag fattar mina egna styrkor och svagheter och kan hitta proffs som fyller på där det behövs. Det är en styrka att kunna hitta folk som man samarbetar bra med. Det är att trilla i nån slags kvinnofälla att det skulle förminska en att vara bra på att samarbeta.

Att bredda producentbegreppet kan alltså vara ett sätt att få fler kvinnor att ta på sig ledarhatten, men att också inse att de kanske redan är producenter. Eller?

Jessica Brandt är A&R på Universal Music Publishing och sätter kontinuerligt ihop sessions med låtskrivare

DENNA SIDA
Linnea Henriksson
Foto: Malin Ingrid Johansson

HÖGER SIDA
Jessica Brandt
Foto: 15K Studios

FÖREGÅENDE SIDA
Linnea Henriksson och Tove Lo
Foto: Malin Ingrid Johansson

”Kvinnor kan få frågan ’hur involverad är du i din musik?’, men jag tror knappast att det händer Jonathan Johansson. Och ärligt, det är så sjukt många spännande svar som aldrig får höras om vi inte kommer bort från detta.”

och producenter. Hon anser också att det är svårt att säga vem som egentligen är producenten, men att det ändå kommer an på ett praktiskt genomförande.

– Är det personen som har idén som är producent? Den som skruvar till ljudet? Det finns ingen handbok. Men när du sätter upp en session så måste någon hantera datorn. Det spelar ingen roll hur bra idéer du har, de måste förverkligas i ett musikprogram.

Bristen på tydliga ramar och regler ställer till det även avtalsmässigt och det drabbar inte bara kvinnor, menar Jessica. Förr var låtskrivande och produktion lättare att separera, idag sitter de två hantverken ofta ihop. Produktionen är en viktig del av låten, inte minst sedan traditionella refränger börjat ge vika för det som Jessica kallar drop-baserade refränger – där hooken är instrumental. Producenten har idag alltså ofta en del av låtskrivarcrediten. Och producenten är oftast en man.

Men den skeva fördelningen mellan män och kvinnor i låtskrivaryrket har rimligen fler anledningar.

– Män är bra på att sälja in sig, ta sig fram, lyfta varandra. Talang är inte allt. Du behöver vara en entreprenör, din egen bästa säljare. Mycket sånt återspeglas i vilka som hamnar i en session och vilka som credas på en låt.

Jessica ser ändå positivt på utvecklingen. När hon började i musikbranschen för tio år sen kunde hon knappt nämna en enda svensk kvinnlig producent.

– Nu kan jag räkna upp ett tiotal i alla fall. Det är en bedrövlig fördelning, men det går ändå åt rätt håll. Jag tycker mig se en dominans av otroliga, kvinnliga popartister som också är väldigt bra writers. Med sättet att ta kontroll över sin artistkarriär vet jag att de kommer att bli ännu mer involverade i processen framöver.

Jessicas eget roster är dominerat av kvinnliga låtskrivare. De skulle mycket väl kunna bli världens bästa producenter också, menar hon. Det handlar om att ta kontroll över tekniken. För ett par år sedan var hon med och startade REC Collective, en kurs för kvinnliga låtskrivare som också vill bli producenter. Hon ser de praktiska initiativen som viktiga och nämner även Popkollo och Tekla i sammanhanget. Men för att förändra musikbranschen krävs också att man tar individuellt ansvar.

– Jag kan bara ta ansvar för det jag själv gör, när jag bokar en session eller när jag ser över min egen roster, eller är med och startar REC Collective. Men jag uppmanar alla att se över sitt arbetssätt. Jag kan tycka att vi har ett ansvar att ta fram kvinnliga förebilder inom musikproduktion.

Även media har skyldigheter, menar Linnea Henriksson. Intervjuer med och recensioner av kvinnliga musikskapare kan se helt olika ut jämfört med de som berör manliga utövare.

– Det finns ju en styrka i att kunna hitta sina samarbetspartners, men i kvinnors fall lyfts dessa fram direkt. Snubbarna ska fram i alla sammanhang om man ska vara ärlig. Det är inte riktigt samma villkor.

– Jag har till exempel aldrig inte läst en intervju med Håkan Hellström där han får svara på hur det var att jobba med en viss producent eller låtskrivare, medan med Veronica Maggio så är det “oj vad många olika producenter du jobbat med den här gången”. Kvinnor kan få frågan “hur involverad är du i din musik”, men jag tror knappast att det händer Jonathan Johansson. Och ärligt, det är så sjukt många spännande svar som aldrig får höras om vi inte kommer bort från detta.

Linnea Henriksson tror precis som Jessica Brandt på vikten av förebilder. När vi börjar uppmuntra tjejer att satsa på nischade områden på samma sätt som killar, så kommer vi att få se fler kvinnor på poster och bakom instrument som tidigare främst hanterats av män. Vi bär med oss olika kvaliteter för att vi haft olika upplevelser och det är inte bara könet som spelar in, vi behöver inkludera på fler områden.

– Musik finns till för att ljudlägga våra liv. Livet är fullt av känslöstormar som behöver ljud och ibland handlar det om att behålla en puls när det inte går så fort. Vi behöver variation och vi behöver den även bland musikskaparna. ■

Nominerade 2017

Ali Payami
Anders Hillborg
Anders Nilsson
Andreas Wiman
Benjamin Staern
Britta Byström
Carl Unander-Scharin
Dimitri Vangelis
Elina Stridh
Elof Loelv
Erik Lundin
Fredrik Häggstam
Frida Hyvönen
Iiris Viljanen
Jacob Jerlström
Jonnali "Noonie Bao" Parmenius
Kristoffer Eriksson
Lei Feng Johansson
Ludvig Söderberg
Marie Samuelsson
Markus Sepehrmanesh
Martin "Max Martin" Sandberg
Mike Perry
Nirob "SHY Nodi" Islam
Pauline Skött (Skott)
Sara "SHY Martin" Hjellström
Sven-David Sandström
Tove Styrke
Tove "Tove Lo" Nilsson
Victor Rådström (Neiked)
Zara Larsson

