

BOOMTOWN

Introduktion till BoomTown Music Education

(Text färdigställd ht 2007)

Syftet med BTME är

att erbjuda en processororienterad universitetsutbildning för band och musiker i rockmusik, och närliggande genrer, på musikens villkor;

att inom utbildningen lägga tonvikt på gruppmusicerandet, ta vara på samlärandet och gehörstraditionen;

att välkomna musikaliskt mångfald och låta de studerande i hög grad själva medverka till att forma sina studiemiljöer, sina kunskapsmål – samt medlen för att nå dessa;

att stödja det musikaliska kunskapsbyggandet med kurser i låtskrivande, ljudteknik, entreprenörskap etc;

att ge kognitiva verktyg för förståelsen av den egna verksamheten och uppmuntra kreativitet och självständighet i tanke och handling.

BoomTown Music Education (BTME)

Hösten 2005 sjösattes en helt ny form av pop- och rockutbildning på högskolenivå – BoomTown Music Education. Utbildningskonceptet vilar på vetenskapliga rön om hur den musikaliska kunskapsutvecklingen påverkas av lärandemiljöers design, organisation och tradition¹ samt många timmars passionerade samtal med artister och kollegor inom musik- och kulturområdet.

BTME's pedagogiska filosofi öppnar upp för en bred rekrytering och verksamheten stöds dels av gästande inspiratörer, föreläsare, musiker etc, dels av handledda självstudier kring lärande och kommunikativa processer. Vi strävar efter att undvika likriktning gällande musikaliska ideal och musiksmak. Kurserna erbjuder därför handledning från gästande musiker, föreläsare och pedagoger med olika genre- och branschfarenheter. Vare sig du håller på med akustisk pop, hip-hop eller metal bygger utbildningen vidare på dina ideal.

BTME kombinerar den formella musikutbildningens positiva sidor (kontaktnät, handledare, expertis etc.) med det informella lärandets styrkor såsom självständighet, driftighet och samlärande. Det centrala i utbildningen – musicerandet – genomförs i replokaler och studios med hög standard.

En viktig del i utbildningen är att medvetandegöra olika former av musikaliskt lärande. Detta innebär att man lär sig att identifiera hur olika lärandeformer och kreativa processer fungerar i det musikaliska skapandet. Regelbundet dagboksskrivande där upplevelser, erfarenheter och reflektioner synliggörs samt uppgifter med grupprespons öppnar upp för kreativitet och nyskapande.

Såväl enskilda musiker som redan bildade band/grupper kan söka till utbildningen. Energi, artisteri och originalitet värderas lika högt som tekniska färdigheter och repertoarkännedom.

Detta är ett introducerande dokument med fokus på BTME's organisation och utbildningsfilosofi. I första hand vänder vi oss till dig som student, handledare eller inspiratör vid BTME.² Du som är student vill sannolikt få mer information gällande sådant som momentinnehåll, scheman, inspiratörer, inbokade spelningar etc. Sådan information får du av handledare och respektive instrumentinspiratör vid terminernas start.

Organisatörer

Musikhögskolan i Piteå vid Luleå tekniska universitet (Ltu)

Musikhögskolan i Piteå har vid ett flertal tillfällen utmärkt sig med att ligga i frontlinjen vad gäller progressiva idéer och nya utbildningar. Vid Musikhögskolan i Piteå kan man bli utbildad till musikhögskolelärare, kyrkomusiker, studiomusiker eller ljudingenjör. Från hösten 2007 utökas utbudet med en rad nya utbildningar som överensstämmer med Bologna-processens krav på nya utbildningsuppdag och examina, gemensamma för samtliga länder inom EU.

Musikhögskolan ligger organisatoriskt inom Institutionen för musik och medier, vilket också medför att ett flertal utbildningar inom medieområdet, radioproduktion och upplevelseproduktion,

¹ Forskare och författare vid Musikhögskolan i Piteå: Gullberg, A-K. (2002). Skolvägen eller garagevägen. Studier av musikalisk socialisation. (Diss.). Musikhögskolan i Piteå. Luleå: Luleå tekniska universitet. Gullberg, A-K. (1999). Formspråk och spelregler. En studie i rockmusicerande inom och utanför musikhögskolan. (Lic.) vid Musikhögskolan i Piteå. Luleå: Luleå tekniska universitet. Gullberg, A-K. (2000). Rockmusicerande inom och utanför musikhögskolan. Nordisk musikpedagogisk forskning, Årsbok 4. Oslo: NMHs skriftserie, 2000:2. Johansson, KG. (2002). *Can you hear what they're playing? A study in strategies among ear players in rock music.* (Diss.). Musikhögskolan i Piteå. Luleå: Luleå tekniska universitet. Johansson, KG. (2004). What Chord Was That? A Study Of Strategies Among Ear Players In Rock Music. I *Research Studies In Music Education*, Issue 23. Toowoomba, Qld: USQ Press and the Faculty of Arts, University of Southern Queensland.

Intressanta forskningsområden som influerat utformandet av utbildningsfilosofin: Socialisation och olika perspektiv på lärande (t ex. I. Frønes, J. Lave, S. Kvale, K. Nielsen, R. Säljö and E. Wenger). Forskare som inom musikpedagogiken har studerat de svenska musikhögskolornas inre liv och kultur (exempelvis. C. Bouij, S. Brändström & C. Wiklund, B. Sundin, A-L Rostvall & T. West). Forskning fokuserad på informellt och formellt lärande samt rockmusikens roll i skolan (t ex P. Dunbar-Hall & K. Wemyss, P. S. Campbell, L. Green). Viktiga aspekter på olika miljöer för lärande i musik (skandinaviska författare och forskare som t ex. O. Berkaak, A. Björnberg, J. Fornäs, L. Lilliestam, E. Ruud).

² För mer ingående diskussioner gällande utvecklandet av BTME's musikpedagogik och utbildningsfilosofi hänvisas till de pedagogiska dokument och forskningsrapporter som är under publikation.

erbjuds. Institutionen tillhör Luleå tekniska universitet, landets enda tekniska universitet med ca 12000 studenter inom teknisk och filosofisk fakultet. Universitetets huvudcampus är placerat i Luleå, ca 5 mil från Piteå. Kurserna inom BTME drivs av Musikhögskolan i Piteå och är placerade i Borlänge. Som student vid BTME är du medlem i Luleå tekniska universitets studentkår. Medlemskapet gör det också möjligt att fullt ut delta i Borlänge studentkårs olika aktiviteter.

BoomTown

BoomTown är ett långsiktigt musikprojekt som arbetar för att stärka och utveckla rock- och popmusiklivet i Dalarna med omnejd. BoomTown är baserat i Borlänge, mitt i en av landets mest musikintensiva regioner. Projektet vill bidra till att identifiera och utveckla den musikaliska och kulturella potential som sedan länge funnits i området. BoomTown riktar sig därför till alla musiker och musikaliskt aktiva och stödjer såväl de som strävar efter att arbeta professionellt som de som ser musiken som en stimulerande hobby.

Vissa aspekter av BoomTown – infrastruktur, finansiering etc. – har regional prägel, men konceptet som helhet har nationell och i viss utsträckning internationell inriktning. Projektet har stark förankring och finansiering från Borlänge kommun, EU Mål 2 Norra, Musikhögskolan i Piteå och olika utvecklingsfonder. BoomTown vilar på tre pelare: utbildning, nätverksbyggande och näringslivsutveckling.

Att studera på högskola

All utbildning bygger på någon typ av utbildningsfilosofi och kunskapssyn samt organiseras mer eller mindre tydligt efter denna. Som organisatörer och genomförare av kurserna inom BTME förhåller vi oss såväl till centrala styrdokument, till *Högskolelagen* och *Högskoleförordningen*, som till lokala styrdokument, vilka formulerats inom Ltu och Musikhögskolan i Piteå.

Högskolelagen

9§ Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna:
förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar
förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem,
samt
beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att:

söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
följa kunskapsutvecklingen, och
utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Med dessa ord slår också Högskolelagen fast att utbildning inom högskolan inte är en slutpunkt, utan en del av det livslånga lärandet.

På vilka sätt skiljer sig studierna vid BTME från andra högskolestudier?

Trots att framgångsrika rock- och popmusiker framhåller gehörsspel och informellt lärande som avgörande för sin musikaliska utveckling finns det i princip inga utbildningar som bygger vidare på detta synsätt. Därför har BTME i Borlänge startats. Med utgångspunkt i forskning kring musikaliska läroprocesser och olika intressanta utbildningsfilosofier har Musikhögskolan i Piteå, med hänsyn till BoomTown-projektets grundare Kaj Podgorskis visioner, formulerat utbildningsfilosofi och kursplaner för BTME.

Först och främst kan man söka sig som redan existerade **band** (på grundutbildningsnivå) till BTME – denna situation återfinns inte på någon annan utbildningsinstitution i Sverige och oss veterligen inte på något annat håll heller, i dagsläget.

Antagningskriterierna inom BTME fokuserar också mer på originalitet, personligt uttryck, "energi och drive" än renodlade tekniska kunskaper och repertoarkännedom, även om de senare inte är oväsentliga. Detta medför att förkunskaper och musikaliska erfarenheter hos studenterna kan äga stora variationer både vad gäller innehåll och omfång. Vi ser detta som en tillgång för kunskapsbyggande i musik, då det också återspeglar många av de situationer man kan hamna i som yrkesmusiker inom populärmusikområdet. Detta förhållningssätt är dock inte det traditionella inom högre studier och ställer därför lite annorlunda krav på såväl studenter som pedagoger. Antagning till BTME sker efter att du (och ditt band) har spelat för oss och vi har talats vid kring dina musikaliska och personliga mål med utbildningen.

Utbildningsfilosofin inom BTME bygger på ett sociokulturellt perspektiv som bl a innebär att lärande ses som relationellt och kontextuellt. Vi vet att det ligger ett stort värde i att kommunicera tankar, känslor, idéer och upplevelser med varandra. Att den miljö, både den estetiska utformningen och den känslomässiga atmosfären, är starkt påverkande för hur man upplever sitt spelande känner vi till genom både vetenskaplig forskning och praktiska erfarenheter. Därför beslutades det på ett tidigt stadium att verksamheten inte skulle äga rum i traditionella ensemblerum utan där rock- och popmusik vanligtvis skapas. Dessa **replikaler/inspelningsstudios** förvaltar banden under studietiden.

En viktig ståndpunkt som till viss del skiljer BTME från konservatorietraditionen, som varit den dominerande inom högre musikutbildning, är att fokus här ligger på **samspel – gruppen som instrument**. Samspel förutsätter delaktighet, ömsesidighet, kontinuitet, attityd och vilja, timing etc. Gruppens uttrycksförmåga ska kunna framkalla **estesi** (energi, livspotens, en direkt förståelse av sig själv) inte anestesi! För det krävs frihet, lust och kreativitet. Den känsla som uppstår när man samspekar kan leda till ett mer intensivt, intressant och nyskapande lärande. Dessa aspekter av kunskapsutveckling är självfallet mycket viktiga, och ibland direkt avgörande, både när det gäller konstnärligt skapande men också när det handlar om att samverka i kulturella och entreprenöriella projekt. Musicerande såväl som seminarier fokuserar på de processer vi skapar genom att relatera till varandra. Dessutom diskuterar vi aktuell forskning och intressanta samhällsfenomen inom kulturområdet. Utbildningen kommer därför att uppmuntra till många och olika mötesplatser för musikaliskt samverkande.

Vi arbetar **processinriktat** – var och en börjar där hon/han står kunskapsmässigt och går åt det håll den vill gå. Lärandet börjar i ditt första instrument – dig själv – och växer inifrån och ut. För att förstå hur andra fungerar måste man först förstå sig själv och för att kunna leda andra måste man först kunna leda sig själv. En tillväxt som involverar samtliga aktörer i BTME.

Denna kunskapssyn får som konsekvens att olika personer kommer att behöva arbeta med olika saker och att utvecklingen kan gå olika fort och lätt. För att processer ska kunna utvecklas krävs att du deltar aktivt i de gruppprocesser som erbjuds – dels för din egen utveckling och dels för samspelet i gruppen.

Detta innebär också att de handledare och inspiratörer som du kommer att träffa har som huvuduppgift att skapa förutsättningar för ett lärande möte för att du ska kunna frigöra, medvetandegöra och våga utmanas av dina potentialer. Den inre drivkraften, med vad den innebär av disciplin, vilja, tålamod och energi, har du redan upptäckt och det är egenskaper som du genom ditt spelande redan vet att du besitter!

Genom detta arbetssätt skapas förutsättningar för kreativitet, konstnärlighet och originalitet. Att inte servera färdiga lösningar medför också att man tränar sin självständighet och förmåga att göra medvetna val – förutsättningar för ett framgångsrikt entreprenörskap. Vi arbetar medvetet för en lärande och kommunikativ organisation som involverar samtliga aktörer. BTME's essens – att gå på djupet, att titta bakom, att smyga på sig själv, att bli skicklig på att spela tillsammans med andra och dessutom kunna kommunicera sina insikter – tror vi leder till utvecklandet av en stark, självständig och kreativ musiker som kan verka inom många av samhällets kulturfält.

Arbetsformer

BTME's förhållningssätt till lärande innebär lite annorlunda arbetsformer än vad du kanske är van vid. Dessa kan delvis se olika ut inom kurserna, beroende på hur kursledaren planerar strukturen, men vissa centrala moment löper genom samtliga delar. Planen är att försöka låta "evenemang" i en kurs påverka innehållet i de andra, så långt det är möjligt. Det kan handla om gemensamma kompositionsuppgifter eller responsseminarier kring intressanta frågeställningar som engagerar flera moment.

I stort sett fokuseras studierna på självstudier enskilt och i grupp, med återkommande coaching och handledning efter behov. Vissa ämnen som t ex ljudteknik, branschkunskap etc omfattas till högre grad av föreläsningar och faktainläring. Då spridningen på tidigare kunskaper och erfarenheter bland studenterna kan vara stor, anpassas tempo och innehåll både efter de enskilda individernas, bandens och hela klassens behov. Vi kommer att pröva flera och olika arbetsmetoder och utvärdera dem efterhand. Som student uppmuntras du att komma med egna förslag – målet är att vi tillsammans utvecklar kurserna allt eftersom.

Ett arbetssätt som genomsyrar hela studietiden är enskild skrivning. Genom språket/det skrivna får vi syn på våra tankar, värderingar och förhållningssätt. Detta möjliggörs via procedurer som att regelbundet föra **dagbok/loggbok** och genom att **vara delaktig, lyssna och ge respons** vid seminarier. Loggboksuppgifterna kan tillfälligtvis styras av en handledare eller inspiratör till att inbegripa vissa specifika problemställningar som; egen utveckling på instrumentet, bandets progression gällande timing, sound, samarbetsprocesser i guppen etc. Dagboken är en bok i vid mening – virtuell eller reell – där du som student samlar material till reflektionsuppgifter och handledningstillfällen. Här skriver du ner sånt som du kommer på; tankar, känslor, idéer, förslag, låttexter, teoretiska modeller, en uppfinning, en ny tatuering...

Examination och utvärdering

Inom BTME arbetar vi målmedvetet mot ett arbetssätt där exekutören, du själv som musiker, ska ges befogenheten och ansvaret att bedöma och utvärdera din egen progression och måluppfyllelse. Genom att låta detta ansvar ingå i din egen verksamhet och kunskapsutveckling främjas den konstnärliga integriteten och eventuell institutionalisering motverkas. Dokumentation, reflektion och återkoppling i läroprocesserna är själva navet i BTME.

De **värderingskriterier** som ska ligga till grund för examination förhandlas fram i samförstånd mellan studenter och pedagoger. Vi klargör sådant som godkännandnivåer och vems röst som ska väga tyngst vid skilda tolkningar. Varje student formulerar också personliga kriterier kopplade till sina lärandemål. Detta arbetssätt innebär att det pågående samtalet är av största vikt och att du som musiker utvecklar förståelse för dina processer och kan argumentera för din progression. Värderingskriterierna fastställs slutligen i relation till BTME's styrdokument, lärarkollegiets observationer samt forskning inom musik och pedagogikområdet.

Värderingskriterierna synliggörs med hjälp av **pedagogisk dokumentation**. Processer och produkter dokumenteras med hjälp av olika verktyg som introduceras och utvärderas inom kurserna. Löpande utvärdering av **lärandeprocesser** görs av dig själv via självvärdering, dagboksskrivande, videodagbok, skisstekniker, observationstekniker etc. och följs upp vid vissa tillfällen i samspel med dina handledare. Utvärdering av de **musikaliska produkterna** – låtskrivande, inspelningar, spelningar inför publik och egna arrangemang – sker både internt där kriterier för personligt uttryck och förbättrad kvalitet kontinuerligt diskuteras. Dessutom externt av avnämare inom musikbranschen och olika utbildningssystem.

Fokus ligger inte på att tentera av vissa områden utan på själva kunskapsutvecklingen – något som vardera student måste kunna visa på, både under terminens gång, vid de specifika examinationerna samt i självvärderingarna. Värderingskriterierna kan och kommer att delvis förändras under terminernas gång och även med den studentgrupp som för närvarande deltar, men det viktigaste är att du som student tar ansvar för din musikaliska värderingsprocess.

Utvärdering gentemot omvärlden sker både via gästande representanter från olika verksamhetsområden inom kulturlivet och samarbetsprojekt med andra institutioner. Regelbundna samtal förs också vid nationella och internationella nätverksträffar och konferenser.

För att se kompletta **kursplaner** för A och B-kurserna, gå till <http://www.ltu.se/mom>.

BTME-kollegiet

I formgivandet av BTME har målet varit att etablera en utbildningsfilosofi som är transparent och begriplig – för en själv, för studenterna, lärare och omvärld. Essensen i BTME ska bestå av kreativitet och originalitet, föränderlighet och mod. Detta förutsätter att samtliga medarbetare med lust och nyfikenhet bejakar sitt eget lärande och är beredda att dela med sig av sina tankar, upplevelser, erfarenheter och kompetenser till andra – en lärande attityd.

Vi arbetar därför kontinuerligt med pedagogisk kompetensutveckling inom lärarkollegiet, avsätter tid och resurser för att skapa en genuint lärande organisation. En organisation som byggs upp av människor som är medvetna och vet vad, hur och varför de vill göra det de gör. En god kompetens som handledare förutsätter ett lyssnande och reflekterande förhållningssätt till sig själv och sin omgivning. I ledningsgrupper och lärarkollegier ingår också arbete med olika kompetensutvecklingsstrategier som t ex pedagogisk filosofi och "Attention Based Culture"³. Att vara professionell handlar således om att förstå sig själv, andra människor och sin omvärld i relation till sitt uppdrag och sin yrkesroll.

Vad innebär detta för dig som student?

Inom BTME verkar i princip samma regler som när man spelar i ett band förutom att du tillsammans med dina medarbetare här medvetandegör, diskuterar, utvecklar och dokumenterar dem. För en del av er kanske dessa rader ter sig självklara men det svider mer att komma på det för sent än att repetera.

Frihet under ansvar

Att studera vid BTME ställer relativt stora krav på dig som student vad gäller engagemang, tillgänglighet och självständighet. Utbildningsfilosofin vill möjliggöra ett lärande som skiljer sig så lite som möjligt från att spela i ett band under "normala villkor", och detta medför att vi inte vill genomorganisera er tillvaro här på skolan. Som student förväntas man kunna hantera tider, avtal och att se meningsskiljaktigheter som utmanande lärosituationer.

Alltså – odla din delaktighet både vad gäller att hålla tider, vara engagerad och förberedd och att lösa ev. motsättningar tillsammans med de andra studenterna. Ledning och handledare finns oftast tillgängliga för att hjälpa till med extrema utmaningar men det är Du själv som i första hand ska ta kontakt för handledning.

Attityd – mental inställning

Liksom inom pop- och rockmusik är attityd en viktig faktor för framgång. Samtliga deltagare – studenter som lärare – förutsetts här odla en lärande attityd! Alltså man försöker i alla lägen vara öppen för att möta andra människor, att växa, att förhålla sig problematiserande, konstruktivt kritisk och sanningssökande. Detta kan ibland vara utmanande och provocera ens självbild, men det var ju därför du sökte dig hit!

Alltså – ta allt personligt på så sätt att allting som händer inom utbildningen angår dig. Det är dina år, dina studier och studielån. Utnyttja alla tillfällen till att lära. Ta del av sådant som verkar främmande eller ointressant för tillfället. Var beredd på att se dig själv i vitögat. "Sug ut" dina lärare på allt vad de kan och bli bättre än dem!

Förspel

Öva, repetera, testa, träna, att vara beredd... Vid de flesta seminarier ingår att läsa någon slags litteratur eller att läsa dina medstudenters texter innan vi träffas. Vi kommer att träna på olika seminarierstrategier men centralt i alla högskolesammanhang är att vara så väl förberedd som man förmår innan dessa. Fokus ligger inte på ytlinärning och att samla på sig fakta, snarare på att försöka förstå, hantera och skapa mening bakom ett påstående eller en tes som en författare eller medspelare försöker driva.

Alltså – läs in material i god tid, anteckna, gör det till ditt eget så du hinner släppa texterna och kan diskutera fritt. Fundera över på vilket sätt det du läser handlar om dig själv. Var schysst mot de andra och se till att du hunnit läsa deras material innan seminariet.

³ Se vidare www.rokkjear.com och www.equilibrio.dk

Samspel

Timing, lyhörddhet... En viktig del i alla gruppsammanhang är att den som agerar och "för talan" får det utrymme som den ska ha. En bra samspelsregel är därför att var och en verkligen koncentrerar sin uppmärksamhet och lyssnar på den som berättar något. Att lyssna är något annat än att bara höra – det kräver engagemang och en genuin vilja att förstå den andre. Vi kommer att träna! Input till seminarierna kan ibland bestå av litteratur, föreläsningar av gästinspiratörer, forskning och teorier kring musikskapande. Andra gånger är det egna erfarenheter från de pågående projekt ni arbetar med som får stå i centrum. Till många av våra sammankomster i helklass består "undervisningsmaterialet" av egna tankar, upplevelser, observationer, känslor, minnen etc. Då är det ännu viktigare att vi skapar en ömsesidig och tillåtande atmosfär att verka inom.

Alltså – var en lyhörd medspelare och fokusera på varför du har valt den konstnärliga-, musikaliska- eller "rock'n'roll"-vägen... du är här för att komma så långt som möjligt på den vägen! Ge järnet!

Kontakter

Personalstyrkan vid BTME är rörlig och förändras ständigt. Några av oss arbetar dock kontinuerligt med BTME:

Musikhögskolan i Piteå: Anna-Karin Gullberg,
Tfn: 0911-72651, 070-5572651
Fil.dr. i Musikpedagogik, universitetslektor och ämnesansvarig.
Examinator, ansvarig för utbildningsfilosofi samt forskning och dokumentation inom BTME.

Ingemar Jernelöf,
Tfn: 0911-72606
Musikhögskolan i Piteå, Box 744, 941 28 Piteå
Prefekt för Institutionen för Musik och Medier

På plats i Borlänge: Christopher Anthin,
Tfn: 0243-665 54, 0705-90 00 71
Utbildningsansvarig, handledare och lärare

Postadress till BoomTown: Borlänge Kommun
BoomTown
781 81 Borlänge
Fax 0243-66555
E-post info@boomtown.nu

Besöksadress: Wallingatan 20, Borlänge

Dessutom återkommer är rad inspiratörer årligen som du får kontakt med via deras egen information. Övriga kontakter och viktig information gällande BoomTown-projektet och BTME – se hemsidan: www.boomtown.nu.

L Skandinavien's nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

MUSIKHÖGSKOLAN I PITEÅ

Musik

GRUNDUTBILDNING:

- Musiklizare, 160-220p
- Kyrkomusikerutb, 160p
- Arrangering och komposition, 160p
- Musikpedagogik, 41-60p
- Studiomusiker, 80p

PÅBYGGNADSUTBILDNING:

- Komposition,
- Kåtedarutbildning,

L
LULEÅ
TEKNISKA
UNIVERSITET

www.ltu.se

BOOMTOWN