Tre berättelser och en Flöjt

Kommenterande del av självständigt arbete, 15 högskolepoäng
För uppnående av konstnärlig kandidatexamen
Vårterminen 2018 - Jon Antonsson

Tre berättelser och en Flöjt

Jon Antonsson

LUNDS UNIVERSITET

Handledare: Pär Moberg

Sammanfattning

Tre berättelser och en Flöjt.
Min kommenterande del av mitt examensarbete handlar om hur jag berättar en historia enbart med ljudet från flöjten. Här utforskar jag vilka möjligheter som finns med mitt instrument, vilka ljud jag kan skapa och vilken känsla de förmedlar.
Med hjälp av inspelningsteknik och mixning, som jag även har mycket erfarenhet av, skapar jag ljudlandskap, som vävs samman med egna nyskrivna musikaliska stycken. Med denna musik kommer jag att förmedla en särskild egenskriven berättelse för varje stycke.

Nyckelord: Flöjt, Ljud, Känslor, Färger, Bilder, Ljudlandskap, Inspelning, Mixning.

Abstract

Three stories and a Flute.
How do I tell a story solely with the sound of the wooden flute? In this essay I explore what possibilities there are within my instrument, what sounds I can create with the flute and which emotions they convey. With the help of recording methods and mixing, which I also have a lot of experience with, I create soundscapes interwoven with newly written musical pieces. With these pieces, I will tell a certain newly written story to each piece.

Keywords: Flute, Sounds, Feelings, Colours, Images, Soundscapes, Recording, Mix.

Innehållsförteckning

Projektbeskrivning 5
Stycke I 8
Stycke II 14
Stycke III 19
Konklusion 25
Notationsmanual 26
Noter Stycke I 27
Noter Stycke II 29
Noter Stycke III 30
Referenser 36
Bilaga 1 37
Bilaga 2 38
Bilaga 3 39

Projektbeskrivning

Att ljud och musik berättar historier utan att något behöver sägas har alltid fascinerat mig. Ljud skapar så många olika känslor och sinnesstämningar och i detta arbete utforskas vilka känslor och berättelser som kan förmedlas med ljudet från flöjten.

Jag har stor erfarenhet av inspelning / mixning, älskar att experimentera med ljud, och strävar ständigt efter att utvecklas på mitt instrument. Därför är tanken att kombinera dessa erfarenheter för att utforska vilka ljud jag kan skapa med flöjten, vilka känslor och bilder de ljuden förmedlar, och hur jag gör det. Med hjälp av flera spår av flöjter, mixning, loopar och effekter. Vad som är mixat i efterhand och vad som är naturliga ljud från flöjten förklaras noggrant. Dessutom medföljer partitur och bilagor med skärmdumpar från inspelningarna.

Tre korta stycken har spelats in vars syfte är att berätta tre enskilda historier som jag själv har skrivit. Det är tonerna från flöjternas uppdrag att förmedla dessa berättelser. Jag har utgått från mig själv och vad det är som ger just *mig* en viss känsla och skapar musik utifrån det.

Alla tre styckena skall lyssnas på via en och samma länk som bifogas i början av varje kapitel om respektive stycke. Musiken är totalt 9 minuter långt.

Stycke I är 3 min lång och varar mellan:	0.00 - 3.00
Stycke II är 2 min 30 sek lång och varar mellan:	3.00 - 5.30
Stycke III är 3 min 30 sek lång och varar mellan:	5.30 – 9.00

Läsaren väljer när och hur denne vill lyssna. Väljer ni att lyssna *innan* läsning, får ni större förståelse av efterföljande text och ni har möjlighet att skapa er egen berättelse. Lyssnar ni i stället *efter* läsning, har ni möjlighet att tänka er hur musiken kan låta medans ni läser. Jag rekommenderar dock att ni lyssnar på ett stycke i taget precis innan ni läser efterföljande berättelse som tillhör det stycket. Läsaren väljer själv om denne även vill följa med i partituren och bilagorna på s.27 resp. s.37.

Två forskningsfrågor ställs i detta arbete. Första frågan lyder: Hur berättar jag en historia enbart med ljudet från flöjten? Denna fråga får många olika svar i analysen av inspelningarna. Andra frågan lyder: Hur väl lyckas musiken att förmedla dess berättelse till lyssnaren? Det besvaras med hjälp analysering av intervjuer av personer som har lyssnat på musiken.

Syftet med arbetet är att jag vill utforska vad för andra möjligheter som finns med mitt instrument och hur jag kan använda flöjten på ett annat sätt än att bara spela toner och rytmer. Jag vill utvecklas inom musikskapandet, inspelning, redigering, mixning, skrivande, förmedling av känslor och uttryck via min musik.

De metoder som användes för att genomföra arbetet och för att besvara de ovannämnda frågorna är följande.

Spela in musiken.
Först och främst måste musiken finnas till. Med mycket erfarenhet av inspelning och redigering, användes min egen inspelningsutrustning och mjukvaran Pro Tools.

Skriva berättelserna.
Ofrånkomligen skapades historierna till styckena i samma stund som inspelningsprocessen. Efter inspelning och mix skrev jag ned berättelserna detaljerat.

Mixa inspelningarna.
Med hjälp av redigeringen av ljuden från flöjten förstärktes berättelserna. Det kommer att förklaras i detalj vad för effekter som används, hur de fungerar och hur de för berättelserna framåt.

Analysera inspelningarna.
I så hög detaljrikedom som möjligt beskrivs vad som sker, både spelteknikskt och i mixen, och vad de betyder för berättelserna. *(Där besvaras, på flera olika vis, forskningsfrågan: Hur berättar jag en historia enbart med ljudet från flöjten?).*

Notatera inspelningarna.
Noterna finns till om läsaren själv vill få en ännu större förståelse över hur musiken är uppbyggd. Varje stycke noterades på sitt egna vis. Stycke I noterades i tid. Stycke II, också i tid och textboxar. Stycke III är traditionellt noterad.

Intervjua lyssnare.
Styckena spelades upp för slumpmässigt utvalda personer som berättade för mig vad de såg för bilder och vad de kände att musiken handlade om. Några kunde berätta väldigt detaljerade berättelser. Andra associerade till vaga ord och känslor. Vad de sa transkriberades av mig. I intervjuerna **markeras med fetstil** de ord som liknar min egen berättelse. De orden användes sedan för att återuppbygga en ny historia som jämfördes med min. *(Där besvaras forskningsfrågan: Hur väl lyckas musiken att förmedla dess berättelse till lyssnaren?).*

Flöjten som hörs i detta arbete kallas generellt för traversflöjt. Även om denna benämning inte är helt korrekt, så är min flöjt en uppdaterad variant av traverseflöjterna från 1800-talet. En mer korrekt benämning av mitt huvudinstrument kan vara; konformad tvärflöjt i trä med 6 st. klaffar.

Bild 1. Konformad tvärflöjt i trä med 6 st. klaffar. Byggd av Stephane Morvan.

Med min egen inspelningsutrustning och mjukvaran Pro Tools inleddes arbetet med att mikrofonen ställdes in där jag sedan tidigare har fått det ljud jag gillar bäst; mikrofonen pekar snett ovanifrån munnen rakt mot flöjtens munstycke. Där fångas det luftljud som jag önskar. I detta läge hade inte en enda not skrivits inför vad som skulle spelas in. Medvetet sattes inspelningen igång utan planering, för att undersöka vad jag skapade av ren intuition och improviserade fram vad jag kände för just då. Jag tillät mig själv att låta musiken och ljuden växa fram naturligt. Här inleddes inspelningsmetoden.

Efter några minuters spelande, lekande och utforskande av slumpmässigt utvalda toner började musiken ta form. Jag testade gränser, tog reda på vad det va jag ville säga. Jag ser den processen som en metafor för att vara barn, växa upp, bli tonåring, testa gränser, bli äldre och sedan stabilisera sig.

Ännu var det inte fastställt om det är var en konkret historia som skulle berättas, eller om det var min intuition och mitt undermedvetna som kom ut i form av improviserade toner. Men när inspelningsprocessen väl var igång kändes det som att det är det senare som var fallet.

Alltmedan arbetet fortgick bestämdes vilken känsla som skulle förmedlas. Det var inte självklart vad som ville sägas med musiken. Men det dök upp vaga bilder och fragment. Ju mer det arbetades med projektet desto tydligare blev dessa bilder.

Om syftet hade varit att enbart framföra denna musik utan någon koppling till denna undersökning, hade jag medvetet valt att inte berätta vad jag menar att den handlar om. För jag anser att det är hela poängen att lyssnaren själv skapar en bild som anknyter till denne och dess egna nostalgiska kopplingar. Om ni som läsare väljer att lyssna först och läsa efteråt, kommer ni att uppleva de eventuella kopplingarna.

Nu är dock syftet att med så hög detaljrikedom som möjligt besvara frågorna; hur berättar jag en historia med enbart flöjten och hur väl mottages dessa historier av lyssnarna.

Beskrivning av kommande ord:

Reverb	Rumsklang *(tidsförlängd ljudrespons på vad som tidigare hörts)*
Delay	Eko *(ljudet upprepas)*
Embouchyr	Muskulaturen runt munnen
Fl.	Förkortning av ordet flöjt
w.t.	Förkortning av ordet Whistletones *(visseltoner)*

Stycke I

Musiken skall lyssna på via denna länk: https://youtu.be/FUxuNbiNvz4.
Stycke I är tre minuter långt och varar därför mellan tiderna: 0.00 - 3.00.
Därefter startar Stycke II. Ni som lyssnare och läsare får därför gärna pausa musiken innan Stycke II hinner starta.

Här inleds metoden där jag skriver en egen berättelse om vad jag känner att min musik handlar om. Nedan följer en tabell med de ord, känslor och färger som jag vill förmedla med Stycke I. Färger inom parantes är de jag känner i andra hand.
I den ljusblå rutan är min berättelse som beskriver det vi hör i Stycke I.

Nyckelord:	Hav	Dimma	Vind	Båt	Morgon	Kyla	Oändlighet
Känslor:	Ensamhet	Längtan	Lugn	Förtvivlan	Förväntan	Iver	Rastlöshet
Färg(er):	Blå	(Vit)	(Grå)				

En tidig morgon står en man ensam på stranden vid havet. Dimman ligger tät runt honom. Vädret är än så länge lugnt, men en storm närmar sig inte långt därifrån.
Vid strandkanten ligger en liten fiskestuga, vars dörr knarrar allt mer av vinden.
En gammal eka guppar vid en brygga bredvid stugan. Mannen är i valet och kvalet att lämna sitt hem. Ingen vet varför, vi vet bara att han är beredd att offra sitt liv för förändra sin situation. Det blir kallare och vinden blir hårdare. Mannens ensamhet och förtvivlan gör att han känner längtan, förväntan och iver att uppleva nånting nytt. Han bestämmer sig för att möta sitt öde, och beger sig ut med ekan in i dimman.

Mixning, analys och notation av Stycke I

Nedan följer en noggrann beskrivning om hur jag berättar ovanstående berättelse med hjälp av ljudet från flöjten och mixning av den.

Stycket består av sju st. flöjter, som alla har mycket reverb. Vi är i tonarten H-moll (*även kallad B-moll*), som jag uppfattar som kall, blå och intensiv. Fl.6 och 7 skapar ljudet av vågorna från havet som diskret tonas in, vars syfte är att skapa en yta för resten av ljuden och musiken att stå på. Vågorna berättas genom flöjtens lägsta ton, ettstrukna D, med luftstrålen riktad rakt ut från mig själv. Intentionen är att inte blåsa direkt ner i flöjten för att få med så mycket blåsljud som möjligt, men ändå få med en minimal ton gömd inne i denna luft. Jag blåser i en lugn pulserande rytm och föreställer mig hur tätt inpå varje våg kommer efter varandra och blåser därefter.

Jag duplicerar dessa vågor, panorerar dem till höger och vänster, förskjuter den ena en aning i tid så att vågorna låter åt varsitt håll vid olika tidpunkter för att få dem att kännas ännu mer böljande.

Tätt efter fylls vågorna av whistletones (*w.t*) från fl.2, 3 och 5 som spelas som andetag efter varandra. De är också panorerade åt varsitt håll för att berätta att någonting långt bort kommunicerar med varandra men som huvudpersonen (*melodin*) inte kan nå. w.t. spelas som om jag, bokstavligen talat, visslar. Men jag gör det in i flöjten. (*En bra övning för att få en avslappnad embouchyr*).

För att berätta bilden och känslan av en vind spelar fl.4 blåsljud med tonen F# som grund, vars volym är rejält sänkt. Dessa ljud kan kallas för Aeolian Sound efter Aiolos; vindarnas gud i den Grekiska mytologin.

> ”Aeolian sounds are colored air sounds with no normal flute tone. This Air stream across the embouchure produces an airy pitch resonance in the first octave only, low B- middle D# (up to middle F# by using the trill keys). The sound color can be changed by changing the shape of the inside of the mouth—distance between the teeth and/or by using different vowel shapes.” (www.flutexpansions.com, u.å).

Vid 0:20 sekunder spelar fl.1 den lägsta tonen i ett lugnt intervall som berättar att ekan guppar mot bryggan och att fiskestugans dörr knarrar. För att presentera landskapet ljuder visseltonerna en stund, för att sedermera ge plats åt melodin (*huvudpersonen*) att, en aning plötsligt, men ändå mjukt introduceras av fl.1, samtidigt som visseltonerna fortsätter i bakgrunden. Vid 1:26 blåser jag medvetet in i mikrofonen, för att det är så det låter när vinden blåser förbi ens öron för att berätta och förstärka känslan av att vinden verkligen blåser.

Melodin är endast tre toner, som berättar om huvudpersonens längtan och frustration. För varje gång de spelas, blir de en aning mer vibrerande, *(både via fingervibrato och diafragman)*, vilket berättar att hopplösheten, frustrationen och otåligheten stiger.

Fjärde gången temat spelas börjar huvudpersonen ge upp. Det berättar jag genom att tonerna är lite längre, och vid 1:45 sjunker tonhöjden som om huvudpersonen håller på att sjunka ihop av utmattning. Dessutom är det en andning innan sista tonen spelas som om mannen i berättelsen börjar bli trött på det som sägs. Femte gången görs ett allra sista försök att få kontakt med någon, som berättas genom att flöjten ’spricker’ vid 2:10. Det görs delvis genom fingervibrato, och dels genom att jag medvetet blåser starkare och kommer upp i ett alternativt grepp för trestrukna C#.

Sista gången är ett viskande avslut, där huvudpersonen inser att det inte är någon idé att försöka mer. Vid 2:43 ljuder ett trestruket D i form av en flageolett (*fjärde tonen i naturtonskalan)* som berättar att huvudpersonen hoppar in i ekan och ger sig ut i dimman.

I partituret har jag använt mig av den koreanske flöjtisten Isang Yun (1917-1995) och hans verk Novellette (1980) som inspiration och hjälpmedel för att notera styckena. Där noteras en sänkning i pitch i form av ett: ” ∪ ” och i min notation har jag använt mig av samma tecken som kan ses och höras vid 1:14.

Utanför denna undersökning spelar jag främst irländsk traditionell musik. Därav refereras till den musiken, när vi vid 1:52 hör ett ornament som kallas för cut. I den Amerikanska flöjtisten Gray Larsen's (1955) bok; The Essential Guide to Irish Flute and Tin Whistle (2003), noteras cut's som: " / ". Samma notering är därför vald i detta fall.

Cuts görs genom att tonen, inom samma luftflöde, delas upp av att ett finger, väldigt snabbt, "snärtar till" tonen under i skalan. Alternativt lyfts ett finger från tonen över i skalan i samma "snärtiga" anda. I just detta fall är det tonen tvåstrukna E som "klipps" (*cut*) av en "snärt" på tonen under i skalan; D.

När detta stycke skapades lät jag mig inspireras av musiken från långfilmen *The Green Mile* (1999), spår 13, Cigar Box. Där kompositören Thomas Newman använder sig av liknande inledande visseltoner.

Intervjuer om Stycke I

Stycke I spelades upp för tio slumpmässigt utvalda personer i min omgivning som vid olika tillfällen lyssnade på stycket. De sade till mig efteråt vad för känslor, berättelser, bilder och färger de såg när de hörde stycket. En av personerna kunde ej associera färg till musik och därför räknas det inte in i summeringen efter intervjuerna.

Nedan följer intervjuer av dessa personer med deras egna berättelser av vad de kände att musiken ville förmedla. Varje intervju är inramad i en egen ruta med samma bakgrundsfärg som personen i fråga associerade Stycke I till. Summering av intervjuerna till Stycke I medföljer efter alla intervjuer.

Person 1 kände färgen 'Blek nyans av grön'.
Ett antal små båtar avtecknar sig i dimman över en sjö, dovt gryningsljus. Männen och kvinnorna på båtarna har täckta ansikten. En begravning för ett barn. De når fram till en holme där de bär i land det livlösa byltet. De gör en bädd av kvistar att lägga kroppen på, samlas runt omkring i vördnadsfull tystnad. Ingen gråt. Det finns inget som någon kan göra. Solen skingrar dimmorna. Kvar ligger bara barnet. Melankoli och lugn.

Person 2 kände 'Ingen färg'.
En tidig morgon vid havet är båtarna på väg ut och dimman lättar.

Person 3 kände färgen 'Blå / Vit / Grå'.
Vid bergen är det skymning och en kall bris blåser lätt igenom träden. Vi känner ett lugn som inte känns bra men en ensamhet som inte känns jobbig. Samtidigt är det nånting långt borta som är på väg mot oss.

Person 4 kände färgen 'Blå / Vit'.
Hamn. Vatten. Natur. Kyla. Lugn. Vemod. Oändlighet. Japansk Samuraj-film!

Person 5 kände färgen 'Blå / Grå'.
Vid ett tomt stenhus på ett öppet öde fält kan man se havet inte långt därifrån. Det är väldigt blåsigt och dimman ligger väldigt tät. Från dimman kommer det någon mot mig, som är snäll men obehaglig. Jag känner mig vemodig och rädd inför det men det känns ändå tryggt med vetskapen om att huset finns i närheten.

Person 6 kände färgen 'Mörkblå / Grå'.
En flicka står på perrongen samtidigt som flera stora tåg åker förbi från flera håll och blåser upp hela stationen. I hennes ångest ropar hon på hjälp, hela perrongen sjunger efter hjälp och mening. Hon drar en sista suck men står ändå stabilt.

Person 7 kände färgen 'Blå / Vit / Grå'.
Vi är på sydpolen, där det är kallt och blåsigt men ändå klart väder. Det är lugn stämning vid havet runt isbergen. Ett knarrande segelfartyg åker förbi inte långt därifrån och slår mot vattnet.

Person 8 kände färgen 'Blek nyans av Grå'.
På en karg och klippig ö i ett stormigt hav står en stuga. Där en gammal man sitter utanför och vinden river i hans skägg och hår. Han har de där trötta ögonen som vissa gamla människor kan få. Han tittar ner på ett halsband som han håller i sin hand som får honom att minnas något uråldrigt minne från ett tidigare liv. Vinden drar i allting. Han släpper halsbandet. På ön finns inga minnen kvar, det finns bara nuet och vinden. Det är kallt och ogästvänligt men det finns en balans och stillhet i detta. Som när en väljer att uttrycka; ingenting, inte ett Ja eller Nej utan ett frånvarande av ställningstagande. Känslan är total frihet!

Person 9 kände färgen 'White or Pale Yellow'.
Evokes a birth, or something that is revealed, something progressive (because so is the music). I imagined a landscape in the woods with mist and fog at the first light early in the morning and the sun clears up the fog. There is an element of… not scary but giving you the chills you know? Something uncertain, not reassuring. I also thought of a ritual. It was hard for me to associate a colour for this one but maybe something white or pale yellow like the morning light?

Person 10 kände färgen 'Blå'.
En ung man längtar och söker efter något. Japansk Anime Film, Berg.

Summering av Intervjuerna om Stycke I

Det är väldigt fascinerande att musik och ljud kan skapa så många bilder och känslor hos folk. Jag finner det inspirerande att min musik lyckas starta en så pass stor kreativ process i människors huvud. Det finns ju aldrig något som är rätt eller fel i dessa lägen. Om musiken lyckas förmedla något som inte alls var tänkt så ser jag det absolut inte som ett misslyckande. Utan ser det istället som ett bevis på att människor helt enkelt tänker olika men framförallt ett bevis på att musik är magi.

De flesta kände lugn, kyla och hav men också att någonting inte stod rätt till.
En person särskilde sig från den tänkta färgskalan. Japansk kultur uppstod hos två personer! Jag anar att det är för att anime och samuraj-filmer tenderar att ha mycket melankolisk flöjt i sina soundtrack, och dessa individer associerade helt enkelt till det.

Nedan följer samma tabell från tidigare. De ord, känslor och färger som lyckades förmedlas med Stycke I, och som nämns i intervjuerna, markeras med blå färg. Därefter en färgtabell med en överblick av vad samtliga kände för färg.

Nyckelord:	Hav	Dimma	Vind	Båt	Morgon	Kyla	Oändlighet
Känslor:	Ensamhet	Längtan	Lugn	Förtvivlan	Förväntan	Desperation	
Färg(er):	Blå	(Vit)	(Grå)				

PERSON 1	PERSON 2	PERSON 3	PERSON 4	PERSON 5	PERSON 6	PERSON 7	PERSON 8	PERSON 9	PERSON 10

Hur väl musiken lyckades förmedla dess berättelse räknas ut på följande vis:
7 nyckelord + 6 känslor + 9 färger = 22 st. olika punkter som skall förmedlas.

Nyckelord:	7 av 7	100%
Känslor:	3 av 6	50%
Färg(er):	8 av 9	89%
Totalt:	18 av 22	81%

Musiken lyckades förmedla **81%** av det som var tänkt. Det resultatet känner jag mig väldigt stolt över! I nedanstående ruta har de ord och fraser som intervjuerna innehöll, som liknade min historia, samlats in, för att skapa en ny berättelse. Ni som läsare kan välja att gå tillbaka till min originalberättelse på s.8 för att jämföra.

En tidig morgon i hamnen, i gryningsljuset ser vi båtarna vid havet. Det är kallt. Skrovet till ett segelfartyg slår mot vattnet, vi hör hur båten knarrar. En gammal man sitter vid en stuga. En oändlig känsla av ensamhet viner inom honom. Vinden river i hans hår. Han söker och längtar efter något. Dimman ligger väldigt tät. Det är lugnt men långt borta är ett stormigt hav på väg. Rädd inför vad som kommer emot honom ropar han på svar hjälp.. Det är plötsligt väldigt blåsigt! Han gör en sista suck.

Stycke II

Återigen skall musiken lyssnas på via länken: https://youtu.be/FUxuNbiNvz4?t=3m. Stycke II är två minuter och trettio sekunder långt och varar därför mellan tiderna: 3.00 - 5.30. Därefter startar Stycke III. Ni som lyssnare och läsare får därför gärna pausa musiken igen innan Stycke III hinner starta.

Samma procedur som användes i förra stycket inleds här och nedan följer en tabell med de ord, känslor och färger som jag vill förmedla med Stycke II. Färger inom parantes är de jag känner i andra hand. I den gröna rutan är min berättelse som beskriver det vi hör i Stycke II.

Nyckelord:	Skog	Djungel	Morgon	Fest	Fåglar	Djur	Äventyr
Känslor:	Glädje	Livsglädje					
Färg(er):	Grön	(Gul)	(Orange)				

Det är morgon, dagens första solljus får daggdropparna på trädens alla blad att skina upp. I det mörkaste djupet av skogen bor Det Stora Stubbtrollet i sin gigantiska, uråldriga stubbe. Hon hör naturens väckarklocka ringa utanför. Den ena fågeln efter den andra. Trollet vaknar förvirrat ur sin dröm. Gäspande vaknar hon till liv tack vare detta oväsen. Till en början är hon motvillig till att inleda sin dag. Men sakta reser hon sig upp, rör sig mot ytterdörren, ser värmen från solen genom det runda fönstret på sin dörr. Glädjen och livslusten börjar bota trollet från dess nyvakenhet. Utvilad och redo inför att möta en ny dag öppnar hon hastigt upp dörren! Utanför känner hon solen genom trädkronorna och hon njuter av värmen från strålarna. Med ett stort andetag av den friska luften beger hon sig ut på nya äventyr. På vägen hälsar hon gladeligen på alla skogens oknytt. Trollet försvinner bort genom det höga gräset, och solens fortsatta sken får daggdropparna att trilla ner från trädens alla blad.

Mixning, analys och notation av Stycke II

Nedan följer en noggrann beskrivning om hur jag berättar ovanstående berättelse med hjälp av ljudet från flöjten och mixning av den.

Stycket består av 14 st. spår av flöjter och den går i tonarten D-dur som jag finner väldigt glädjefylld och bekant. Gryningen och miljön introduceras med daggdropparna som berättas genom fl.11 och 12, som slår på de öppna hålen på flöjten i slumpmässig ordning, utan att blåsa, samtidigt som jag föreställer mig hur vattendroppar faller ner mot marken. Detta fortsätter genom hela stycket. På tvärflöjt kallas denna teknik för (*key clicks*) men i och med att min flöjt inte har klaffar på alla tonerna, ger det möjligheten att dessa key clicks kan låta mer varierande på min flöjt.

Fl.2 och 8 improviserar w.t. genom hela stycket. Fl.7 improviserar och blandar fritt mellan w.t. och vanliga toner. För att stärka känslan av skog och kakafoni. För att lyssnaren ska koppla stycket ännu mer till naturen, närmare bestämt vinden, spelar fl.3 ljuden från vindarnas gud, (*Aeolian sound)*, genom hela stycket. Även fl.14 improviserar w.t. i början av stycket.

Fl.4, 9 och 10 är det mest experimentella jag personligen har gjort hittills med flöjten och det improviseras helt fritt inom ramen av D-durs tonmaterial. Dessa flöjter härmar fågelliknande ljud; plötsliga höga toner blandade med långa toner. I dessa fågelläten döljer sig tekniker som multiphonics (*flera toner samtidigt*), och flutter tounge (*fladdertunga; "R" med tungan och samtidigt blåsa i flöjten*). Det varieras mellan både "tungspets-r" och "tungrots-r".

Glissando (*gradvis tonhöjdsförändring*) sker på många ställen. Fingervibrato (*tonhöjdsförändring i ett snabbt intervall med hjälp av fingrarna*) används också fritt i alla spåren. Vid 4:21 börjar Fl.10 följa rytmen samtidigt som den fortfarande härmar fågelläten. Som om den är en fågel som spelar slagverk med sin röst. Volymen på nämnda flöjter har automatisering i både volym och panorering. Allt för att skapa ett kakafoni, ungefär som när väckarklockan ringer på morgonen!

För att skapa ordning i detta kaos börjar en rytmisk figur av fl.5 och 6 att ta plats vid 3:25, vilket varar fram till slutet av stycket. Den rytmiska figuren berättar att trollet har vaknat och dagen har kommit i rullning. Denna rytm förstärks av fl.11 vid 3:40 genom tidigare nämnda slag på de öppna hålen, men denna gång är det mörka registret förstärkt för att få det att låta ännu mer perkussivt. Vid 4:29 och 4:50 förstärks rytmen ännu mer av fl.13 och 14. Alla dessa rytmiska figurer tonar sakta ut i slutet av stycket för att representera att trollet har försvunnit, morgonen har avslutats och alla fåglarnas hälsningsfraser till varandra är över.

Själva trollet berättas genom flöjtens lägsta ton, ettstrukna D, som vid 3:42 spelar den första "gäspningen" av trollet som håller på att vakna. Tätt följt av tre gäspningar till. Dörren öppnas vid 4:10, trollet tar ett djupt andetag och ser solen genom trädkronorna. Det berättas via en improviserad introduktion av fl.1 som varar till 4:27. Vid 4:29 starta själva temat och tonas så småningom ut. Det temat berättar hur trollet börjar ge sig iväg från sitt hem, ut på nya äventyr och på vägen hälsar på alla oknytt genom skogen.

Innan inspelningen av detta stycke var jag sedan tidigare inspirerad av flöjtisten Jean-Michel Veillon och hans låt Shipibos, från albumet Er Pasker (1999). Där använder Jean-Michel, tillsammans med slagverk, liknande ljud och läten.

Intervjuer om Stycke II

Stycke II spelades upp för samma tio slumpmässigt utvalda personer i min omgivning som vid olika tillfällen lyssnade på stycket. De sade till mig efteråt vad för känslor, berättelser, bilder och färger de såg när de hörde stycket. En av personerna kunde ej associera färg till musik och därför räknas det inte in i summeringen.

Nedan följer intervjuer av dessa personer med deras egna berättelser av vad de kände att musiken ville förmedla. Varje intervju är inramad i en egen ruta med samma bakgrundsfärg som personen i fråga associerade Stycke II till. Summering av intervjuerna till Stycke II medföljer efter alla intervjuer.

Person 1 kände färgen 'Brandgul'.
Djupt in i djungeln. En lejonunge smyger på en tapir. Den kommer farligt nära, förbereder sig för att anfalla och hoppar fram! Men inte för att döda. Det är bara en lek. Lejonungen och tapiren tar sig fram genom vegetationen, kommer ut på den öppna savannen där elefanterna marscherar. Fåglar flaxar undan för de båda djurens framfart, stiger mot den varma solen som skiner från en klarblå himmel. Leken får ett abrupt slut när lejonungen ser sin familj på avstånd. De båda vännerna utväxlar en blick, lejonungen springer till de sina. Tapiren lunkar iväg. Ingen behöver dö idag! Lekfullhet, värme och livsglädje!

Person 2 kände 'ingen färg'.
Väldigt festlig karnevalsstämning och många röster som surrar omkring.

Person 3 kände färgen 'Grön'.
Det är morgon i skogen och det har precis regnat. Det känns jobbigt men vi är ändå modiga inför att ta oss an en utmaning som ligger framför oss. Vi är på väg hem och är jagade av nånting men det känns som vi är mer jagade av oss själva Saker och ting känns lättare medans vi lämnar all rädsla bakom oss.

Person 4 kände färgen 'Grön'.
Det har varit natt men det blir en ny dag. Solens sken ger värme tillbaka in till regnskogen där massa myror och insekter arbetar tillsammans på marken.

Person 5 kände färgen 'Gul / Röd'.
En flod av skrot forslar ner från en gigantisk stentrappa från ett palats ner på ett torg. Utomhus är det massor med folk som dansar en hyllning till ett nyfött barn. Det är dramatiskt och kaotiskt i början och kaoset kommer tillbaka igen som om man kanske blir sjuk i framtiden. Men känslan är ändå alltid glad.

Person 6 kände färgen 'Grön / Gul'.
I klart solljus på en äng leker fjärilarna 'Följa-John' och ekorrarna äter nötter.

Person 7 kände färgen 'Svart / Gul / Röd / Orange / Lila / Blå / Grön'
Vi är inne i en grotta i djungeln och långt bort ser vi ljuset i öppningen. Det är mörkt men vi ser ändå ljuset och vi vet inte om det är dag eller natt. Som om vi drömmer. Men det blir plötsligt dag och sol! Naturvarelser går omkring och håller på med sitt arbete och förbereder inför en fest. Sen blir det mörkt men lugnt.

Att person nr 7 kände så många färger beror på att hen såg färgerna i kontinuerlig ordning allt eftersom dennes berättelse fortskred. T.ex. Svart – "Vi är inne i en grotta". Gul – "långt bort ser vi ljuset" osv.

Person 8 kände färgen 'Grön'.
I en tät skog ser vi en grupp jägare återvända hem till sin by efter att ha fält det största farligaste djuret i hela skogen, alla andra i skogen vet att nu blir det fest i flera dygn på all mat. När melodin drar igång, det är då de går över tröskeln i muren in till byn och det blir total party! Alla är närvarande, delar upp bytet och tillagar det på massa sätt. Det tonar ut och vi ser trädtopparna och regnet börjar falla lite smått. Känslan är gemytlighet och hygge!

Person 9 kände färgen 'Green / Orange'.
A nice afternoon a bunch of friends are meeting in happiness and joy!
People walking together, chatting and enjoying social interaction.

Person 10 kände färgen 'Grön'.
I en tropisk skog ser vi en fågel som letar efter mat. Det känns och låter väldigt levande! Livskraft!

Summering av Intervjuerna om Stycke II

Flera av de intervjuade nämner att huvudpersonen i fråga är beredd att starta igång nånting, att det är mörkt till en början men sedan blir det ljust. Som när vi ska försöka gå upp ur sängen på morgonen; vi startar nånting, men det känns jobbigt att gå upp! Det nämns att det går från mörker till ljus; natt till dag. Även om en person nämner att det största farligaste djuret dör och blir till mat, så nämns ändå närvarandet av ett stort väsen. Anledningen till att de flesta kopplar stycket till naturen tror jag helt enkelt är för att flöjterna låter som fåglar. Inga metaforer eller abstrakta ting, utan flöjterna låter som de låter, som fåglar. Vilket är min intension.

Nedan följer samma tabell från tidigare. De ord, känslor och färger som lyckades förmedlas i Stycke II, och som nämns i intervjuerna, markeras med grön färg. Därefter en färgtabell med en överblick av vad samtliga kände för färg.

Nyckelord:	Skog	Djungel	Morgon	Fest	Fåglar	Djur	Äventyr
Känslor:	Glädje	Livsglädje					
Färg(er):	Grön	(Gul)	(Orange)				

PERSON 1	PERSON 2	PERSON 3	PERSON 4	PERSON 5	PERSON 6	PERSON 7	PERSON 8	PERSON 9	PERSON 10

Hur väl musiken lyckades förmedla dess berättelse räknas ut på följande vis:
7 nyckelord + 2 känslor + 9 färger = 18 st. olika punkter som skall förmedlas.

Nyckelord:	6 av 7	85%
Känslor:	2 av 2	100%
Färg(er):	9 av 9	100%
Totalt:	17 av 18	94%

Musiken lyckades förmedla **94%** av det som var tänkt. Det känner jag mig ännu mera stolt över! I nedanstående ruta har de ord och fraser som intervjuerna innehöll, som liknade min historia, samlats in, för att skapa en ny berättelse. Ni som läsare kan välja att gå tillbaka till min originalberättelse på s.14 för att jämföra.

Det är morgon i en tät skog, det har precis regnat och nu skiner solen från en klarblå himmel. Inne i en grotta finns det största farligaste djuret i hela skogen. Där är det mörkt, men vi ser ändå ljuset. Det har varit natt, men det blir dag, som om vi drömmer. Det känns jobbigt, men vi är ändå modiga inför att ta oss an en utmaning som ligger framför oss. Saker och ting känns lättare medan vi lämnar all rädsla bakom oss. Vi går över tröskeln; Fåglar, djur, solsken, nystart, värme och livsglädje! Vi är utomhus! Känslan är alltid glad! Naturvarelserna går omkring och håller på med sitt dagliga arbete.

Stycke III

Musiken skall lyssnas på via länken: https://youtu.be/FUxuNbiNvz4?t=5m30s
Stycke III är tre minuter och trettio sekunder långt och varar därför mellan tiderna: 5.30 - 9.00. Därefter är musiken till detta arbete slut.

Samma procedurer som användes i tidigare stycken inleds här och nedan följer en tabell med de ord, känslor och färger som jag vill förmedla med Stycke III. Färger inom parantes är de jag känner i andra hand. I den gula rutan är min berättelse som beskriver det vi hör i Stycke III.

Nyckelord:	Mekanik	Oändlighet	Sol	Tid	Varelser	Damm	Avslut
Känslor:	Frihet	Hopp	Lycka	Vemod			
Färg(er):	Gul	(Vit)					

Vi blickar upp mot himmeln, solen skiner genom en gigantisk kupol av glas som omsluter hela världen. I horisonten anas guldfärgade obestigbara berg. Våra kroppar är viktlösa och genomskinliga. Vi är en del av att berätta något viktigt, alla har alltid arbetat med samma sak. Överallt ser vi skyskrapor av kugghjul som tusentals av våra viktlösa arbetskamrater flyger fram och tillbaka igenom. Hela världens befolkning rör sig i rytm med varandra. På sistone har ett rykte spridits att alla snart kommer att bli arbetslösa och mycket riktigt… Plötsligt stannar staden!

Alla kugghjul, alla invånare stannar upp! Den enda syssla som vi kan utföra finns inte längre. Vi blickar återigen upp mot himmeln, befrielsen från arbetet medvetandegör oss om våra intetsägande kroppar. Viktlösheten tar tag i miljontals arbetare som lyfts från metallgolvet och skymmer horisontens guldberg. Alla rör sig mot den gigantiska glaskupolen, mot solen på andra sidan. Vi är utanför! Vi är utanför glaset!
Det är första gången vi känner vinden!

Samtidigt i ett förfallet och bortglömt hus, blåser vinden genom fönsterna och solen lyser upp miljontals små dammkorn som svävar i det övergivna köket. De slitna gardinerna ger en solblandad skugga över köksbordet. På detta bord ligger ett guldfärgat fickur som har stannat.

Mixning, analys och notation av Stycke III

Nedan följer en noggrann beskrivning om hur jag berättar ovanstående berättelse med hjälp av ljudet från flöjten och mixning av den.

Intentionen med detta stycke är att förmedla en allvarlig känsla. Att våran existens inte är självklar och att många av oss tar det för givet medans tiden går och plötsligt är tiden slut.

Som tidigare nämnts är mitt huvudfokus irländsk traditionell musik. Därav är det inte förvånande att det växer fram en polka i irländsk stil via improvisation ur detta ljudlandskap. Den är glad, men omringad av osäkra tonaliteter vilket gör stycket både hoppfullt och vemodigt. Vilket märks i och med att tonarten är både A-dur och F#-moll samtidigt. Med en smula E-dur eller A-lydiskt för jag associerar A-dur som hoppfull och befriande och lydiskt som mystisk, busig och glädjefylld.
Min intention i detta stycke är att förmedla en känsla av frihet och lycka men också vemod inför att någonting snart kommer att ta slut.

Stycket består av 16 st. spår av flöjter. Fl.11 och 12 ger en grund genom att spela tonerna A och B genom hela stycket. För att när primen och sekunden i skalan spelas samtidigt, skapas en spänning genom dessa två toner som 'bråkar' med varandra om uppmärksamhet. Det gör jag för att berätta en känsla av spänning och osäker glädje. Fl.6 t.o.m. 13 har alla en effekt på sig som tar bort de höga och låga frekvenserna, men behåller mellanregistret. Den effekten är dessutom automatiserad och flyttar sig i en böljande rörelse fram och tillbaka omkring mittenregistret. Sju av dessa flöjter har denna automatiserade rörelse där de höga frekvenserna hela tiden öppnas för att skapa en illusion av att nånting löses upp och vi känner frihet. (*Som om en dörr öppnas*).

Samtidigt har tre av flöjterna motsatt automatisering, som tar bort de höga frekvenserna. (*Som om en dörr stängs*). För att skapa förvirring om vi är fria eller instängda. Samtidigt tonas fl. 15 och 16 in (*de symboliserade havsbruset i stycke I*), de har dock lägre fokus än vad de hade i stycke I. Även dessa har samma automatiseringar som tidigare nämnt. Syftet med nämnda flöjters effekt är att få dem att låta onaturliga, för att berätta att vi är i en annan värld eller dimension än vi är vana vid.

Vid 5:41 börjar svagt en tredje ton, E, (*i lägre tonhöjd än primen A*), som lurar örat att tro att vi är i E-dur, för att skapa en osäkerhet hos lyssnaren i vad vi har för tonalitet. 5:48 kommer en fjärde ton, G#. (*Septimen i skalan*) för att skapa ännu mer spänning likt vad primen och sekunden redan gör. 5:54 kommer ännu ett par av tonerna A och G# för att förstärka spänningen ännu mer. För att avsluta inledningen sätts tersen i A-dur (*C#*) på plats vid 5:59.

Fl.6 kommer in vid 6:06 och improviserar fritt i högt register med samma tidigare nämnda effekt på sig. Syftet med den flöjten är att förmedla ett slags gemensamt språk eller tal eller samling av röste av alla de små mekaniska varelserna. I och med att det höga registret också är borttaget får det denna röst att låta instängd eftersom de små varelserna är inne i ett fickur.

6:12 hörs fl.4 flaxa mellan A och G# för att förtydliga spänningen mellan dessa två toner. Denna har inte tidigare nämnda effekt på sig, för att skilja mellan vår värld och världen vi blir inbjudna till. Direkt efter, vid 6:20, svarar fl.2 med samma toner, baklänges, för att skilja ännu mer mellan de olika världarna och för att skapa en aning hos lyssnaren att stycket handlar om tid.

Båda dessa flöjter svarar varandra genom hela stycket. 6:20 tonas grunden för rytmen in; fl.5 spelar F#-moll arpeggio i två takter och byter sedan ut grundtonen till E i följande två takter för att få ett A-dur med E i basen. För att skapa en oro om det är dur eller moll, och om vi är i tonaliteten E eller A? För att berätta att vi har en blandad känsla av lycka och vemod på samma gång. Denna flöjt stegras långsamt i volym ända till 8:03.

Vid 6:38 anas fl.1 och 14, 1; spelar melodin (*polka*) som tonas in ända till 8:17. Fl.14 slår på klaffarna F, F, Bb och C som tonas in till 7:26. Dessutom behålls bara de höga frekvenserna för att förstärka ljudet från trycket på klaffarna. Detta berättar hur klockan tickar på. Vid 7:30 hörs till sist fl.3 göra entré. Den spelar en motrytm till F#-moll-arpeggiona med tonerna A och C# för att ge slutet av stycket ett mer durligt klingande. Både fl.3 och 5 representerar alla jordens invånare som svävar omkring.

Ända från start har de höga frekvenserna tagits bort på samtliga flöjter för att få hela stycket att låta instängt, (*eftersom vi är inne i ett fickur*). Men de frekvenserna öppnas långsamt upp, (*via liknande automatisering som tidigare nämnt*), ända fram till 6:58. Detta för att skapa illusionen av att nånting håller på att lösas upp. Som om vi hör allt genom en dörr som långsamt öppnas genom hela stycket.

Fl.3, 5 och 14 har delay (*eko*) på sig, vars effekt stadigt ökar allteftersom stycket närmar sig sitt slut. Det berättar hur allt fler och fler av varelserna sluter upp tillsammans för att försvinna för alltid. För alltid…

Samtliga flöjters intensitet ökar mot slutet, särskilt på fl.1, 3, 5 och 14 där volymen på fl.1 är höjd och ekot på fl.3,5 och 14 succesivt ökar. Vid 8:20 har alla de inledande långa tonerna dött ut. Vid 8:26 stannar klockan, vilket berättas genom att volymen på tickandet förstärks ända tills den tar stopp, och att det enbart är delay-effekten som håller tickandet vid liv en kort stund efter att tiden stannat och melodin fortsätter men tonas snart ut igen. Det berättar hur alla de viktlösa varelserna lyft upp genom glaskupolen och fortsätter ut till friheten och evigheten. Fl.3 och 5 fortsätter ända in till slutet med en succesivt ökande delay-effekt, men med succesivt sjunkande volym. Som berättar att vi zoomas ut från där vi är och givetvis att berättelsen är slut.

Intervjuer om Stycke III

Stycke III spelades upp för samma tio slumpmässigt utvalda personer i min omgivning som vid olika tillfällen lyssnade på stycket. De sade till mig efteråt vad för känslor, berättelser, bilder och färger de såg när de hörde stycket. En av personerna kunde ej associera färg till musik och därför räknas det inte in i summeringen.

Nedan följer intervjuer av dessa personer med deras egna berättelser av vad de kände att musiken ville förmedla. Varje intervju är inramad i en egen ruta med samma bakgrundsfärg som personen i fråga associerade Stycke III till. Summering av intervjuerna till Stycke III medföljer efter alla intervjuer.

Person 1 kände färgen 'Blå'.
Jorden snurrar. Stjärnkonstellationer svischar förbi över natthimlen, följs åt av den långsamt stigande solen. Ett frö gror fram ur myllan. Långsamt, trevande till en början. Efter hand växer det ut skott och grenar, blad. Trädet skjuter i höjden, samtidigt som annat liv uppstår runt omkring platsen där det står. Djur och människor passerar, blir kvar en tid innan de drar vidare. En ensam flicka dansar vid trädet. Hon, solen och trädet tycks vara det enda som är beständigt. Även efter att trädet vissnat och solen gått ner fortsätter flickan att dansa. Förundran och lycka!

Person 2 kände 'ingen färg'.
Vi är i ett rymdskepp och små kugghjulsvarelser flyger omkring för att arbeta med något viktigt.

Person 3 kände färgen 'Gul'.
I en guldskål, som får plats i båda händerna ryms även en hel värld. Vi är under vattnet och ser upp mot ytan och hur solen skiner genom vattnet. Vi är viktlösa men inte i något behov av att flytta på oss. Massa rörelse runt omkring men själva står vi stilla.

Person 4 kände färgen 'Rosa'.
Jättemånga musslor som knäpper i en meditations skål vid vattnet på en strand. Himmeln är rosa. Det bygger upp till nånting magiskt som snart kommer hända.

Person 5 kände färgen 'Gul'.
Döden och födsel sker samtidigt. Livet! Nånting blir nånting annat, något flytande blir till nått sammansatt.

Person 6 kände färgen 'Blå'.
En väldigt förvirrad äldre herre står på kullerstensgatan vid torget. Han går runt i cirklar och letar efter något viktigt som han tappat bort. Han konstaterar hela tiden: "Inte där, Nej, inte där heller…". Folk går runt omkring honom. Det regnar, tiden går och han hinner inte hitta det han letar efter. Det är inte sekunder som går utan det är hela hans liv som passerar medan han letar. Vi är på en idyllisk plats med låga hus längs kullerstensgatan. Jag får en undervattenskänsla på ett harmoniskt sätt med rent och klart vatten där vi kan sväva fritt i viktlöshet i all oändlighet.

Person 7 kände färgen 'Lila'.
Hemma hos en familj. Mamman sjunger medans hon bakar och fixar i köket. Ungarna är små och leker utomhus. Hon öser ungarna med kärlek medans egg-timern går. Tiden går. Barnen växer upp. Snabbspolning av barnens uppväxt.

Person 8 kände färgen 'Vit / Ljusgrön / Lila'.
En person ligger i koma på ett sjukhus, vi ser maskiner och andningsapparater. Vi zoomar in i huvet på personen och vi känner oändlighet. Därinne i en gigantiskt rund sal står den här personen. Väldigt ljust, lila/röda/gula färger som snurrar runt omkring. Vi zoomar ut och på vägen ut flyger tusentals olika former; trekanter, cirklar. Allt möjligt flyger förbi medans vi zoomar ut. Utanför växer lila och gula blommor ur kroppen på personen och blommorna tar över hela rummet.

Person 9 kände färgen 'Purple'.
The atmosphere evoked me into something mystical, mysterious, not easily accessible but less 'scary' than the first piece. (*Imagine scary but attenuated times five!*). I found it interesting, something triggered my attention, the melody was more unusual, less predictable. It was comforting in a way. I was seeing something or someone wrapping itself around you. Maybe some smoke or some invisible stuff wrapping itself around you to protect you and to somehow establish a contact.

Person 10 kände färgen 'Blå'.
En liten varelser sitter ensam och kollar upp mot stjärnorna. En väldigt lång stund väntar den tills den lägger märke till att en av stjärnorna blinkar. Medans musiken ökar i energi försöker den lilla varelsen komma på hur den ska ta sig till sin kompis som blinkar på där uppe. Tillslut, när melodin kommer in ordentligt, tar den en säck, hoppar så högt den kan upp i rymden och fångar en fallande stjärna i den här säcken och flyger iväg till den blinkande stjärnan. När musiken tonar ut släpper varelsen taget om säcken, börjar långsamt falla ner mot en annan planet, men platsen den landar på ser precis likadan ut som den på sin egen hemplanet, men lite annorlunda. Varelsen känner Hoppfullhet!

Summering av Intervjuerna om Stycke III

Återigen är det fantastiska historier som musiken väcker och det gläder mig. Nästan alla intervjuerna om Stycke III grundar sig i ett slags allvar om att existera. Person nr.3 är oerhört nära min berättelse. Två personer nämner en skål. Det beror nog på att de första tonerna i stycket låter som det gör när en meditations skål används. Tre personer kopplar stycket till rymden. Jag antar att det beror på dessa personers tidigare exponering mot bl.a. Science Fiction filmer med likande soundtrack. Det är förmodligen också anledningen till att vi fick mycket av färgen lila och blå. Fyra personer nämner mycket rörelse runt omkring. Jag antar igen att det är tack vare arpeggiona, motrytmerna till dessa, tickandet från klaffarna tillsammans med eko.

Nedan följer samma tabell från tidigare. De ord, känslor och färger som lyckades förmedlas i Stycke III, och som nämns i intervjuerna, markeras med gul färg. Därefter en färgtabell med en överblick av vad samtliga kände för färg.

Nyckelord:	Mekanik	Oändlighet	Sol	Tid	Varelser	Damm	Avslut
Känslor:	Frihet	Hopp	Lycka	Vemod			
Färg(er):	Gul	(Vit)					

PERSON 1	PERSON 2	PERSON 3	PERSON 4	PERSON 5	PERSON 6	PERSON 7	PERSON 8	PERSON 9	PERSON 10

Hur väl musiken lyckades förmedla dess berättelse räknas ut på följande vis:
7 nyckelord + 4 känslor + 9 färger = 20 st. olika punkter som skall förmedlas.

Nyckelord:	5 av 7	71%
Känslor:	3 av 4	75%
Färg(er):	3 av 9	33%
Totalt:	11 av 20	55%

Pga. färgerna lyckades musiken förmedla **55%** av det som var tänkt. Men jag känner mig ändå stolt över att ha lyckats framkalla så pass fina berättelser hos folk!
I nedanstående ruta har de ord och fraser som intervjuerna innehöll, som liknade min historia, samlats in, för att skapa en ny berättelse. Ni som läsare kan välja att gå tillbaka till min originalberättelse på s.19 för att jämföra.

I våra händer ryms en guldskål, men i denna skål ryms också en hel värld.
Under ytan ser vi hur solen skiner igenom in i en gigantiskt rund ljus sal.
Vi är viktlösa. Tiden går. Med massa rörelse åker det tusentals små djur, människor, kugghjulsvarelser och flyger runt i cirklar för att arbeta med något viktigt. Tiden går. Maskiner och apparater snurrar. Nånting magiskt kommer snart att hända. Timern går! Tiden hoppar så högt upp den kan i höjden. På andra sidan flyger gula små varelser i hoppfullhet och vi kan sväva fritt i viktlöshet i all oändlighet.

Konklusion

Det har varit mycket nyttigt men även nödvändigt för mig som blivande musiker och flöjtist att lyssna så här pass noga på inspelningar av mitt egna flöjtspel. Även om jag har mycket erfarenhet av det sedan tidigare har mitt lyssnade av mig själv aldrig varit så här djupgående och jag känner att mitt hörande inför flöjtljud har öppnats upp; små detaljer i andras och mitt eget flöjtspel är tydligare.

Tack vare de många improvisationsmomenten i musiken har jag börjat känna mig friare i mitt generella flöjtspel. En ”havs-ton”, ”troll-ton” eller varför inte en ”fickurs-ton” har plötsligt medvetandegjorts inom mitt flöjttekniska spektra och kan lekfullt appliceras i musiken som jag annars utövar.

Min förståelse över hur andra personer uppfattar musik har utvecklats. Jag har inte kunnat låta bli att lägga märke till att vad lyssnaren föreställer sig när den hör musik, kan vara en mild spegling av hur den personen tänker. Av de jag känner väl från intervjuerna blev jag inte förvånad av att just de berättelserna kom fram ur just de personerna.

Personligen känner jag automatiskt en koppling mellan musik och färg, (*s.k. synestesi*). Det har alltid varit självklart för mig. Men förståelsen för de som inte gör det har ökat i och med att det är absolut inte lika självklart för alla andra. Det beror mycket på lyssnarens bakgrund och uppväxt. T.ex. om ett särskilt ljud eller moment i mitt stycke påminner om ett barnprogram som lyssnaren såg när de va små, får de just de nostalgiska kopplingar som det ljudet påminner om.

Detta arbete har inspirerat mig till att göra ett helt album med samma princip.
Tre spår på denna skiva är färdiga tack vare denna undersökning och det känns helt rätt för mig att fortsätta på samma bana i min framtida utveckling som musiker.

Nedan följer en tabell som sammanställer samtliga styckens ord, känslor och färger som lyckades förmedlas. Och det räknas ut på samma vis som tidigare:

21 nyckelord + 12 känslor + 27 färger = 60 st. olika punkter som förmedlades.

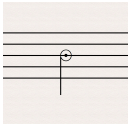
Nyckelord:	18 av 21	85%
Känslor:	8 av 12	66%
Färg(er):	20 av 27	74%
Totalt:	46 av 60	76%

Musiken lyckades förmedla **76%** av berättelserna! Det är jag supernöjd med!

Notationsmanual

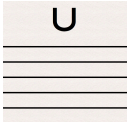
I samtliga partitur har jag inspirerats av den japanska flöjtisten Toru Takemitsu (1930-1996). Hans verk Voice (1971) har använts som hjälpmedel för noteringen. Även tidigare nämnda Gray Larsen's Irländska notationsmetoder används.

I Takemitsu's Voice finner vi en manual med instruktioner för hur särskilda noter skall spelas. I denna manual har jag använt mig av vissa av dessa noteringar. Någon har modifierats, några är standard. Några har skapats för mina styckens skull.

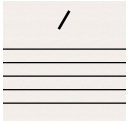


Luftljud utan normal flöjtton. (*Aeolian Sound*).
(*vagt modifierad notering från Takemitsu's manual för Voice*)

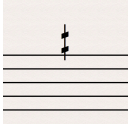
Luftljud som spelas i ett långsamt intervall med långa djupa andetag.
(*skapad notering*)



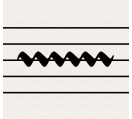
Snabb stegvis sänkning i tonhöjd. (*Glissando neråt*)
Ref. Isang Yun



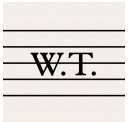
Cuts (*Irländskt ornament, se s.8*)
Ref. Gray Larsen.



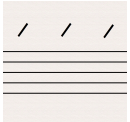
Kvartston upp.
(*Standardnotering*)
Ref. Toru Takemitsu.



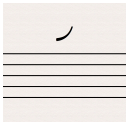
Vibrato via diafragman. (*står det* också *"Finger" är det fingervibrato*)
(*skapad notering*)



Whistletones (*se s.7*)
(*Standardnotering*)



Crann (*Irländskt ornament; 3 st. cuts tätt efter varandra*)
Ref. Gray Larsen.

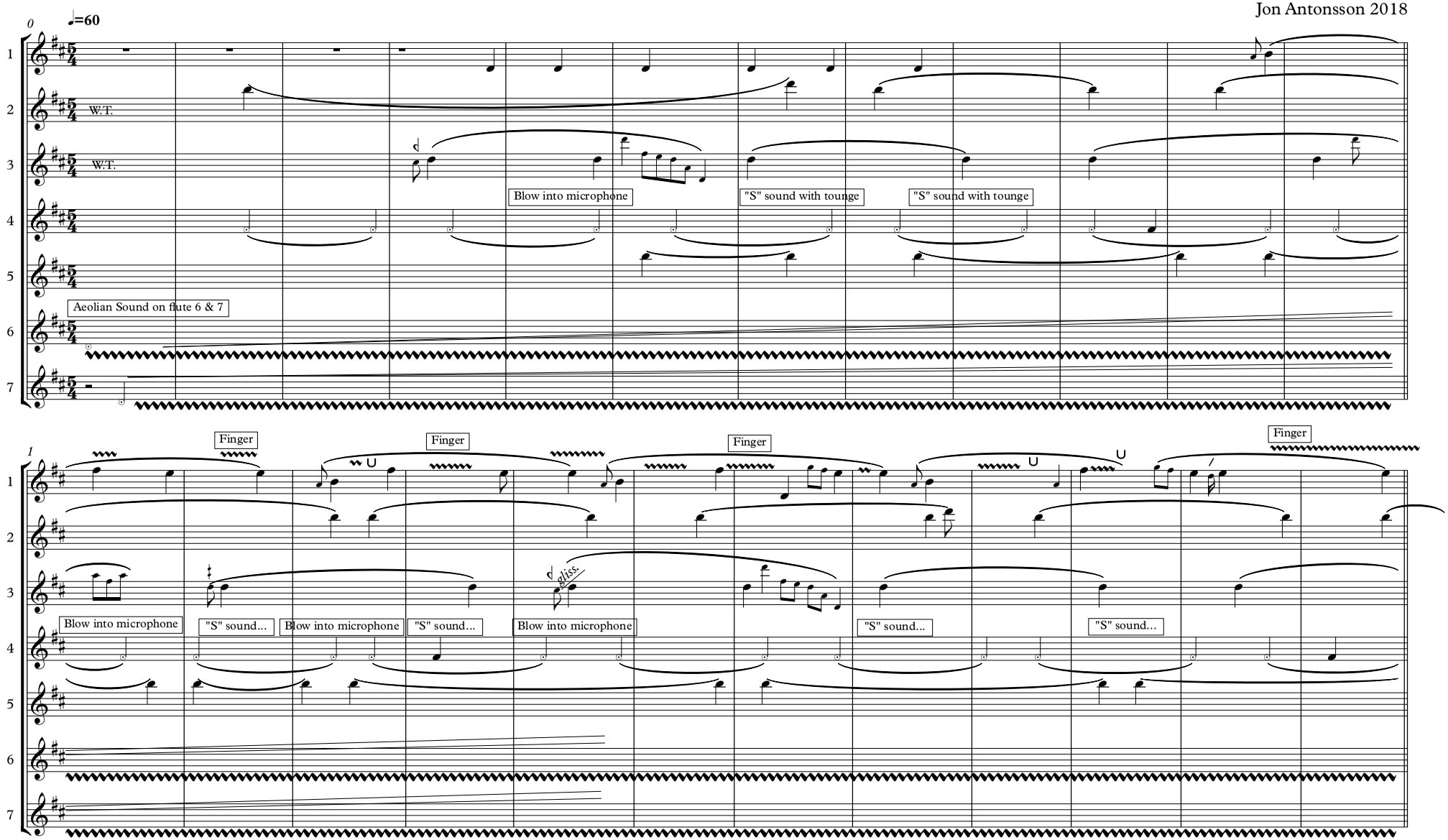


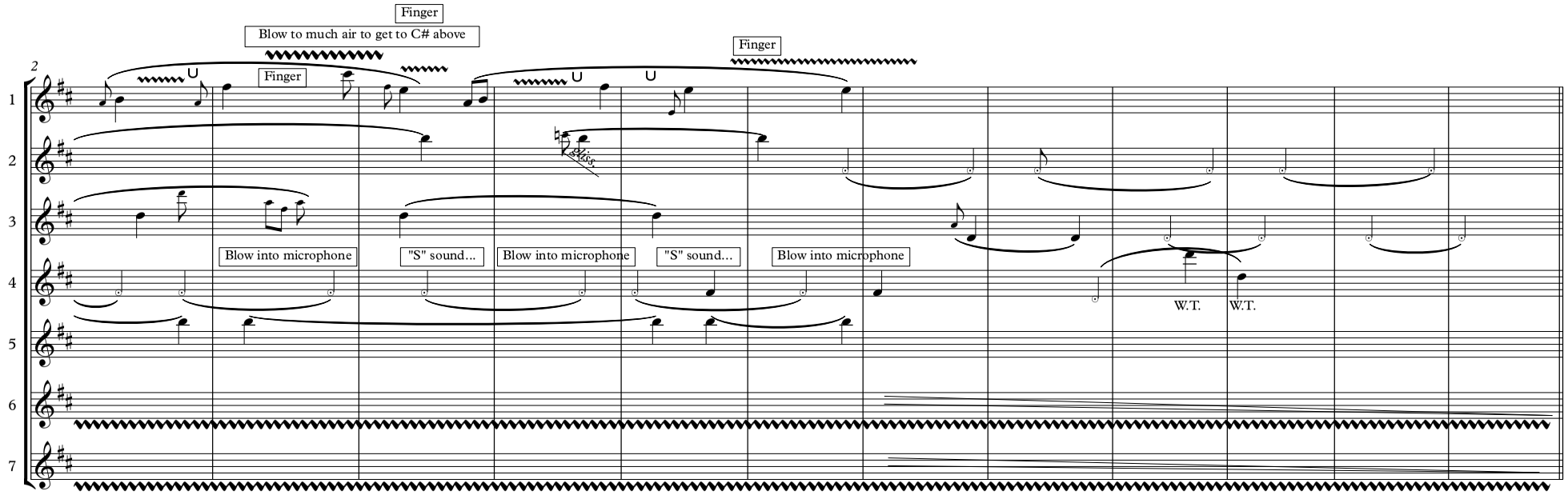
Slide Uppåt (*Irl. ornament; fingrarna glider av hålen, likt glissando)*
Ref. Gray Larsen.

Stycke I

För Jon Antonssons Examensarbete

Jon Antonsson 2018

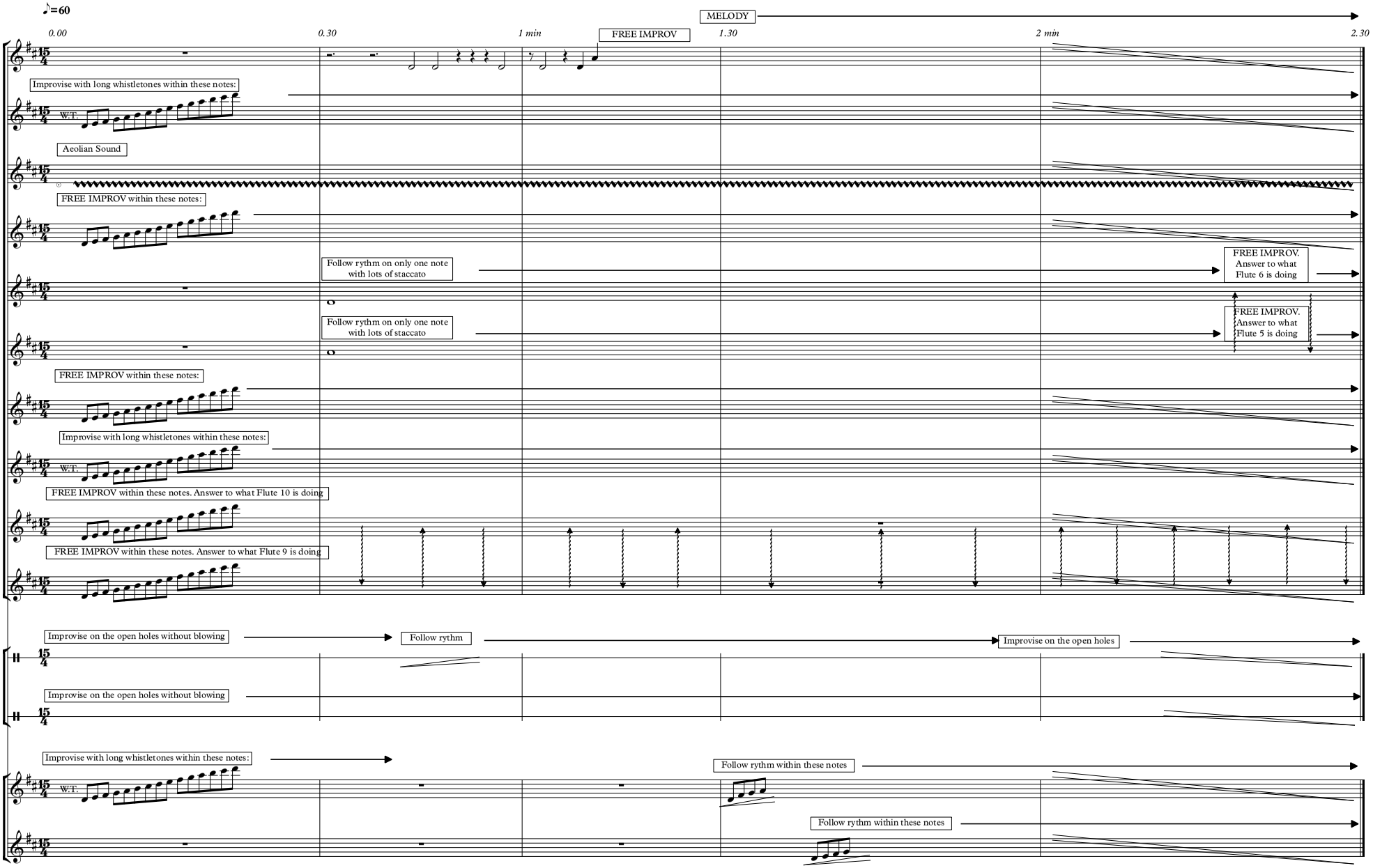



2
1
2
3
4
5
6
7
Finger
Blow to much air to get to C# above
Finger
Finger
Blow into microphone
"S" sound...
Blow into microphone
"S" sound...
Blow into microphone
W.T.
W.T.

Stycke II

För Jon Antonssons Examensarbete

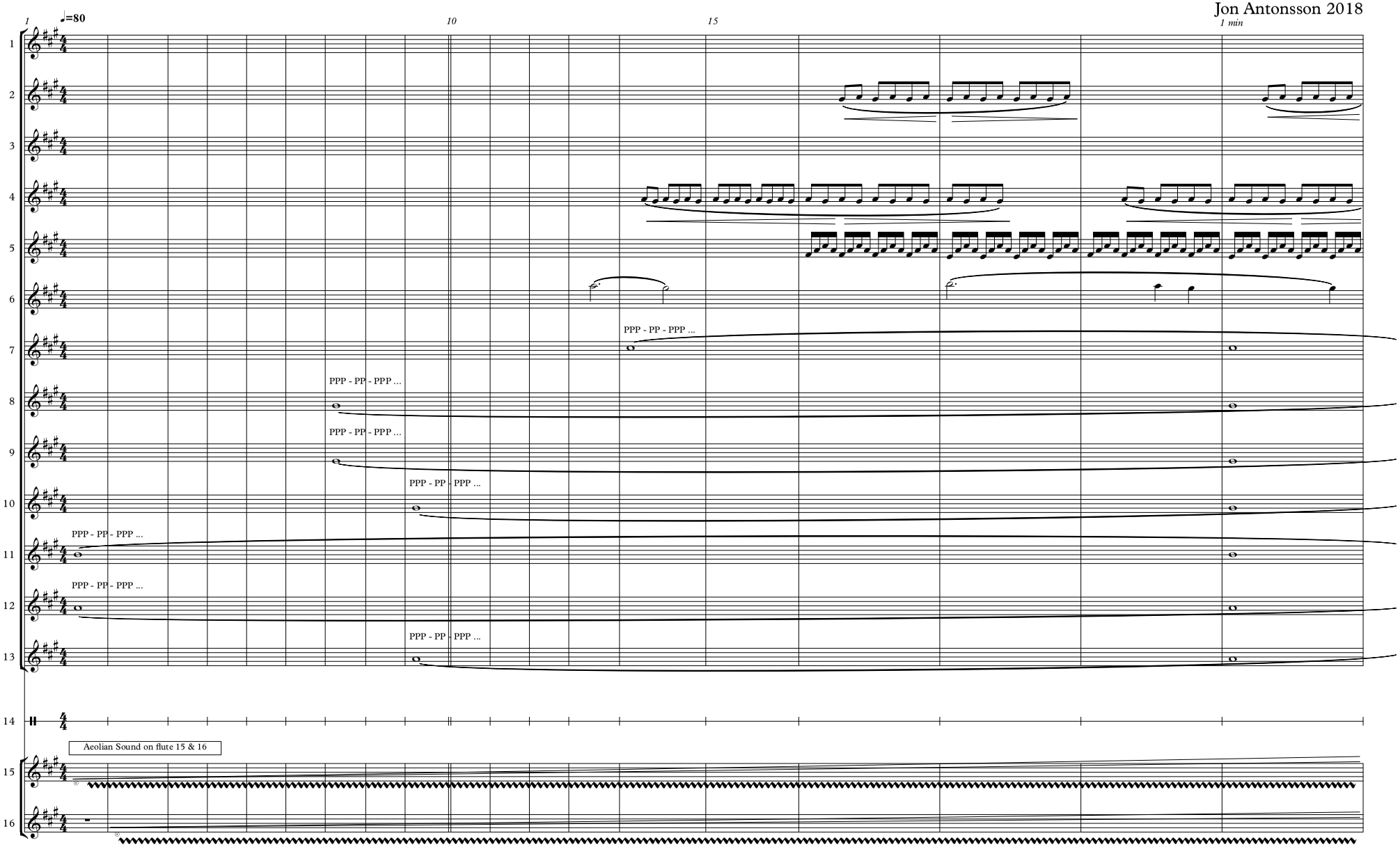
Jon Antonsson 2018

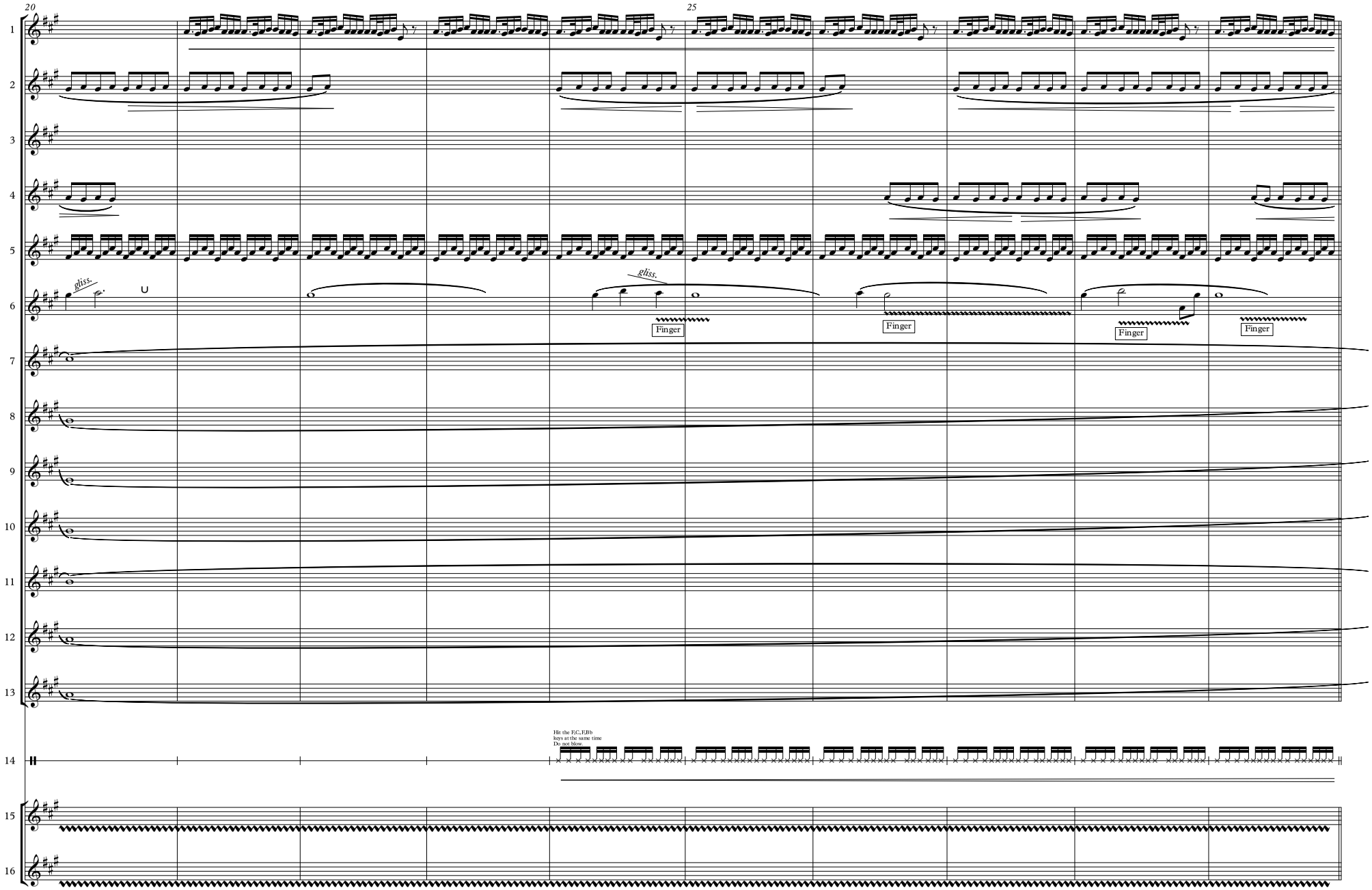


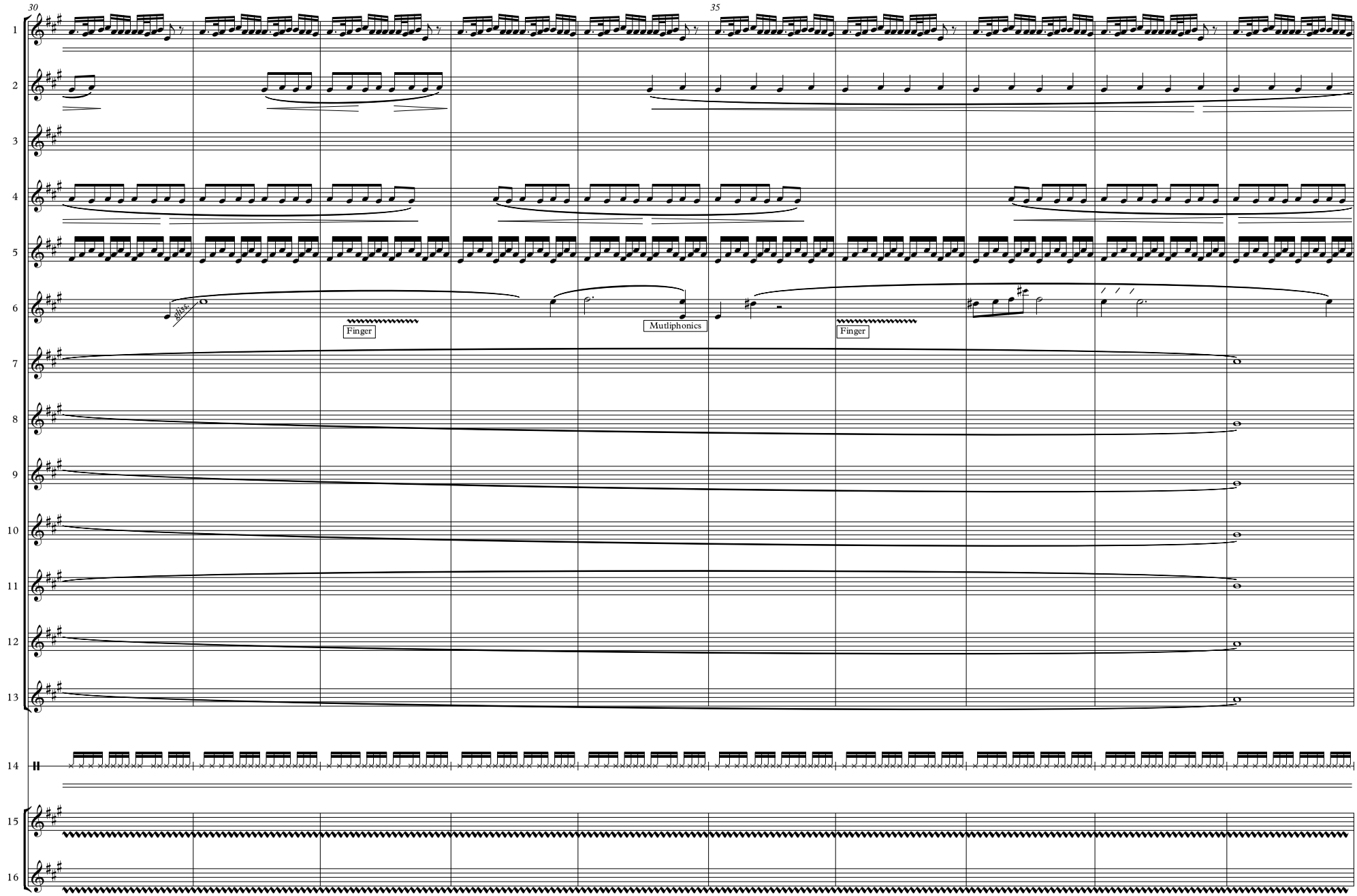
Stycke III

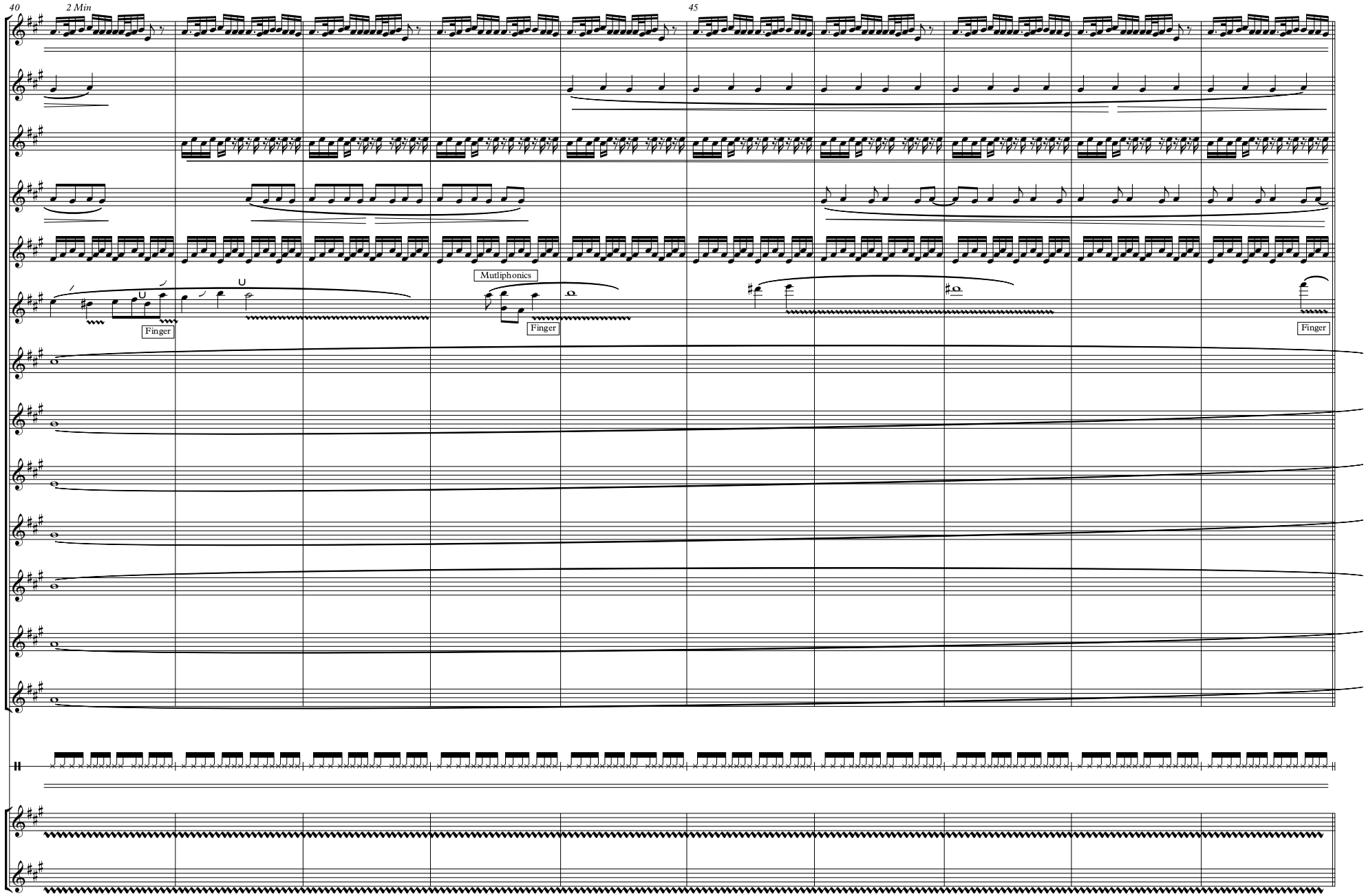
För Jon Antonssons Examensarbete

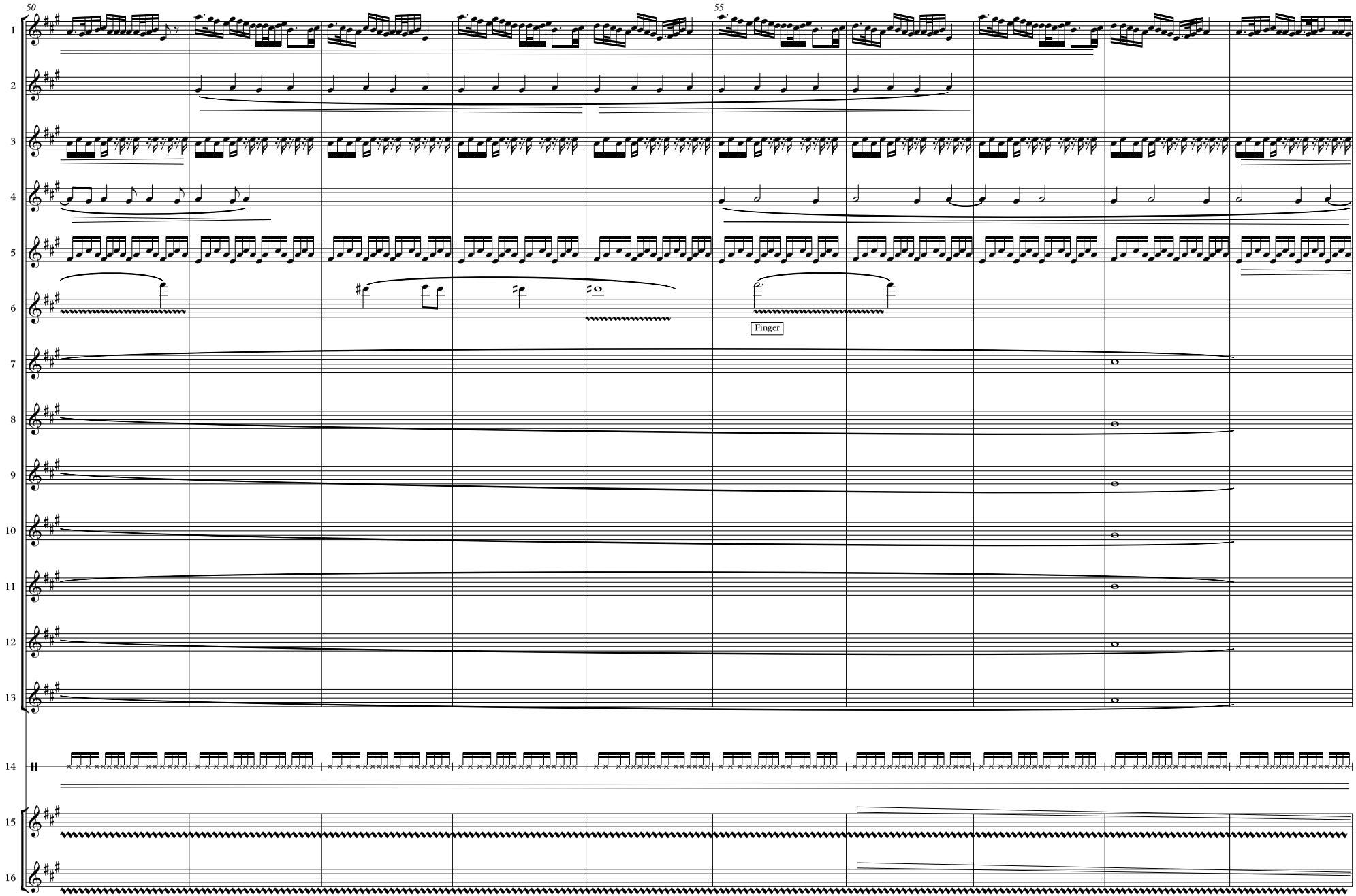
Jon Antonsson 2018

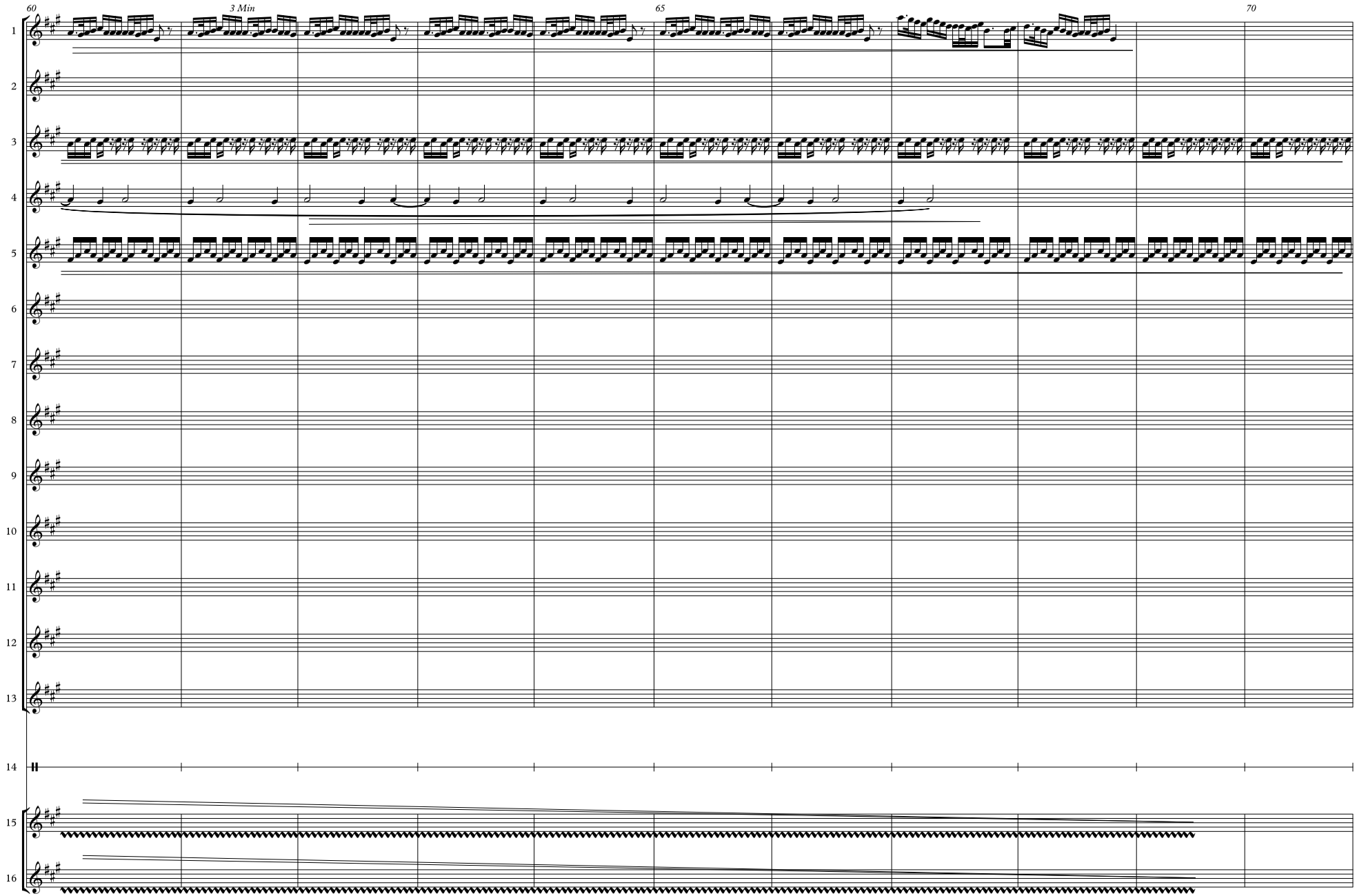



20
25
gliss.
gliss.
Finger
Finger
Finger
Finger
Hit the F/C, F/Bb
keys at the same time
Do not blow.


30
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Finger
Mutliphonics
Finger


40
2 Min
45
Mutliphonics
Finger
Finger
Finger


50
55
Finger


60
3 Min
65
70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Referenser

Flutexpansions. (u.å.). Contemporary flute resources. A laboratory for performers and composers. Hämtad 26 mars 2018 från Flutexpansions: https://www.flutexpansions.com/aeolian-colored-air

Yun, Isang. (1980). *Novellette Für Flöte (Altflöte) und Harfe, ad libitum mit Violine und Violoncello oder Viola*. (Först publicerat 1981, Bote & Bock, Berlin/Wiesbaden.)

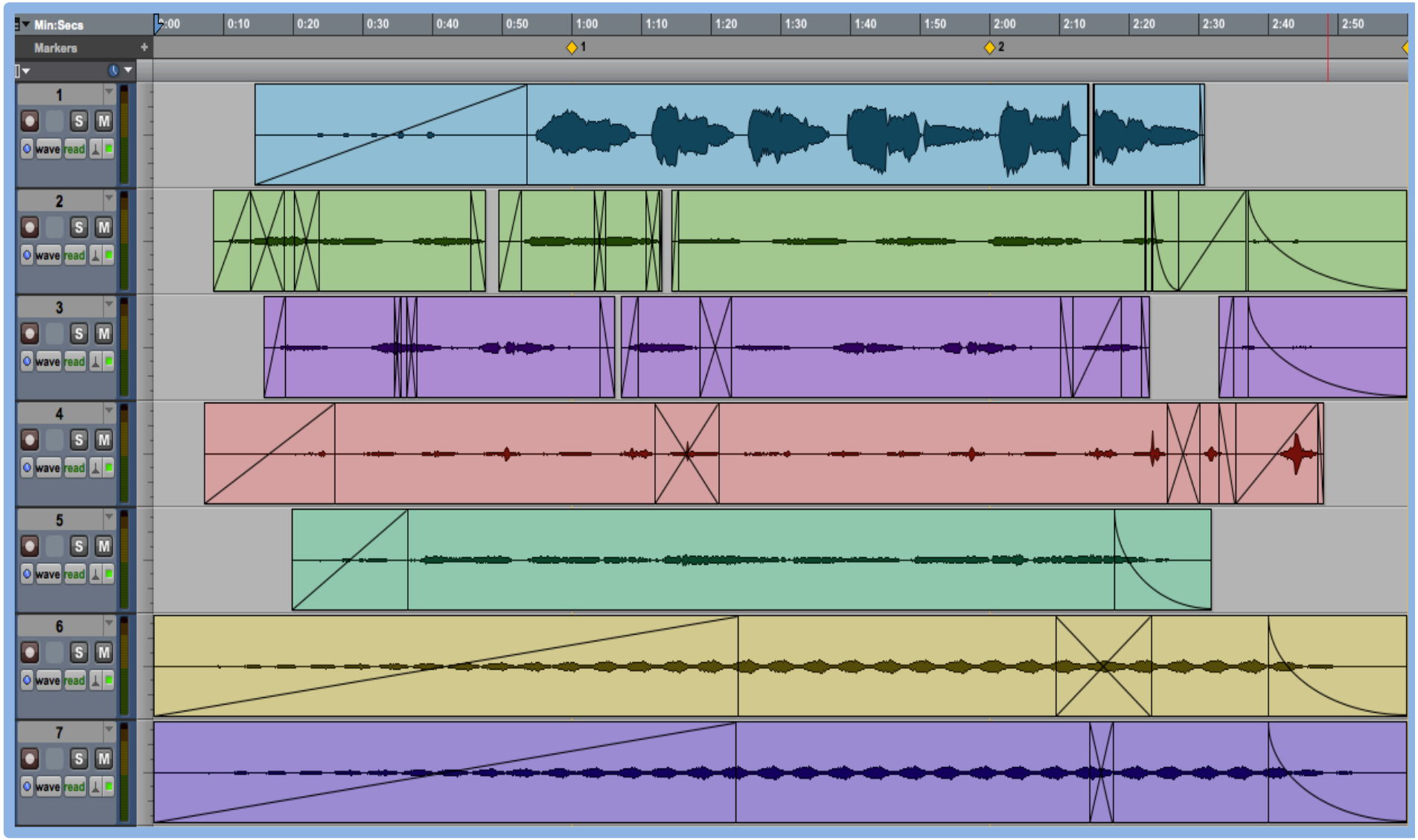
Larsen, Gray. (2003). *The Essential Guide to Irish Flute and Tin Whistle*. (Först publicerad 3 december 2003, Mel Bay Publications.)

Newman, Thomas. (1999). *The Green Mile Motion Picture Soundtrack* [CD]. © 1999 Warner Bros. Records Inc. For the U.S. and WEA International Inc. For the world outside of U.S.

Veillon, Jean-Michel. (1999) *Er Pasker* [CD] © Coop Breizh.

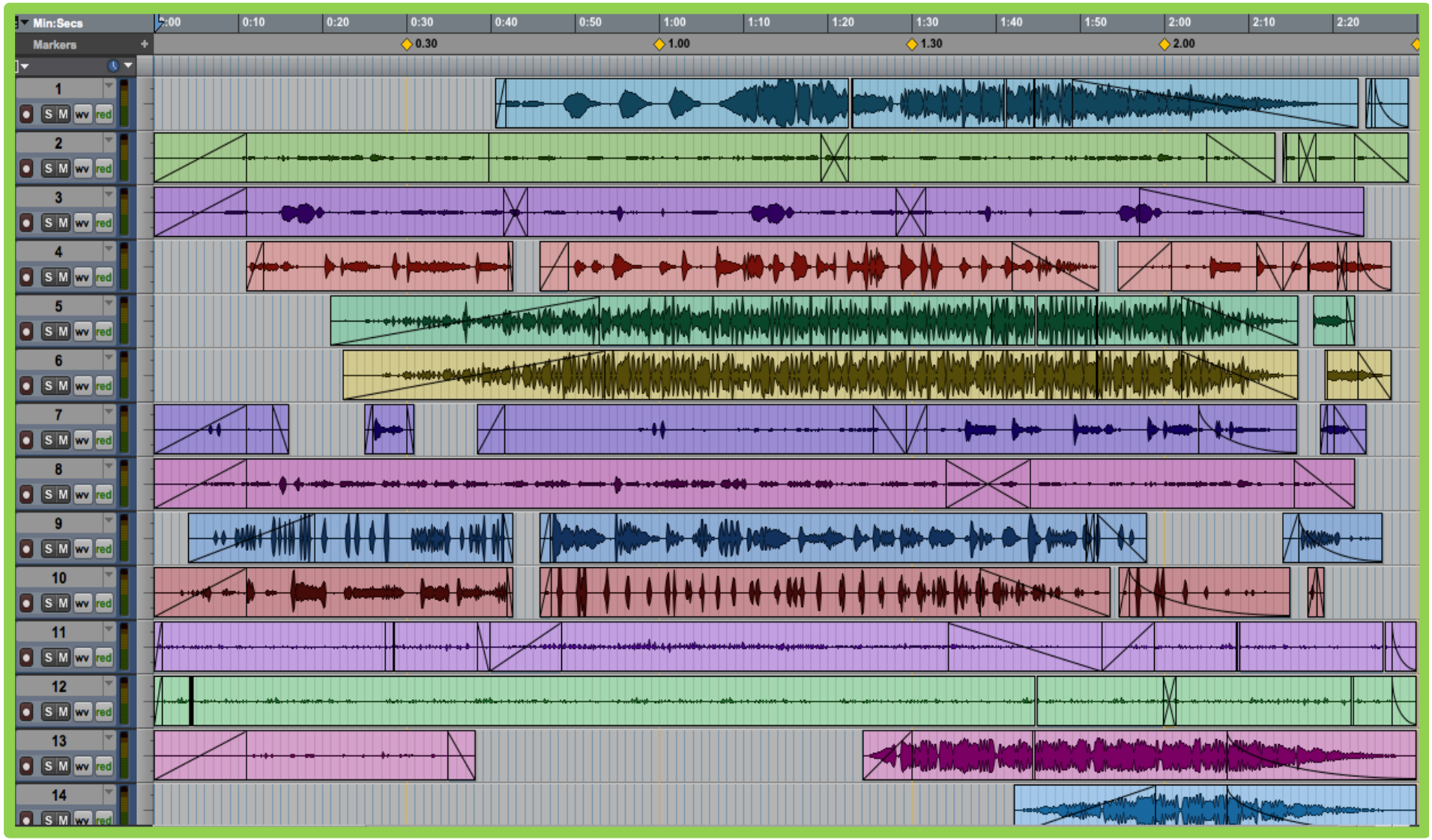
Takemitsu, Toru. (1971). *Voice*. (Först publicerat 1971, © Editions Salabert S.A. 22, Paris.)

Stycke I



Bilaga 1, Skärmdump från inspelningsprojektet i Pro Tools för stycke I.
Observera flöjtnumreringen till vänster och tidsangivelserna högst upp.

Stycke II



Bilaga 2, Skärmdump från inspelningsprojektet i Pro Tools för stycke II.
Observera flöjtnumreringen till vänster och tidsangivelserna högst upp.

Stycke III

Bilaga 3, Skärmdump från inspelningsprojektet i Pro Tools för stycke III.
Observera flöjtnumreringen till vänster och tidsangivelserna högst upp.