

VERKSAMHETSPLAN och RIKTNING 2024

Inledning

Det här dokumentet ämnar ta ut riktningen för 2024, vilken anger de grundläggande ramar för vad Musikcentrum Syd det närmaste året samt på lång sikt har tänkt att fokusera på. Utöver fortsatt utveckling av tydligare sälj-aktiviteter, internationella projekt och stärkt medlemscommunity, kommer vi att lägga en tydlig riktning mot ökad inkludering. Framför allt för att nå fler som kan dra nytta av vårt stöd, men som idag inte hittar fram till oss, men också för att bredda vårt sätt att nätverka och inkludera hela musikbranschen.

Musikcentrum Syd grundades 2013 och har sedan dess byggt upp en organisation som ska fungera som en ryggrad i det lokala fria musiklivet i södra Sverige. Vi strävar särskilt efter ett mer hållbart arbetsliv för yrkesverksamma musikkonstnärer. Vi arbetar med att erbjuda olika former av stödfunktioner för att höja entreprenöriellt och konstnärligt kunnande och kvalitet bland våra medlemmar. Vi utvecklar och prövar successivt metoder för förmedling av relevanta, aktuella och kvalitativa akter, produkter och tjänster till aktörer inom musiklivet i södra Sverige. Vi strävar mot att ha en nyckelroll i den internationella musikbranschen i södra östersjöområdet.

1. MUSIKCENTRUM SYD - BAKGRUND	3
MUSIKCENTRUM SYD - BAKGRUND OCH RIKTLINJER	3
ÖVERGRIPANDE ORGANISATION - MUSIKCENTRUM RIKS.....	3
VERKSAMHETEN I REGION SKÅNE OCH SÖDRA SVERIGE	3
<i>Moving out</i>	3
<i>Samarbete med andra kulturaktörer</i>	4
2. GRUNDLÄGGANDE OCH ORDINARIE VERKSAMHET	4
KONTOR OCH ADMINISTRATION	4
3. STÖD TILL MEDLEMMAR	5
ADMINISTRATIVT STÖD	5
RESURSER	6
<i>Teknisk utrustning</i>	6
<i>Lokaler</i>	6
<i>Individuell coaching</i>	6
<i>Kunskapsbanken</i>	6
4. MEDLEMMAR OCH COMMUNITY	7
MEDLEMMAR	7
MEDLEMSCOMMUNITY	7
OPEN WORKSPACE.....	7
MUSIKBRANSCHMEDLEMSKAP.....	8
KOMMUNIKATION OCH DIGITAL PLATTFORM	8
5. SÄLJ OCH EXPONERING	8
SYNAS OCH HÖRAS	8
EN NY ARTISTKATALOG.....	8
6. INTERNATIONELLT NÄTVERKSARBETE	9
BALTIC ARTISTS IN DEVELOPMENT	9
SÖDRA ÖSTERSJÖN	9
INTERNATIONELLA MÄSSOR.....	9
MUSIKBRANSCHTRÄFFAR.....	10
7. INKLUDERING OCH MÅLGRUPPER	10
INKLUDERING.....	10
<i>Landsbygd och mindre orter</i>	10
<i>Målgrupper i samhället</i>	10
8. HÅLLBARHET OCH UTHÅLLIGHET	11
HÅLLBART ARBETSLIV - KVALITET PÅ PRODUKTION OCH ARBETSMILJÖ	11
PROFESSIONELL ARENA	11
ÖKAD ADMINISTRATION	11
FYSISK OCH MENTAL HÅLLBARHET	11
9. UTVECKLING OCH INNOVATION	11
UTVECKLA MCS SOM ORGANISATION	11
<i>Utvecklingsprogram</i>	12
TEKNISK INNOVATION	12
<i>Fika with an artists</i>	12

1. Musikcentrum Syd - bakgrund

Musikcentrum Syd - bakgrund och riktlinjer

Musikcentrum Syd (MCS) är en icke vinstdrivande organisation för fria professionella musiker i södra Sverige. Organisationen är ideell och helt styrd av medlemmarna. MCS verkar för att utveckla musikbranschen för yrkesverksamma musikutövare och bidrar på så sätt till att skapa arbetstillfällen, innovation och samarbeten.

MCS fungerar som en länk mellan våra medlemmar och centrala kulturaktörer, såsom regionala och lokala kulturtjänstemän, organisationer och institut, skolor, andra konstnärliga sammanslutningar och andra enskilda konstnärer, samt även till aktörer inom musikindustrin.

MCS är en ideell förening med en styrelse bestående av (2023) sju ledamöter, rekryterade ur medlemsbasen och där samtliga representerar olika genrer, musikyriken, kön, nationaliteter, erfarenheter och åldrar. Styrelsen ger i uppdrag till ca två tjänster att driva och genomföra uppdrag och projekt.

Övergripande organisation - Musikcentrum Riks

MCS är en av tre organisationer i Musikcentrum Riks (MCR). MCRs syfte är att samordna Musikcentrum Öst, Väst och Syds förmedling och musikpolitiska arbete på nationell och internationell nivå. MCR arbetar efter Kulturrådets fem särskilda områden (barn och unga, kvinnor och ickebinära, minoritetskulturerna, funktionsvariation och utländsk bakgrund), vilka även då är utgångspunkt för vårt regionala arbete i syd. I MCR strävar vi efter att genomföra fler samarbeten på nationell nivå. För tillfället samarbetar vi kring Kunskapsbanken, Live Music from Sweden och Skapande Skola.

Medlen av Kulturrådet för 2024 fördelas enligt ca 41%, 41% och 18% (av de fördelade medlen), vilket gör att MCS:s roll och ansvar i Riks är mindre än Östs och Västs. Verksamhetsledaren deltar i möten med övriga verksamhetsledare samt ordföranden i MCR ca varannan vecka. stöttar och underlättar även arbetsuppgifterna för styrelserepresentanterna från MCS.

Verksamheten i Region Skåne och södra Sverige

Mer än hälften av den grundläggande finansieringen av MCS kommer från Region Skåne, där uppdraget är att stärka det fria musiklivet i Skåne. Genom finansieringen som Centrumbildning siktar vi även mot en ökad närvaro i de övriga regionerna i Regionsamverkan Sydsverige.

Moving out

Moving out är en fortsättning på digitaliseringsprojektet Moving Music (Region Skåne) med målet att nå ut med aktiviteterna utanför Malmö-regionen. Metoden vi valt är att skapa s k "noder" där medlemmar får stöd att tillsammans genomföra aktiviteter för att stärka musikentreprenörskap. Metoden är fortfarande i en prövningsfas. Längst har vi kommit i Höör (Mittscen Skåne) med tre träffar och påbörjade gemensamma aktiviteter. Kulturhuset Anders deltar med resurser. Samtal och aktiviteter har också genomförts på Österlen med Kulturnavet Österlen, men vi måste stärka aktiviteterna de kommande åren. Under 2024 kommer vi att pröva att genomföra videofilmning hos Ravinen i Båstad.

Syftet med dessa möten är fler; nätverkande mellan artister för att de ska få upp ögonen för varandras styrkor och samverka, sätta spotlights på professionellt musikarbete utanför storstaden och arbeta med klingande arbete, genom att stötta gemensamma konsertaktiviteter där medlemmar blir synliga för varandra och för bokare.

I södra Sverige har vi haft samtal Linnéuniversitets managementutbildning för musikproduktion samt involverat Talent Coach i Kalmar i vårt innovationsarbete i Baltic AID. Samtal pågår under 2024 med

KKN-ansvarig i Blekinge (Region Blekinge och Musik i Blekinge) i deras process att stärka lokala professionella musikproducenter.

Vi har också upptäckt att när vi rör oss utanför storstadsområdet blir musikernas entreprenörskap mer mångfacetterat och skrider över till områden som odling och djurhållning, matproduktion, friluftsliv och helhetsupplevelser för publiken, mm.

Hushållen har fortfarande en enorm belastning på ekonomin, bl a pga höjda elpriser och ovanpå det ett krig i Europa, så trots att pandemin är över har vi fortfarande ett gediget arbete framför oss att finna marknader för våra medlemmar.

Samarbete med andra kulturaktörer

Vi fortsätter samarbeta med Danscentrum Syd, Teatercentrum Södra, Filmcentrum Syd, Centrum för dramatik och Riksteatern för att tidigast december 2028 tillsammans kunna flytta in i Teaterhögskolan i Malmö och ge vår organisation en central mötesplats för scenkonst.

Vi deltar i aktiviteter tillsammans med liknande aktörer inom regionen, bl a centrumbildningarna för dans, teater och dramatik. Vi fortsätter med samarbetsprojektet med Filmcentrum kring komposition för film. Samarbetet innehåller gemensamma samtal, nätverksaktiviteter och workshops i teknik. Vi fortsätter även samtal med gaming-kluster för att hitta gemensamma aktiviteter för musik i spelindustrin.

Vi tänker fortsätta att vara öppna för samarbeten med studieförbund, exempelvis genom att arrangera kurser tillsammans.

2. Grundläggande och ordinarie verksamhet

Kontor och administration

Grunden till MCS är en ideell förening där styrelsen rekryteras från medlemmarna. Men arbetet drivs av de anställda där verksamhetsledaren är den som har det övergripande ansvaret för administration i form av ekonomi, löneutbetalningar, skatter, deklarationer, rapporteringar, ansökningar, faktureringar, avtal med försäkringsbolag, inköp till kontor och projekt, kommunicera med myndigheter och tjänstemän samt bevaka kulturpolitiken. En stor andel av arbetet går till att lägga ansökningar och rapportera på ansökningar (för MCR till KUR, regionala, kommunala och internationella fonder och stöd). Övrig personal ansvarar för projektledning, genomförande av projekt, medlemsvård samt intern och extern kommunikation.

Organisationens grundläggande arbete kan summeras enligt följande:

KONTOR OCH ADMINISTRATION

- a. Styrelsearbete
- b. Bokföring
- c. Löner, skatter
- d. Fakturering
- e. Inköp och räkningar
- f. Ansökningar, redovisningar och rapporteringar

MUSIKCENTRUM RIKS

- a. Möten med verksamhetsledare och ordförande samt styrelse
- b. Bevakningar av kulturpolitiken – både skapa och återkoppla på enkäter, skrivelser, mm
- c. Nätverkande och samordning med andra kulturorganisationer

NÄTVERKANDE och SAMARBETEN

- a. Kontakt med myndigheter
- b. Regelbundna möten med andra scenkonstaktörer
- c. Rekrytering av medlemmar
- d. Samarbeten med övriga centrubildningar och andra kulturaktörer
- e. Arrangörssamarbeten
- f. Kontakter med musikindustrin
- g. Musikbranschträffar

MEDLEMSAKTIVITETER/MEDLEMSSTÖD

- a. Individuellt stöd/coachning
- b. Gruppstöd genom workshops och projekt
- c. Seminarier och workshops
- d. Utlåning av teknisk utrustning
- e. Pressfotografering, videofilmning
- f. Hänvisning till andra experter
- g. Råd vid kommunikation och strategi
- h. Förmedling av akter och uppdrag
- i. Internationella nätverk
- j. Replikaler

DIGITAL NÄRVARO

- a. Mötesplats för medlemmar
- b. Streaming och andra digitala aktiviteter
- c. Toolbox/Kunskapsbank med guider, step-by-steps, mm
- d. Aktiva i social media
- e. Aktivera medlemmar genom social media
- f. Medlemsbrev
- g. Hemsida
- h. Podcasts och filmer med intervjuer av medlemmar och experter
- i. Fika with a Swedish Artist

LÅNGSIKTIGHET OCH HÅLLBARHET

- a. Rättvisare strukturer för frilansande musiker
- b. Hållbart arbetsliv
- c. Inkludering
- d. En arena för professionella fria musiker
- e. Miljö
- f. Mental hälsa och långsiktigt välmående

3. Stöd till medlemmar

Administrativt stöd

Våra musiker är i konstant behov av administrativt stöd. Och då inte bara för bokföring, ansökningar, legala frågor mm, utan också för att skapa kommunikationsmaterial i form av foto, film, text och säljmaterial och kommunikationsstrategier. Till viss mån kan vi på kansliet hjälpa till, men expertisen kan vara bortom det vi klarar av eller så kan det helt enkelt saknas tid. Genom våra musikbranschträffar kann vi bygga upp en databas med experter med tjänster som vi kan förmedla till våra medlemmar.

Under 2023 satsade på att skapa musikbranschträffar där företag med max 1-2 anställda. Vi menar att mötet mellan våra musiker och produktionsföretag är i obalans. Musiker möter ofta produktionsbolag med stora behov att skapa snabba revenues för att täcka hyror, stor personal etc. Vi ser två stora problem; dels måste musikern redan ha byggt upp ett starkt varumärke för att bolaget ska vilja ta sig an musiker och dels kan musikern bli tvungen att anpassa sig efter bolagets profil.

Musikbranschträffarna har blivit så framgångsrika att vi nu betraktar dem som en del av våra ordinarie aktiviteter. Vår roll är att stödja den fria och oberoende musikbranschen för att skapa mångfald. Med musikbranschträffarna vill vi se en rättvisare, mer balanserad relation och därmed också mer kreativt samarbete mellan musiker och producenter.

Resurser

Teknisk utrustning

Sedan 2019 har vi successivt byggt upp vår teknicklåda. Vi kan låna ut teknisk utrustning till medlemmar för konsert och streaming. Vi måste underhålla vår teknikstudio, både med att hålla utrustningen fungerande men framför allt behålla och följa med i utvecklingen av kunskap om teknik. Vi behöver löpande fortbilda vår personal för att kunna genomföra basal produktion av konsertfilmer för sälj och fotografering för porträtt till sälj mm.

Lokaler

Vi kan numera erbjuda våra medlemmar replokaler på tre sätt. Dels förmiddagstider på kulturskolan i Malmö, dels enskilda tillfällen för övning, genrep och konsert på Rehab Kultur (begränsat) och dels på Kulturhuset Anders i Höör. Vi har också genom samarbetet med Kulturhuset Anders fått en fast punkt mitt i Skåne för Open workspace och musikermöten.

Vi får hela tiden propåer från medlemmar att det saknas möjlighet att arbeta med rep för längre projekt och studioarbete. Vi spanar löpande efter möjlighet att samarbeta med lokaler på flera platser ute i regionen.

Individuell coaching

I coachningen får medlemmar möjlighet att samtala ansikte mot ansikte med en av våra experter och tillsammans arbeta fram mål och planer. Vi har en mångårig erfarenhet av digital kommunikation och undervisning (högskolor, hyper island, folkhögskolor m fl) inom interaktionsdesign, konceptutveckling, varumärkesutveckling mm. Som strateger, kommunikatörer och konceptutvecklare kan vi på kontoret erbjuda våra medlemmar personlig coaching anpassad efter deras behov som musiker och företagare. Vi har god kunskap i hur man ansöker om medel från fonder.

MCS:s roll är också att fungera som en central punkt för förmedling av kunskap och kontakter. Det kan handla om att förmedla expertis till medlemmarna i fråga om hjälp med kommunikation, grafisk form, fotografering, bokföring, management, ansökningar, mm. Eller förmedla kontakter till kulturtjänstemän, organisationer eller fria nätverk, föreningar, konstnärer och projekt.

Kunskapsbanken

Sedan 2020 har vi genomfört flera projekt där vi adresserar behovet av att förmedla den kunskap som kommer ut ur våra projekt. Genom bygget av Kunskapsbanken har vi skapat en till basen av hela vår verksamhet. Att kunna förmedla och att vara resursen som musikerna med självklarhet använder. Kunskap är dock svårt att hantera, bearbeta och förmedla. Kunskap är något man bygger från befintlig kunskap, annars hänger den löst och är svår att bruka, och t o m att finna.

Genom Baltic Artists in Development och Omstarta mej/Kunskapsbanken har vi kunnat genomföra ett grundläggande arbete. Framöver ser vi en utmaning i hur vi ska koppla samman den nationella och den internationella kunskapsbanken. Vi är dessutom delaktiga som i Deutsche Jazzunions utveckling av sin kunskapsbank.

Vi ser detta som en treenighet för att fungera; dels själva kunskapsdatabasen, dels de roller som krävs för att hantera och förmedla kunskapen och dels de processer och metoder som behövs för att

kunskapsbanken(-rna) ska kunna brukas och underhållas. Det kommer krävas arbetstid och resurser för att underhålla och utveckla databasen. Vi kommer också att behöva formulera samarbeten med andra kunskapskällor, vilket ställer krav på inte bara brukandeavtal utan också copyright, mm.

I Baltic AID-projektet har vi börjat laborera med att använda AI och BAO i bl a kunskapsförmedling till musiker.

4. Medlemmar och community

Medlemmar

Våra medlemmar verkar brett som professionella musiker. Utvecklingsarbete och uppdrag sträcker sig från konserter/performance, komposition och arrangering till projektledning, pedagogik, instudering av musik, daglig övning samt genomförande av projekt med tvärkonstnärlig karaktär och sociala utvecklingsprojekt för olika grupper i samhället.

Vi arbetar ständigt med ett rekryteringsfokus, där vi strävar efter att också rekrytera bredare (ålder, kulturell bakgrund, genre, kön, mm). Vi vill ha medlemmar i alla segment och nätverk i det professionella musiklivet. För att kunna inkludera musiker som är under utveckling eller nyexaminerade från musikutbildning eller försöker växla från annat yrke (vilket särskilt gäller för regioner med glesbygd).

Medlemscommunity

De senaste åren har vi successivt arbetat mot att bättre koppla samman våra medlemmar. Vi har genomfört fler evenemang och aktiviteter och vi har dessutom konstruerat ett "memberspace" på insidan av vår hemsida. Vi har som förening tagit stora kliv som en social och sammanhållande organisation. Och med detta har vi också blivit mer synliga. Flera musiker menar att de ser mer aktiviteter än tidigare och MCS har blivit alltmer top-of-mind, en av de första organisationerna man tänker på när man letar nätverk, stöd eller kunskap. Ett av målen är också att få bättre översikt om vilka andra expertiskunskaper våra medlemmar sitter på. Musiker är konstnärer och många kan bildbearbetning samt film- och ljudhantering, men kan också föreläsa inom konstnärliga områden eller leda kreativa processer. Vi kan därmed direkt använda våra musiker i organisationen, men också se till att medlemmar tar hjälp av varandra. Vi kommer fortsätta att vi låta medlemmar arbeta på uppdrag med aktiviteter som samtal om hållbarhet och hälsa, yoga för musiker och röstmeditation, mm.

Vi vill fortsätta utveckla communityskapande aktiviteter med låg tröskel (exempelvis yoga), med syftet att musikerna kan mötas och utbyta kunskap med varandra. Vi vill skapa fler ytor för våra medlemmar att använda sina kompetenser och för medlemmarna att mötas på kravlösa sätt.

Ökade omkostnader ligger till stor del på de olika digitala plattformar (zoom, canva, miro, m fl) som behövs för att hela tiden skapa förutsättningar för samarbeten och att kunna vara tillgängliga för coachning online, vilket underlättar för alla parter.

Open workspace

Ansvaret för "Open Workspace" har nu tagits över av Rehab Kultur och genomförs i regel två dagar i veckan. Vi deltar genom att synliggöra tjänsten för våra medlemmar och använder tillfällena för att öppna upp kontoret för dropin-coachning av våra medlemmar, då de kan få snabb hjälp. Open workspace görs i samarbete med övriga kreatörer på Rehab Kultur, och har under lockat studenter och kreatörer i omgivningen runt Östra Sorgenfri, ett viktigt arbete för att låta Musikcentrum Syd bli del av en kreativ resurs i Malmö.

En idé som funnits ett tag, men som vi vill få möjlighet pröva är att skapa en open-workspace-tid i veckan då kontoret är tillgängligt online. Ett stående zoom-rum för medlemmar.

Musikbranschmedlemskap

Sedan 2023 har vi en ny medlemsform – musikbranschmedlem – som syftar till att kunna inkludera fler, både nyexaminerade från musikskolor, musikproducenter eller andra som är intresserade av musikbranschen. Den är öppen för alla som har ett intresse av musikbranschen, och ger medlemmen access till information och nätverksträffar, men däremot inte personlig coachning och andra program, vilka är förbehållna musikermedlemmarna. Vi menar att det här medlemskapet kan dels vidga våra nätverk och dels fungera som ett trappsteg mot en professionell musikkarriär och musikermedlemskap.

Kommunikation och digital plattform

Kommunikationen till våra medlemmar, via sociala kanaler, hemsida eller personlig kontakt, är absolut det viktigaste för att ha en fungerande organisation. Det är medlemmarna som är grunden och utan deras stöd kan inte vi operera. Därför arbetar vi fortsatt med nya lösningar för att vi ska få snabbare kontakt med våra medlemmar, men framför allt att medlemmarna ska kunna hitta varandra och ta stöd av varandra, samt även rekrytera nya medlemmar till föreningen.

Vi fortsätter uppgradera och uppdatera vår hemsida (www.musikcentrumsyd.se) för att öka tillgängligheten till information samt öka besöksfrekvensen till denna plattform för förmedling och presentation av artisterna/musikerna/medlemmarna samt organisationens verksamhet. Hemsida, medlemsbrev, nyhetsbrev och en stark närvaro i sociala medier kommer även fortsättningsvis vara centrala delar i vår kommunikation.

En effektivisering av kommunikationen leder till mindre administration, både för vårt kontor och för våra medlemmar. Vår digitala medlemsyta på vår hemsida är en plats där våra medlemmar kan administrera sitt medlemskap, komma i kontakt med varandra och ta del av medlemsexklusivt material som sammanställningar, kunskapsbank och föreningsinfo.

Centralt i vår kommunikationsstrategi är att vårt varumärke består av två delar; våra musiker samt vår organisation som kreativ och innovativ. Vi menar att vi stärker vårt varumärke genom att bygga starka varumärken åt våra musiker. Vår roll som organisation är att på olika sätt vara möjliggörare för våra medlemmars visioner. På ett nationellt och internationellt plan är det viktigt att vi agerar på bred front, tillsammans med andra aktörer, som den organisation som kan de fria musikernas villkor.

5. Sälj och exponering

Synas och höras

Vi har påbörjat och vill fortsätta att stärka och stötta aktiviteter där medlemmar får chans att visa upp sig för publik. Detta kommer bli att ske genom en förändrad katalog inne på hemsidan (se kapitlet om digital närvaro), men också genom musikbranschträffarna samt konserttillfällen på Rehab med initiativ från medlemmar. Vår tanke är att musiker ska kunna exponeras, samtidigt som förening också blir synlig och kan värva fler medlemmar.

Vi har också hittat samarbetspartners i Malmö/Köpenhamn/Bremen som arbetar internationellt med att distribuera musik och som våra medlemmar kommer få möjlighet att träffa under musikbranschträffar, lunchmöten samt nätverksdagar.

En ny artistkatalog

Vi arbetar successivt med att förnya artistkatalogen. I dagsläget har vi en relativ enkel katalog. Våra medlemmar kan listas som artister och som akter. Materialet presenteras som printbara sidor med länkar. Bokning sker genom att direkt kontakta musikerna. Detta gör att vi inte kan spåra hur många som hittar fram till katalogen, vad de är intresserade av, om de tar beslut att gå vidare med en bokning eller vilken information som fattas om det inte leder till någon bokning. Vi har dock upptäckt att vår hemsida har ett starkt SEO, som gör att intressenter som googlar våra medlemmar ofta först kommer till vår hemsida, innan de hittar medlemmarnas hemsidor.

Syftet är att göra vår katalog, hemsida och förening till en central punkt för den fria musiken i södra Sverige, med både nationell och internationell räckvidd. Som ett kontor med personal som både är musiker och utbildade inom digitala tekniker ser vi detta som relativt ”enkla” idéer, men som däremot kommer att kräva resurser i utveckling, plattformsteknik och långsiktigt underhåll. Fördelen med ett nytt fokus är att vi kan låta fler medlemmar att synas som konstnärer, även de som arbetar mer med att stötta andra musiker eller driva musikprojekt.

Katalogen ska kunna integreras i de innovationsplattformar vi arbetar med inom Kunskapsbanken, Live Music from Sweden, Skapande Skola, samt Baltic AID m fl projekt. Genom projektet Baltic AID 3.0 kommer vi ta fram prototyper baserade på bla. Web 3-tekniker och AI.

6. Internationellt nätverksarbete

För fem år sedan tog vi fram en långsiktig vision om att bli en slags hub eller en samlingsplats för kreativt musikskapande. Nu, 2024, ser vi hur vi faktiskt har lyckats nå en bra bit på vägen, bl a genom vår breda satsning på internationella projekt och aktiviteter.

Baltic Artists in Development

I omgången 3.0 är vi fyra partners; MCS, UCE Agency (Estland), Tak Brzmi Miasto (Polen), och Music Export Ukraine. Grunden är densamma som i dom tidigare faserna, dvs fokus på *DIY music management* för oberoende musiker och managers, men förutom ett större fokus på konstnärskap och kreativ samverkan har vi lagt ut en modig vision om att förändra musikbranschen i grunden.

Baltic AID 3.0, finansierat av Svenska Institutet, är den här gången dubbelt så långt och dubbelt så stort. Projektet löper fram till december 2025 och består den här gången av två grupper. En större nätverksgrupp samt en mindre innovationsgrupp, rekryterad ur den stora gruppen.

Projektet löper fram till december 2025 med 4 nätverksevent (ett i varje land), fyra innovationsevent (Sverige, polen och Estland IRL och Ukraina online), och de nya idéerna kring en samverkande plattform med digitala verktyg kommer att presenteras på Tallinn Music Week våren 2025.

Södra Östersjön

Det är viktigt för många av våra medlemmar att arbeta internationellt, då smala genrer förutsätter en publik som är spridd över världen med trogna, initierade fans, och även konstnärlig kollegialitet. För MCS:s utveckling söker vi därför hela tiden efter goda förebilder, nya innovativa strukturer och samarbeten.

Under 2023 och 2024 har vi lagt den allra första grunden till ett nätverk med intressenter från Tyskland och Danmark. Det här kommer att bli ett särskilt viktigt område att utveckla under de kommande åren. Ett intressant spår är att fokusera på musik som näring. Planer finns på att involvera sydsvenska handelskammaren. Vi har som långsiktigt mål att göra Öresundsregionen och södra Östersjöregionen till en arbetsbas för Skåne-baserade medlemmar, eftersom Danmark och Tyskland i princip ligger inom dagspendlingsavstånd. Några av de vi påbörjat utbyte med är Köpenhamnsbaserade distributionsbolaget Aloaded samt de danska musikorganisationerna Art Music Denmark, Jazz Danmark och Nordic Jazz Comets. En gemensam fråga vi vill adressera tillsammans är hur Malmö och Köpenhamn kan dela publik, genom att hitta lösningar för att få publiken kan börja resa över sundet.

Internationella mässor

Under 2024 prövade vi ett helt nytt samarbete genom att, tillsammans med ett medlemsband, Fränder, och deras kanadensiske agent, skapa ett showcase på Scandinavia House under APAP i New York. MCS ansvarade för att rigga Fika with a Swedish artist i foajén och få besökare att interagera med

musiker. På så sätt kunde vi samla in kontakter och stärka kvalitet och varumärke för de band som visades upp. Ambitionen är att se hur vi kan finansiera en liknande och mer utvecklad upplevelse vid nästa års APAP.

Womex är fortsatt en viktig mässa att på olika sätt delta vid. Dels är det en av de största globala musikmässorna, men världs- och folkmusikgenren inkluderar brett många andra genrer, som jazz, pop, rock, elektronisk musik, mm. Efter att ha vilat under 2023 ser vi nu över hur vi deltar framöver.

Musikbranschträffar

Med hjälp av post-covid-medel från Kulturrådet kunde vi under 2023 pröva att starta upp musikbranschträffar. Syftet var framför allt att knyta samman "hela" musikmarknaden, dvs inte bara bjuda in våra medlemmar, utan också de yrken som på olika sätt arbetar med musikproduktion. Musikstudior, producenter, labels m fl, men vi valde också att bjuda in fotografer, AR-utvecklare, storytellers mm. Efter ca 3 träffar som fallit mycket väl ut arbetar vi nu för att inkorporera musikbranschträffarna i vår ordinarie verksamhet och har genom dessa framför allt stärkt vårt samarbete med organisationer och företag i Danmark och Tyskland. Vi har också fått alltför många medlemmar att delta vid träffar.

7. Inkludering och målgrupper

Inkludering

Under 2024 har vi en praktikant med särskilt fokus på inkludering och förhoppningen är att vi kommer att ha en definierad strategi att agera från under de kommande åren.

Landsbygd och mindre orter

För att kunna erbjuda våra tjänster utanför storstadsregionen Malmö/Lund måste vi bli närvarande på mindre orter, både i Skåne och övriga Sydsverige. Detta kan ske genom fler möten, men också genom våra digitala kanaler. Medlemmar (och andra) ska kunna ta del av våra erbjudanden och vår kunskap utan att det krävs långa, dyra och tids- och miljöpåverkande resor. Genom Moving Out fortsätter vi att bygga strukturer för att nå ut till regionerna som tillhör Regionsamverkan syd. Vi kommer även att fortsätta samtala samt delta vid KKN-dagar o likn. med aktörer i Kronoberg, Blekinge och Kalmar för att bredda upptaget av medlemmar i södra Sverige.

Målgrupper i samhället

Vi har också återkommande samtal med Malmö Stad-projektet NGBG, Norra Grängesbergsgatan, som utgör gränsen mellan Malmö innerstad och Rosengård och områden med hög invandratäthet. NGBG har skapat en kreativ yta för barn och vuxna och huserar också över hundra band som repar i källarlokalerna. Även om vi har en stor andel första- och andra generationens invandrare i vår förening och i vår styrelse, så finns det mycket mer att göra för att nå nyanlända.

Som centrumbildning har vi ett anmodat fokus på fem grupper i samhället; barn och unga, kvinnor och ickebinära, minoritetskulturerna, funktionsvariation och utländsk bakgrund.

Många av våra medlemmar är väl etablerade inom genren Barn & Unga. Vi vill tillsammans med våra medlemmar bidra till att stärka utbudet av aktuella, nya och kvalitativa barn- och ungdomsproduktioner till inköpare hos regionala musikverksamheter i Sverige, kommuner och Riksteaterföreningar. Vi har återupptagit samtalen med Unga Musik i Syd för att skapa tillfällen för musiker och producenter att mötas. Viktigt att påpeka här är att i Skåne har Musik i Syd och Unga Musik i Syd utvecklat en stark och väl fungerande struktur för föreställningar och turnéer, såväl utveckling av akter som turnéläggning. Det är ett aktivt beslut från vår sida att inte skapa parallella liknande verksamheter, utan fokusera på frilansmusikernas behov och istället samarbeta med MiS.

Fokus på kvinnor och ickebinära i musikbranschen finns som en del av Baltic AID 3.0, där vi lagt inte workshops kring ämnet.

8. Hållbarhet och uthållighet

Hållbart arbetsliv - kvalitet på produktion och arbetsmiljö

Genom våra medlemmar har vi spårat ett antal områden som är särskilt viktiga för frilansmusikernas arbetsliv. Musiker arbetar mellan de professionella och ideella arenorna. Detta skapar hög stress i form av brist i professionellt bemötande - gager, arbetsvillkor, arbetsmiljö mm. I dagsläget hanterar vi dessa frågor genom att utbilda våra medlemmar i att bli tydliga i sitt förhållningssätt och i sin kommunikation. Men frågan är också en del av innovationsarbetet i Baltic AID 3.0 där vi vänder på frågan och vill hitta nya tekniska möjligheter för att förändra musikbranschen. Men detta är också en fråga för kulturens strukturer. Det måste finnas en vilja bland kulturtjänstemän att inte belasta musiker med ännu mer administration.

Professionell arena

Frilansmusiker upplever också ofta att man verkar utan kollegor, de efterlyser arenor varifrån de kan agera som professionella musiker. Vi vill utgöra en ryggrad för fria musiker och vara en part att luta sig mot och hämta kraft från och har därför skapat fler aktiviteter som fokuserar på en ökad samverkan mellan våra medlemmar. Vi kommer att fortsätta med aktiviteter som stärker sammanhållning och samtal (yoga, musikbranschträffar, workshops mm). Vi har även medlemsytor på hemsidan och på Facebook samt genomför kontinuerligt gemensamma aktiviteter med övriga regionala centrumbildningar (dans, teater, dramatik).

Ökad administration

Frilansmusiker upplever att administration tar alltför stor del av tiden, bl a på grund av att det krävs ett kunnande inom områden de ofta inte är skolade för. Ett sätt att minska medlemmarnas administration, för att frigöra tid för konstnärligt arbete, är genom att skapa stödjande funktioner. Där vill vi hitta lösningar inom de digitala plattformarna. Vi vill fortsätta att utveckla Kunskapsbanken med större interaktivitet. Detta kommer att kräva tid och resurser.

Fysisk och mental hållbarhet

Att vara musiker är ett fysiskt arbete. Våra musiker har bristande möjlighet till daglig övning för att dels hålla kroppen fri från skador och dels bibehålla och höja den konstnärliga och tekniska nivån. Vi fokuserar därför på att utveckla fysiska platser, aktiviteter och strukturer som bereder möjligheter till daglig övning.

9. Utveckling och innovation

Utveckla MCS som organisation

I o med att vi fick ett minskat kontor, pga den nationella politiken, inflationen och uppsägningar, har vi beslutat att vänta med nyrekrytering för att istället utvärdera och strukturera den expertis som vi menar organisationen behöver för att utvecklas mot visionen.

Ett viktigt mål som hela tiden följer med oss är hur vi kan vidga vår verksamhet till de övriga sydregionerna. Verksamheten är beroende av medfinansiering, men utan större andel från KUR har vi ingen möjlighet att växa för att innefatta hela södra Sverige. Detta eftersom regionala medel inte utdelas utan medfinansiering. För att kunna ta oss an den uppgiften krävs ett starkare engagemang från övriga regioner. Vi är inte främmande för externa projektmedel, men man måste vara medveten om att de är korta och tidsbegränsade.

Vi vill gärna betrakta vår organisation som en verksamhet med flera punkter/noder runt om i södra Sverige och där vi kan stötta på plats där musikerna befinner sig. Sådana "noder" skulle kunna

utgöras av konglomerat av musiker/medlemmar i samarbete med lokala och regionala organisationer och institutioner.

Utvecklingsprogram

Vi har utvecklat ett format för kunskapsförmedling och lärande som började före pandemin i det vi då kallade Starta mejl!; lärande/utvecklings-program i grupp. Vi kommer att fortsätta fokusera på film, social media och varumärkesutveckling, crowdfunding, digital distribution, musikjuridik, teknik för scen (visuals, interaktivt ljud) samt nya digitaltekniker som AI och AR.

Vi använder bl a master-class-liknande format då alla får följa arbetet med fokus på någon av gruppmedlemmarna och sedan hjälpa varandra med lösningar. Även om arbetet för oss på kontoret kräver tid och energi så ser så stora vinster med utvecklingen av deltagarna att det blivit en fast del i vår verksamhet.

Viktigt är också att vi på kontoret kan agera experter inom våra expertisområden; att vi därför får möjlighet att löpande utveckla de anställdas kunskap. Men vi behöver också komplettera med externa experter som fotografer, filmare, kommunikationsstrateger, mm.

MCS påbörjade arbete med digitala möten och streaming redan före pandemin, men det är nu som en bred förståelse och vilja finns bland aktörer på kulturmarknaden. De digitala verktygen har blivit fler och så anpassade att vi idag relativt enkelt t o m kan coacha våra medlemmar digitalt.

Teknisk innovation

Som interaktionsdesigners, tillsammans med våra samarbetspartner, letar vi hela tiden lösningar i ny digital teknik. Baltic AID 3.0 har ett innovationsteam enbart fokuserar på fria musikbranschens problem och behov och arbetar med att ta fram lösningar. Där finns bl a vårt digitala nätverkskoncept, som vi stor potential i och som redan körts på Womex, APAP och vid flera musikbranschträffar.

Fika with an artists

Sedan det första försöket på Womex 2022 i Lisabon har vi fortsatt att använda och utveckla konceptet "Fika with artists". Syftet var att ta bort oss själva i rollen som "gatekeepers" och istället låta våra musiker träffa internationella bokare och potentiella samarbetspartners direkt via en digital "fika", med kaffe och kaka!

Nu låter vi inte enbart musiker sitta i "fiket", utan också managers, organisatörer, utvecklare, bokare m fl. De behöver heller inte sitta i Sverige. Flera ur vårt Baltic AID-nätverk har deltagit online vid våra branschträffar.

Metoden och konceptet har fallit mycket väl ut och vi jobbar vidare med att hitta olika anpassningar. Konceptet utvecklas även i Baltic AIDs innovationsteam.