

Petteri Kontio

Sovellusten käyttäminen kirjassa ”Syncopation for the modern drummer”

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Musiikkipedagogi (AMK)

Musiikin tutkinto

Opinnäytetyö

21.5.2018

Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika	Petteri Kontio Sovellusten käyttäminen kirjassa ”Syncopation for the modern drummer” 22 sivua + 17 liitettä 21.5.2018
Tutkinto	Musiikkipedagogi (AMK)
Koulutusohjelma	Pop/Jazz -musiikin koulutusohjelma
Suuntautumisvaihtoehto	Soitonopettaja, Rummut
Ohjaaja(t)	Lehtori Jukka Väisänen Lehtori Tommi Rautiainen
<p>Opinnäytetyössä tuodaan esille erilaisia mahdollisuuksia soveltaa rumpukirjaa ”Progressive steps to syncopation for the modern drummer”. Tämän kirjan käyttäminen toimii sovelluksille kuitenkin vain pohjana ja tavoitteena on tuoda esille erilaisia tapoja soveltaa mitä tahansa valmista rytmiä tai oppikirjan nuottia.</p> <p>Tässä työssä esille tulevien sovellusten ideana on muokata Syncopation-kirjan harjoitteita tukemaan omaa harjoittelua kehittämällä tekniikkaa ja koordinaatiota. Tämän työn päämääränä on kannustaa lukijaa kehittämään omia sovelluksia ja ajattelemaan luovasti perinteisten sovellusten ulkopuolelta.</p> <p>Opinnäytteessä päätarkoituksena on tuottaa rumpujensoiton opas, joka sisältää yhteensä kaksitoista rumpusovellusta nuottikuvien ja videoesimerkkien muodossa. Kyseiset sovellukset ovat auttaneet itsenäni kehittymään rumpalina ja muusikkona ja siksi uskon, että nämä sovellukset voivat auttaa muitakin kehittämään teknisesti ja löytämään oman soundinsa ja tyylinsä.</p> <p>Sovellukset koostuvat viidestä virvelisovelluksesta ja seitsemästä rumpusettisovelluksesta. Virvelisovellusten tarkoitus on valmistella käsiä settisovelluksia varten, sillä vaativuustaso ensimmäisten virvelisovellusten ja viimeisten settisovellusten välillä on laaja. Opas rakentuu kuitenkin loogisesti ja järjestyksessä edettäessä tulisi jokaisen lopulta hallita myös vaativimmat settisovellukset. Sovelluksissa hallitsevana rudimenttina toimii ”inverted-paradiddle”, koska olen todennut sen olevan erittäin käyttökelpoinen rudimentti settibalanssin hiomiseen.</p> <p>Työn lopputuloksena syntyi selkeä ja käyttökelpoinen sovellusopas, jota pystyy harjoittamaan sekä itsenäisesti että opettajan ohjauksessa. Tämän tyyppistä suomenkielistä sovellusopasta Syncopationille ei ole ennen tätä työtä tehty. Sovellusopas löytyy nuotteineen ja videoesimerkkeineen opinnäytetyön liitteistä helposti ladattavassa muodossa.</p>	
Avainsanat	Synkooppi, sovellusopas, sovellus, rummut, harjoittelu

Author(s) Title	Petteri Kontio How to Use Drum Applications with the Drum Book "Syncopation for the Modern Drummer"
Number of Pages Date	22 pages + 17 appendices 21 May 2018
Degree	Bachelor of Music
Degree Programme	Pop and Jazz Music
Specialisation option	Music Pedagogy
Instructor(s)	Jukka Väisänen, MMus Tommi Rautiainen, MMus
<p>The thesis presents various possibilities to apply the drum book "Progressive steps to syncopation for the modern drummer", hereafter Syncopation. The use of this book, however, only serves as a basis for applications, and aims to highlight different ways to apply any kind of rhythm or textbook notes.</p> <p>The idea behind these applications is to customize Syncopation drills to support your own practicing, developing technique and coordination. The purpose of this thesis is to encourage the reader to develop his/her own applications and to think creatively from outside of the box.</p> <p>The main purpose of this thesis is a complete drum guide, which includes a total of twelve drum applications in the form of sound and video samples. These applications have helped me develop as a drummer and musician and therefore I believe that these applications can help others to find their own sound and style and develop their technique as well.</p> <p>The applications consist of five snare drum applications and seven drum set applications. The purpose of snare drum applications is to prepare the hands for drum set applications, as the skill level between the first snare applications and the last drum set applications is extensive. However, the guide book is logically structured and in order to progress each drummer should be able to manage even more challenging drum set applications. The dominant rudiment in applications is "inverted Paradiddle" because I have found it to be a very useful rudiment in the improvement process of the drum set balance.</p> <p>The result of this thesis was a very clear and useful Application Guide, which can be used for practicing independently and in teacher guidance. This type of Finnish application guide for Syncopation has not yet been made. The Application Guide can be found in the appendix and videos as well as attachments to the thesis in an easy-to-download format.</p>	
Keywords	Syncopation, application guide, application, drums, practicing

Sisällys

1	Johdanto	1
1.1	Työn tavoite	2
1.2	Työmenetelmät	2
2	Työn tausta	3
2.1	Progressive steps to syncopation for the modern drummer	4
2.2	Synkooppi	4
2.3	Synkooppi historiassa	6
2.4	Exercise One	8
2.5	Sovellukset ja soveltaminen	9
2.6	Independence.	10
3	Sovellusoppaan kirjoittaminen ja kasaaminen	11
3.1	Harjoitusten alkuperäinen idea	11
3.2	Sovellusten kehittäminen	12
3.3	Sovellusten auki kirjoittaminen	14
3.4	Sovellusten videoesimerkit	14
4	Valmis Sovellusopas	17
4.1	Miksi juuri nämä sovellukset?	17
4.2	Oppaan pedagogiset lähtökohdat	18
5	Pohdinta	18
	Lähteet	22
	Liitteet	
	Sovellusopas	
	Stick Control-kirjan sivu 5	
	Syncopation for the modern drummer-kirjan sivu 38	

1 Johdanto

Keskusteltuani kanssarumpaleiden ja oppilaideni kanssa olen huomannut, että monet rumpalit eivät sovelle itsenäisesti Syncopation-kirjan harjoituksia ennen, kuin joku kertoo, että niin voi tehdä. Jokainen soittaja on todennäköisesti joskus havainnut, kuinka vähän oikeastaan tietääkään omasta instrumentistaan tai sen tuomista mahdollisuuksista musiikissa. Itse ymmärsin sen ensimmäisen kerran, kun aloitin opinnot Kymen Konservatoriossa. Valtava tietomäärä musiikista ja rumpujensoitosta, jota en ollut osannut itse hankkia käsiini aukesi edessäni ja se innosti minua harjoittelemaan. Toisen kerran koin saman tunteen aloitettuani opinnot Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Tutustuin sovelluksiin, jotka olivat minulle täysin uusia ja innostuin niistä heti. Nämä sovellukset ovat kulkeneet mukani koko opintojen ajan ja ne ovat olleet harjoituksia, joita olen jaksanut tehdä kyllästymättä vuodesta toiseen. Siksi haluan tuoda esille omat ”lempitreenit” ja harjoitukset luodakseni mahdollisesti jollekin toiselle kipinän ja motivaation tarttua rumpukapuloihin ja aloittaa harjoittelu.

Minulle on kertynyt sovelluksista materiaalia niin omilta opettajiltani, kuin itseltäni ja nyt on aika kirjoittaa ne paperille. Käytän harjoitusten pohjana rumpaleiden ehkä eniten käyttämää kirjaa Ted Reedin ”Progressive steps to syncopation for the modern drummer. (Kutsun kirjaa tästä eteenpäin nimellä ”Syncopation”)

Syncopation on yksi ensimmäisistä rumpukirjoista, jonka olen omistanut rumpujensoiton aloittamisesta asti. Aloitin kirjan kanssa harjoittelun etenemällä harjoituksesta seuraavaan lukemalla ja soittamalla tarkasti niin kuin tehtävissä sanotaan. Tämä on toki erittäin tärkeää, onhan kirjan yksi päätavoitteista kehittää rumpalin nuotinlukutaitoja. Ted Reed (2005, 3) toteaa kirjansa alussa: ”Tämän kirjan tavoite on esitellä perusnuotinlukutaitoja ja tutustuttaa yleisimpiin synkooppirytmieihin, joihin nykypäivän musiikissa törmää.” Aloitettuani viisitoistavuotiaana käymään Seppo Myllymäen rumputunneilla tajusin, että voin muuttaa kyseisen kirjan harjoituksia tukemaan omaa harjoitteluani parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarkoitukseni on käyttää kirjasta harjoitusta "Exercise one" (kirjan sivu 38) jota käytän kaikkien tarjoamieni sovelluksien pohjana. Näin ideat pysyvät selkeämpinä. Kirjoitan kaikki sovellutukset auki nuotille sekä kuvaan videoesimerkkejä. Videoesimerkkeihin löytyy linkit työn liiteosasta. Lopputuloksena olen tuottanut lyhyen oppaan, jonka avulla oppii sen, kuinka Syncopation-kirjan kanssa voi harjoitella ja kuinka sitä voi soveltaa.

1.1 Työn tavoite

Erinäiset sovellukset Syncopation-kirjalle ovat niin sanottua "hiljaista tietoa" (Hiljainen tieto 2018). Rumpalit tietävät, käyttävät ja puhuvat niistä, mutta mistään ei näytä löytyvät kattavaa suomenkielistä opasta josta tarjoamani sovellukset löytyvät. Suosittelen silti tutustumaan Joni Lehikoisen opinnäytetyöhön "20 Syncopation-sovellusta", joka eroaa sovellusten osalta omasta työstäni. Pyrin jäsentämään tässä työssä saamaani informaatiota yleiseen jakoon. Kirjoitan käyttämäni sovellukset nuottikuvaksi, jolloin oppijan on helppo harjoitella sovellusvaihtoehtoja.

Tämän opinnäytetyön myötä syntyy opas, jota voin käyttää opettaessani omia oppilaita. Tarkoitus olisi myös laittaa materiaali nettiin ladattavaksi, että kaikki opettajat ja oppilaat saisivat halutessaan materiaalin käsiinsä.

Sovelluksien treenaaminen kehittää koordinaatiota, tekniikkaa, motorikkaa ja ennen kaikkea lisää omaan soittamiseen mielikuvitusta ja opettaa ajattelemaan "laatikon ulkopuolelta"

1.2 Työmenetelmät

Kerään kokoon rumpuopettajiltani opittuja ja ylös kirjoitettuja harjoituksia ja liitän ne itse tekemieni harjoitusten ja sovelluksien kanssa. Liitän videokuvatut esimerkit nuottikuviin linkkeinä e-kirja muodossa olevaan oppaaseen.

2 Työn tausta

Olen tehnyt tälle opinnäytetyölle tietämättäni taustatyötä siitä lähtien, kun hankin kyseisen kirjan vuonna 2005. En silloin vielä arvannut, kuinka potentiaalinen teos minulla on käsissäni ja kuinka usein sitä tulisin käyttämään.

Idea tähän opinnäytetyöhön syntyi, kun olin suunnittelemassa lyhyttä rumpuklinikkaa erääseen toiseen kurssiin liittyen. Ideana minulla oli esitellä klinikkaan osallistuville rumpaleille eri tyyliä sovelluksia, joita olen käyttänyt Syncopation-kirjan kanssa. Ennen kaikkea halusin tuoda esille omia lempisovelluksiani. Päätin kirjoittaa ylös neljä erilaista sovellusta, joista ottaisin kopioita klinikan yleisölle, jotta he voisivat seurata sovelluksia nuotilta samalla, kun soitan esimerkkejä rumpusetillä. Silloin tajusin, että miksi en saman tien kirjoittaisi kokonaista opasta, johon lisäisin kaikki lempisovellukseni?

Etsin aluksi internetistä erilaisia Syncopation-kirjaan liittyviä harjoituksia ja sovelluksia, mutta löysin vain pari kappaletta erilaisia lyhyitä sovellustapoja jotka eivät oikeastaan liittyneet niihin sovellustapoihin joita minulla oli mielessä. Tässä pitää tietää, että Syncopation-kirjaa ja muita rumpukirjoja, joissa on vastaavia yhdelle rummulle kirjoitettuja melodianpätkiä, käytetään yleisesti independencen¹ treenaamiseen (palaan termiin ”independence” myöhemmin luvussa 2.6). Minun tekemät sovellukset taas on tarkoitettu tekniikan, koordinaation ja luovuuden treenaamiseen. Tämän tyyppisiä sovelluksia en löytänyt, joten päätin kirjoittaa ne itse.

1

Independencellä tarkoitetaan raajojen toisistaan riippumatonta toimintaa, tehdä useaa asiaa samanaikaisesti (Wikipedia, Limb independence 2015)

2.1 Progressive steps to syncopation for the modern drummer

Syncopation on yksi maailman myydyimmistä rumpukirjoista ja varmasti myös opettajien eniten oppilaille suosittelujen kirjojen joukossa. Kirjan perimmäinen tarkoitus on kehittää kirjankäyttäjää nuotinlukijana ja synkoopeiden hallitsijana nykypäivän rytmimusiikissa. ”The goal of this book is to first introduce basic rhythms found in today’s music.” (Reed 2005)

Kirja on silti todellisuudessa paljon enemmän, kuin pelkkä nuotinlukuopas. Rumpalit ovat vuosikausien ajan käyttäneet tätä kirjaa erinäisten harjoitusten runkona ja rakentaneet kirjassa esiintyvien rytmien ympärille rumpukomppeja, filliharjoituksia ja koordinaatiosovelluksia.

Syncopation-kirjan harjoitukset etenevät loogisesti neljäsosanuoteista, neljäsosatauoista ja puolitauoista alkamalla. Pelkästään näitä kolmea aika-arvoa käyttämällä Ted Reed on kirjoittanut harjoituksia kuuden sivun verran varmistamalla, että kaikki mahdolliset järjestykset tulee käytyä läpi. Tämän jälkeen kirjassa edetään harjoituksiin, joissa yhdistellään neljäsosa-, ja kahdeksasosanuotteja, pisteellisiä kahdeksasosanuotteja ja kuudestoistaosanuotteja, trioleita, kuudestoistaosanuotteja ja kahdeksasosanuotteja. Kirjan harjoitukset etenevät järjestyksessä kohti tiheämpää aika-arvoa aina sivulle 33 asti, kunnes mukaan tulevat synkoopit.

2.2 Synkooppi

Käsittelen tässä luvussa synkooppia hieman syvemmin johtuen siitä, että sovelluksieni pohjana käyttämä Syncopation-kirjan sivu 38 koostuu kokonaisuudessaan sivujen 33-37 synkooppiharjoituksista. Synkoopin ja synkopoinnin selittäminen on siis olennaista. Ted Reed (2005, 33) selittää synkoopin kirjassaan: ”Synkooppi tapahtuu, kun säännöllisen metrisen aksentin tilapäinen siirtyminen aiheuttaa painopisteen siirtymisen voimakkaasta aksentista heikkoon aksenttiin”. Tässä pitää tietää tahdin vahvat ja heikot tahdinosat. 4/4-tahtilajissa ensimmäinen ja kolmas neljäsosa ovat vahvoja tahdinosa, kun taas toinen ja neljäs ovat heikkoja. Kahdeksasosissa jälkimmäinen on ensimmäistä heikompi. (kuva1)

Kuva 1. Esimerkkejä synkoopista.

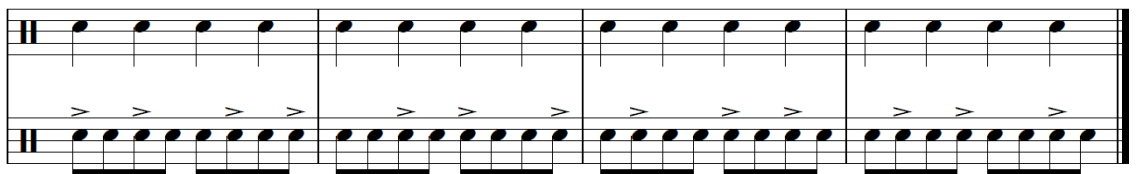
Synkopointi voidaan määritellä metrisesti heikkojen tahdinosien korostamiseksi. Tästä johtuen esimerkiksi back-beat (korostettu isku 4/4-tahdin toiselle ja neljännelle neljäsosalle), joka esiintyy pop ja rock musiikissa on yksi synkopoinnin muoto (Laukkanen 2007, 20).

Lisään tähän vielä kaksi esimerkkiä polyrytmisestä ajattelusta rytmien rakentamisessa. Polyrytmisen sekvenssi jossa soitetaan pisteellisiä neljäsosia 4/4-osa tahtilajissa (3 vasten 4).

Kuva 2. Sekvenssi 3 iskua vasten 4 iskua

Seuraavassa sekvenssissä ajatellaan 5 vasten 4 ja vaikka rytmi on kirjoitettu auki, niin tapana on soittaa vain aksentoidut nuotit ja jättää aksentoimattomat soittamatta. (On helpompi ajatella: YKSI, kaksi, KOLME, neljä, viisi)

Kuva 3. Sekvenssi 5 iskua vasten 4 iskua

Suosittelen tutustumaan myös hemiola-rytmiin. ”Hemiola on kahden eri tahtilajin ilmene- mistä peräkkäin ja/tai samanaikaisesti. Tavallisimmin se esiintyy 3/4- ja 6/8-tahtila- jeissa.” ”Se on rytmisesti joko kahden suhde kolmeen (2:3) tai kääntäen kolmen suhde kahteen (3:2).” (Saarikorpi 2011, 40)

2.3 Synkooppi historiassa

Jos lähdetään selvittämään synkooppi-rytmin päätymistä jazzmusiikkiin ja populaarimu- siikkiin, päädyimme vuoteen 1807, jolloin New Orleansiin muutti suuri määrä vapautettuja orjia orjakaupan lopettamisen myötä. He toivat mukanaan Yhdysvaltojen etelävaltioista blues-ilmaisun, länsiafrikkalaisen rytmikkäkäsityksen ja baptistikirkon hengellisen musii- kin, gospelin. Näiden vaikutteiden yhdistyessä ragtime-musiikkiin 1800-1900-lukujen vaihteessa syntyi jazzmusiikki.

Länsiafrikkalaisen musiikin piirteitä ovat muun muassa: säännöllinen perusrytmi, polyryt- miikka, bluestonaliteetti ja improvisaatio. Jazzmusiikin idea vakaasta perussykkeestä sekä viehtymys polyrytmiikkaan ja synkopointiin on nimenomaan perua länsiafrikkalai- sesta musiikista. (Laukkanen 2005, 8-9.)

Länsiafrikkalaiset rytmit eivät kuitenkaan ole ainoa lähde nykyajan synkopoinnille, sillä Euroopassa synkopointia on käytetty musiikissa jo 14-vuosisadalla. ”Useimmat kirjat län- simaisen musiikin historiassa osoittavat, että synkooppiä on käytetty ensimmäisiä kertoja 14-vuosisadalla aikakaudella, jota on kutsuttu nimellä ”Ars Nova (The new Art). Ero jaz- zissa ja ”New Art” – aikakaudella käytettävien synkoopeiden suhteen on kuitenkin siinä, että nämä muusikot käyttivät synkooppiä säästeliäästi luodakseen musiikkiin ”erikoiste- hosteita”, kun taas jazzmuusikot yhdistivät synkopoinnin osaksi musiikkinsa perusele- menttiä.” (Philip Seyer, Syncopation in Music and Dance, verkkodokumentti)

Italialainen säveltäjä Giovanni Gabrieli (1557-1612) hyödynsi synkooppiä instrumentaa- lissa ja kuoroille kirjoitetuissa teoksissaan. Esimerkkinä ”Domine, Dominus noster”

Do - mi - ne, Do - mi - nus no - ster, quam ad - mi - ra - bi -

4

le est no - men tu - am

The image shows a musical score for a keyboard instrument, likely a harpsichord or organ. It consists of two systems of music. The first system has two staves (treble and bass clef) with a key signature of one flat (B-flat) and a common time signature. The melody is written in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The lyrics are written below the treble staff. The second system starts at measure 4 and continues the melody and accompaniment. The lyrics continue below the treble staff.

Kuva 4. Giovanni Gabrieli, "Domine, Dominus noster"

Tämän kuvaesimerkin synkooppirytmit voisivat olla lähes suoraan Ted Reedin Syncopation-kirjasta. On vaikea sanoa, onko Giovanni Gabrieli ja muut 14-vuosisadan italialaiset ja ranskalaiset säveltäjät kutsuneet kyseistä rytmää synkoopiksi vai onko termi syntynyt vasta myöhemmin.

"Yksi parhaiten tunnettuja esimerkkejä synkopoinnista barokkiajalta on "Hornpipe – Handel's water music 1733 (wikipedia)

The image shows a musical score for a single melodic line in treble clef. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The score is divided into three systems, with measure numbers 1, 5, and 8 indicated at the beginning of each system. The melody consists of eighth and quarter notes, with some syncopation.

Kuva 5. Handel, Hornpipe from water music.

Nykyajan pop-musiikissa synkooppi on vahvasti läsnä ja enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Rummut soittavat vahvasti back beattia, jolloin virvelirumpua soitetaan tahdin heikoille osille, toiselle ja neljännelle neljäsosalle. Tanssimusiikki on myös hyvä esimerkki

synkoopin käytöstä. Siinä rytmiä painotetaan säännöllisesti jälkimmäiselle kahdeksas-osanuotille.

Voimme päätellä jazzmusiikin ja populaarimusiikin rytmikan olevan yhdistelmä sekä länsiafrikkalaisen musiikin, että 14-vuosisadan klassisen musiikin rytmikkaa.

2.4 Exercise One

Kuva 6. Exercise One, rivi 1. Ted Reed – Syncopation for the modern drummer

Syncopationin todennäköisesti kuuluisin ja käytetyin sivu on sivu 38. Täältä sivulta löytyy harjoitus *Exercise one*. Tätä harjoitusta edeltää viisi sivua erilaisia synkooppi-rytmejä ja niiden vaihtoehtoisia nuotinnustapoja. Mitä tutumpia rytmien nuotinnukset ovat rumpalille, sitä nopeampaa rumpalin nuotinluku on. Nuottien lukemista voi verrata suoraan tekstin lukemiseen. Kun tekstin lukeminen on tuttua ihmisen ei tarvitse lukea sanoja kirjain kerrallaan, vaan hän näkee sanat kokonaisuutena ja näin lauseiden lukeminen on erittäin nopeaa. Sama pätee nuotinlukuun. Jos soittaja on tottunut näkemään ja soittamaan tietynlaisen rytmikuvion useasti hän tietää miltä se kuulostaa ja kuinka se tulee soittaa. Näin hänen ei tarvitse lukea rytmikokonaisuuden jokaista osaa erikseen vaan kokonaisuuden näkeminen riittää.

On vaikea arvioida miksi juuri harjoituksesta Exercise one on tullut niin suosittu. Pidän itse todennäköisenä sitä, että se sattuu nimensä mukaan olemaan ensimmäinen harjoitus, joka yhdistelee viiden edeltävän sivun synkooppi-rytmejä. Näitä ”Exercise” harjoituksia on kirjassa yhteensä yhdeksän ja ne vaikeutuvat rytmien tihentyessä pikkuhiljaa kulkiessa kohti harjoitusta yhdeksän. Exercise one: ssa nuottien väleissä on enemmän tilaa ja se on sovelluksien käyttäjää kohtaan hieman armeliaampi. Monet rumpalit, itseni mukaan lukien osaavat myös vähintään tämän harjoituksen ensimmäisen rivin ulkoa. (Katso kuva 6).

2.5 Sovellukset ja soveltaminen

Soveltaminen on annetun informaation muokkaamista tiettyä tarkoitusta varten. Rumpujen soittamisessa soveltaminen voi olla, vaikka annetun rytmien liittämistä tietynlaiseen musiikkityyliin sopivasti muokkaamalla. Käyn tässä läpi muutamia perustapoja soveltaa sivua 38. Nämä ovat yleisesti käytettyjä sovelluksia, joilla rumpalit harjoittelevat independencea (ks luku 2.6) ja motoriikkaa.

Seuraavan sovelluksen ideana on soittaa Exercise one:n melodia virveliin samalla, kun oikea käsi (vasen kätsillä toisin päin) soittaa swing-rytmiä ride-symbaaliin.

Kuva 7. Jazz-sovellus.

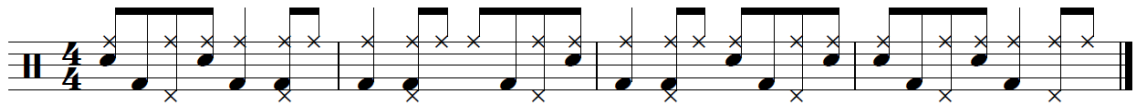
Tämän sovelluksen tarkoituksena on kehittää oikean käden independencea siten, ettei sen soittama rytmi häiriinny vasemman käden melodian soittamisesta.

Seuraavassa sovelluksessa on sama periaate, kuin kuvassa 7. Tällä kertaa melodia soitetään bassorummulla, vasemman jalan pitäessä pulssia toisella ja neljännellä tahdinosalla.

Kuva 8. Jazz-sovellus 2.

Tässä luodaan lisää haastetta käyttämällä sekä virveliä että bassorumpua.

Kuva 9. 8-osanuotit virveliin ja 4-osanuotit bassorumpuun.

Kuva 10. 8-osanuotit bassorumpuun ja 4-osanuotit virveliin.

Nämä sovellusesimerkit ovat vain muutama esimerkki lukuisista tavoista käyttää Syncopation-kirjaa oman harjoittelun tukena. Lisää sovelluksia löytyy ”sovellus oppaasta” joka on tämän opinnäytetyön liitteenä 1.

2.6 Independence.

Independence tarkoittaa raajojen itsenäistä, toisista raajoista riippumatonta toimintaa, usean asian tekemistä samanaikaisesti (multitasking). Käytän kuitenkin työssäni nimitystä independence, koska sitä termiä käytetään yleisesti ja se on muusikoille tuttu.

Rumpalit käyttävät soittaessaan jokaista neljää raajaansa. Jalkojen osuus on soittaa bassorumpua ja hi-hattia, joskus kahta bassorumpua. Käsien tehtäväksi jää symbaaleiden, tomien ja virvelin soittaminen. Independence eli ”raajojen itsenäisyys” auttaa raajoja soittamaan erilaisia rytmejä samaan aikaan ilman, että soittaja joutuisi jatkuvasti erikseen keskittymään siihen, mitä mikäkin raaja soittaa. Käytin yllä olevien kuvien esimerkeinä erilaisia jazzsovelluksia, koska varsinkin jazzissa ja latin-musiikissa independencen hallitseminen on erittäin tärkeää. Kuvissa 9 ja 10 on tarkoitus kehittää oikean käden independencea. Tavoitteena on pystyä pitämään swingrytmi käynnissä samalla, kun suurin keskittyminen kohdistuu virvelin ja bassorummun soittoon. (Limb independence 2015, verkkodokumentti)

3 Sovellusoppaan kirjoittaminen ja kasaaminen

Minulla oli selkeä visio siitä millainen oppaan tulisi olla. Oppaan tulisi olla selkeä, kompakti ja looginen. Tarkoituksena olisi syntyä opas jonka kanssa pystyy harjoittelemaan itsenäisesti ilman opettajaa. Osa auki kirjoitetuista sovelluksista saattaa lukijan silmiin silti näyttää sen verran monimutkaisilta, että päätin kuvata ja äänittää oppaan liitteeksi myös videoesimerkit.

3.1 Harjoitusten alkuperäinen idea

Halusin kehittää jonkin tyyppisen listan esimerkkeineen kaikista niistä harjoituksista ja sovelluksista, jotka ovat olleet osa harjoitteluani viimeisen neljän vuoden aikana. Nämä sovellukset ja harjoitukset ovat sellaisia, jotka eivät ole muiden harjoitusten ohella muuttuneet vaan ovat pysyneet aina samanlaisina ja silti vuosienkin jälkeen kiinnostavina ja kivoina harjoituksina. Näihin harjoituksiin olisin käyttänyt pohjana kahta kirjaa. Ted Reed "Syncopation for the modern drummer" ja George Lawrence Stonen "Stick Control".

Ideana oli, että kirjoittaisin Syncopationille tekemieni sovellusten lisäksi koodituksia Stick Controllin sivulle 5 (sivusta kuva liitteissä). Syy tähän oli se, että Stick Control-kirjan sivu 5 on todella selkeä ja monipuolinen uudelleen koodittamiseen. Sivun 5 koostuu kahdestakymmenestä neljästä kahden tahdin pätkästä jotka sisältävät pelkkiä kahdeksasosanuotteja virvelille kirjoitettuna. Nämä pätkät erottavat toisistaan niiden alle kirjoitetut vaihtuvat käsijärjestykset. R on oikea ja L on vasen. Tällä sivulla siis riittää, että koodittaa vain R:n ja L:n uudestaan haluamallaan tavalla.

Kun aloitin opinnäytetyön tekemisen tosissani, tajusin että kahta kirjaa käyttämällä työstä tulisi liian laaja ja päätin lopulta pudottaa Stick Controllin pois ja keskittyä pelkästään Syncopationiin. Halusin silti tuoda oppaassani vähän esille myös koodittamisen maailmaa ja siksi otin yhden Stick Controlliin tekemäni koodituksen ja kooditin sen uusiksi Syncopationille. Nyt sovellusoppaasta löytyy harjoitus, joka kehittää käsien ja jalan yhteistyötä ja tuo uutta "sanavarastoa" isompien ja voimakkaampien fillien soittamiseen.

3.2 Sovellusten kehittäminen

Olin heti varma kahdesta sovelluksesta jotka välttämättä halusin lisätä oppaaseen. Ne olivat *inverted paradiddle*-rudimenttiin liittyvät sovellukset, jotka olin oppinut Sami Lehdolta heti ensimmäisen puolen vuoden aikana Metropoliasa opiskellessani. Näitä sovelluksia ei kuitenkaan ollut auki kirjoitettuna. Koulussa vastaan tuli välillä uusia treenejä, joiden soveltuvuutta kokeilin Syncopationin kanssa ja välillä niistä kehittyi kokonaan uusia käyttökelpoisia sovelluksia. Päätin karsia sovelluksia ja rajata aihetta niin, että lisäisin oppaaseeni vain sovelluksia jotka ovat olleet minulle itselleni sellaisia, jotka ovat säilyttäneet mielenkiintonsa ja hauskuuden harjoitella vuosienkin jälkeen.

Yksi tapa lähteä soveltamaan jo olemassa olevaa rytmiä on ”täyttää” rytmin välit. Tämä tapahtuu siten, että muutetaan olemassa oleva rytmi tiheämpään muotoon mutta tuodaan alkuperäinen rytmi esille soittamalla se aksentoiden tai johonkin eri rumpuun. Tässä esimerkkinä täytetään alla oleva rytmi kuudestoistaosilla (1/16) siten, että alkuperäisen rytmin silti erottaa kokonaisuudesta.

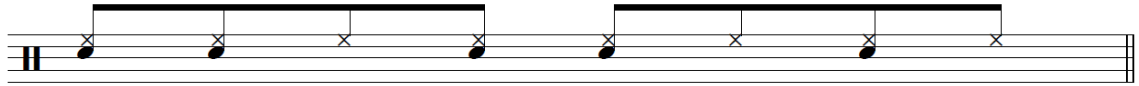
Kuva 11. Alkuperäinen rytmi.

Kuva 12. Täytetty rytmi.

Seuraavaksi voidaan lisätä rytmille kaveriksi uusia rumpuja, joita nuottiin ei ole kirjoitettu. Kuvassa 11 nähdään, että nuotille on kirjoitettu vain virvelirytm. Jos virvelirytm. kaveriksi lisätään hi-hat soittamaan kahdeksasosia ($1/8$), saadaan jo hieman komppimaisempi ja enemmän yhteen sidottu kokonaisuus (kuva 13).

Kuva 13. Hi-hat ja virveli.

Sitten voidaan testata miten bassorummun lisääminen tahdin ensimmäiselle ja kolmannelle osalle vaikuttaa rytmiiin hi-hatin soittaessa edelleen kahdeksasosia (kuva 14).

Kuva 14. Hi-hat, virveli ja bassorumpu.

Tuloksena ei syntynyt kovinkaan käyttökelpoinen komppi, joten annetaan virvelille ja bassorummulle omat alueet kuvan 11 rytmistä. Bassorumpu soittaa kahdeksasosat ja virveli soittaa neljäsosat ($1/4$). Nyt saadaan aikaiseksi jo ihan käyttökelpoinen komppi (kuva 15).

Kuva 15. Basari $1/8$ -osat, virveli $1/4$ -osat.

Loppujen lopuksi sovellusten kehittäminen on helppoa ja yksinkertaista. Pitää vain uskaltaa "rikkoa sääntöjä" Ihmiset soittavat ja tekevät liian usein orjallisesti suoraan niin kuin paperissa lukee. Tällöin ei tule edes ajatelleeksi, että on mahdollista toimia myös toisin. Esimerkiksi itse soitin vuosikautia "nine stroke rollia" perinteiseen tapaan järjestyksessä: RRLL RRLL R | LLRR LLRR L| kunnes sain vastaan tehtävän jossa "nine

stroke roll” tulikin soittaa päinvastaisessa järjestyksessä aloittaen single iskulla, johon perään soitetaan tuplaiskut. Väärinpäin soittaen kyseinen rudimentti ei sujunutkaan enää yhtään niin helposti.

3.3 Sovellusten auki kirjoittaminen

Tätä opinnäytetyötä aloittaessani minulle oli kertynyt useita sovelluksia, joita käytin Syn-copation-kirjan kanssa. Silti yhtäkään niistä en ollut kirjoittanut auki nuotille, vaan kaikki olivat pääni sisällä muistissani. Ensimmäinen asia jonka tähän opinnäytetyöhön ja sovellusoppaaseen liittyen tein, oli kirjoittaa kaikki tarjoamani sovellukset auki nuotille. Nuottien kirjoittamiseen käytin Sibelius 6 – nuotinkirjoitusohjelmaa. Kirjoitusprosessi tapahtui siten, että pidin pöydälläni Syn-copation-kirjaa auki sivun 38 kohdalta ja kirjoitin otsikoksi sovelluksen nimen. Sitten kävin ajatuksissani läpi, kuinka se menee ja kirjoitin sen mahdollisimman selkeästi nuotille. Kävin samalla tavalla läpi kaikki kaksitoista sovellusta, jotka lisäsin sovellusoppaaseen. Sibelius oli hyvä työväline sovellusten kirjoittamiseen, koska sen kanssa työskentely oli nopeaa ja käsijärjestykset, muut tarpeelliset informaatiot oli helppo kirjoittaa. Oli ohjelman käyttämisessä silti ongelmia. Olin alun perin lisännyt sovellusten yläpuolelle pikkunuoteilla Exercise onen-rytmin tuomaan selkeyttä sovelluksiin. Sibeliuksessa nuotit olivat kohdallaan ja näyttivät hyvältä. Silti muutettuani sivut pdf-muotoon nuotit lensivät aivan väärille paikoille. Tarpeeksi monen yrityksen jälkeen luovuin ideasta ja tyydyin vain lisäämään Exercise onen ensimmäisen rivin oppaan alkuun.

3.4 Sovellusten videoesimerkit

Kuten aikaisemmin mainitsinkin, halusin rakentaa oppaan siten, että sen avulla pystyy oppimaan soittamaan sovellukset oikein ja oikealla dynamiikalla ilman opettajaa. Siksi videomateriaalin lisääminen nuottikuvien tueksi on mielestäni tärkeää. En missään nimessä vähättele opettajan roolia harjoituskirjojen läpikäymisen tukena. Mutta kaikilla ei

ole mahdollisuutta käydä rumputunneilla ja siksi pyrin siihen, että myös itsenäisellä harjoittelulla voi saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen. Ted Reediä lainatakseni: ”Muista, että hyvälle opettajalle ei löydy korvaajaa” (Reed 2005, 3).

Käytin virvelisovellusten äänittämiseen Yamaha ”John Robinson” signature koivuvirveliä. Koko: 14x5 tuumaa. Äänitysmikkinä oli Shure sm57 mikrofoni jonka liitin Omega Lexicon äänikortin kautta Macbook pro kannettavaan tietokoneeseen. Äänitysofotana käytin Garagebandia. Rumpusettisovellusten äänittämisessä käytin Yamaha Recording Custom rumpusettiä. Bassorumpuna 20x18”, etutomina 10x10” ja lattiatomina 14x14”. Settisovelluksissa käytin samaa virveliä, kuin virvelisovellusten äänittämisessä. Bassorummun mikitin Shure beta 52A-mikrofonilla ja overheardmikkinä minulla oli Sennheizer E614 (kuvat 16 ja 17).

Kuva 16. Rumpusetti mikrofoneilla.

Kuva 17. Rumpusetti äänitysvalmiudessa.

Videoiden kuvaamista varten käytin kamerana Nikon coolpix p900 kameraa. Editoin videot käyttämällä Macbookin Imovie -ohjelmaa.

Äänityspaikkana toimi Järvenpään Rockoulu, joka sijaitsee akustisesti miellyttävässä vanhassa puutalossa.

4 Valmis Sovellusopas

Ideanani oli tehdä minityylinen rumpuopetuskirja ja otin runkoon vähän mallia muun muassa Tommi Rautiaisen ”Groove in” -rumpukirjasta ja Tommy Igoen ”Great Hands for a Lifetime” -e-kirjasta. Oppaasta ei tietenkään tullut kirjaa vaan pikemminkin viisitoistisivua pitkä lehtiö. Kirjoitin oppaaseen kuitenkin johdannon siitä, kuinka oppaan kanssa tulisi harjoitella ja millä tavalla siitä saa parhaiten hyödyn irti.

Opas koostuu yhteensä kahdestatoista sovelluksesta. Näitä sovelluksia olisi tarkoitus käyttää Syncopation-kirjan sivujen 38-45 läpikäymiseen. Kaikkia oppaan sovelluksia pystyy silti käyttämään oman mielikuvituksensa rajoissa minkä tahansa rumpukirjan kanssa. Jokaiselle oppaan sovellukselle löytyy nuotin lisäksi myös videoesimerkki, josta saa paremmin kuvaa siitä miltä sovelluksen tulisi kuulostaa. Ensimmäiset viisi sovellusta on kirjoitettu soitettavaksi pelkästään virvelillä. Virvelille kirjoitettujen sovellusten ideana on valmistaa käsiä tulevia settisovelluksia varten, sillä settisovellukset koostuvat pääosin samoista rudimenteista, jotka virvelille on kirjoitettu.

4.1 Miksi juuri nämä sovellukset?

Kun vertaan omaa soittoani aikaan ennen näiden sovellusten kanssa harjoittelua nykyhetkeen, kehitys on ollut päätä huimaavaa ja selkeästi havaittavissa. Henkilökohtainen groove, dynamiikka ja time (tempon tasaisena pitäminen) on parantunut selkeästi. Myös aksenttien (kuva isku) ja ghost-iskujen (hiljainen isku) sekoittaminen keskenään on nykyään luontevaa.

Nämä sovellukset tuovat henkilölle, jonka aikaisempi soittotapa on ollut pääasiassa suoraa kahdeksas – ja kuudestoistaosia uuden näkökulman ja ”maailman” soittamiseen.

Halusin saada tuotettua myös jotain uutta verrattuna yleisempiin independence-harjoituksiin, joihin viitataan kuvissa 9 ja 10. Lukija saa muutenkin poimittua kyseisistä kuvista

selkeän tavan soveltaa Syncopation-kirjaa independencen treenaamiseen, joten pidin turhana ajatuksena lisätä ne oppaaseen.

4.2 Oppaan pedagogiset lähtökohdat

Vaikka sovellusoppaassani on vain kaksitoista sovellusta sen ensimmäisten ja viimeisten sovellusten välillä on erittäin suuri vaatavuustaso. Sanoisin, että minimivaatimustaso oppaan kanssa treenaamiselle on perusnuotinlukutaidot ja perusrudimenttien hallitseminen (singlet, tuplat, paradiddlet). Tällä tasolla pystyy harjoittelemaan virvelisovelluksia 1-4 ja niissäkin on varmasti vähäksi aikaa tekemistä. Tästä eteenpäin mentäessä olisi hyvä, että ”Nard” -rumpukirjan 26 – rudimenttia olisivat tuttuja, ja opiskelija olisi harjoitellut etukäteen independence- ja koordinaatioharjoituksia.

Oppaan kohderyhmän voisi sijoittaa kahteen osaan: Kokeneisiin, ammattimaisiin rumpaleihin ja harrastelijarumpaleihin joille tämän tyyppiset harjoitukset ovat täysin uusia. Kokeneet rumpalit pystyvät käymään opasta itsenäisesti läpi. He löytävät oppaasta mahdollisesti uusia treenejä ja tapoja soveltaa oppaan sovelluksia. Sovellukset eivät kuitenkaan ole heille liian vaativia teknisesti ja ovat treenattavissa. Kokemattomammat harrastelijarumpalit taas pystyvät käymään itsenäisesti läpi paria ensimmäistä sovellusta mutta settisovelluksiin mentäessä olisi hyvä, että mukana on opettaja ohjaamassa.

Opas rakentuu siten, että jos malttaa käydä sovellukset järjestyksessä läpi niin, että oikeasti ottaa sovelluksen haltuun ennen siirtymistä seuraavaan, oppii varmasti soittamaan ”inverted paradiddle-kompit” ja muut vaativammat sovellukset.

5 Pohdinta

Tämän työn tarkoitus oli saada aikaiseksi selkeä ja suomenkielinen rumpujensoitonopas, jota ei ole ollut vielä aiemmin saatavilla. Opas on kirjoitettu legendaarisen ”Progressive steps to syncopation for the modern drummer” rumpukirjan rinnalle ja sen sisältö koostuu

eri tavoista soveltaa tätä Ted Reedin menestyskirjaa. Oppaan ei silti tulisi rajoittua pelkästään Syncopation-kirjan soveltamiseen, vaan sen tarkoituksena olisi kannustaa soittajaa soveltamaan mitä tahansa rytmiä tai valmista nuottia. Laadukkaan kokonaisuuden taatakseni päätin kuvata ja äänittää jokaiseen sovellukseen itse soittamani videoesimerkit ja pyrkiä parhaaseen mahdolliseen laatuun omien äänitystaitojeni ja varusteiden puitteissa.

Työn tuloksena syntyi viisitoista sivua pitkä ja kaksitoista rumpusovellusta sisältävä sovellusopas. Sovellukset koostuvat viidestä virvelisovelluksesta ja seitsemästä rumpusetisovelluksesta. Jokainen sovellus on selvyuden vuoksi kirjoitettu Syncopation-kirjan sivun 38, riviä yksi pohjana käyttäen. Oppaan kaikki sovellukset on kirjoitettu auki, jotta lukija näkee kuinka ne tulisi soittaa. Oppaan päämääränä on silti saada sovellukset muistiin, jotta niitä pystyy käyttämään Syncopationin ”Exercise” harjoitusten melodioita soittaessa. Jokaisen sovelluksen kohdalla on myös linkki, jota klikkaamalla pääsee näkemään sovelluksesta videoesimerkin.

Sovellusoppaasta tuli sellainen, jollaiseksi olin sen visioinut. Työnteko ei kuitenkaan sujunut ilman ongelmia. Yhdeksi isoksi ongelmaksi ilmeni sovellusoppaan ja opinnäytetyön kirjallisen osan yhdistäminen. Sovellusoppaan sisältämien nuottikuvien takia jouduin tekemään sen tekstejä myöten kokonaan Sibelius 6-nuotinkirjoitus ohjelmalla. Sovellusoppaan ollessa valmis muutin Sibelius 6-tiedostot pdf-formaattiin ja liitin ne tähän opinnäytetyöhön liitteeksi. Liittäminen ei onnistunutkaan aluksi helposti, sillä Microsoft Word ei lue pdf-tiedostoja niin helposti, kuin kuvittelisi. Löysin netistä ohjeen, että pdf-tiedoston voisi lisätä Wordiin ”objektina”, mutta sain vastaukseksi vain virheilmoituksia. Sitten löysin ohjeen, että pdf-tiedoston voisi avata suoraan Wordilla ja Word muuttaisi sen itse tukemaansa muotoon. Word toki avasi sovellusoppaani, joka oli pdf-muodossa mutta oppaan sisältämiä nuottikuvia se ei ymmärtänyt, joten se muutti kaikki nuotit, nuottivivastot, avaimet ja kaiken mitä nuottien lukemiseen tarvitsee tuntemattomaksi koodiksi. Tämä alkoi toki pikkuhiljaa lannistaa, sillä työ ei edennyt mihinkään ja aikaa valui hukkaan.

Pohdin ratkaisua ja selailin opinnäytetyöni ensimmäisiä sivuja ja siellähän tosiaan on liitteenä nuottikuvia. Päädyin sitten siihen, että kirjoitan Wordilla sovellusoppaan kokonaan uusiksi ja otan nuottiesimerkeistä ”tilannekuvan”, jonka liitän aina kyseessä olevan sovelluksen alle. Tämä ratkaisu toimi hyvin ja sain rakennettua oppaan uudelleen muutamassa tunnissa. Tässä vaiheessa saattaa herätä kysymys, että miksi en vain ottanut

”tilannekuvaa” oppaan kokonaisista sivuista ja liittänyt niitä tähän työhön? Kokeilin toki sitä, mutta niin ison kuvan ottaminen huononsi kuvan laatua liikaa ja tekstistä tuli liian haaleaa. Päädyin siis kuvaamaan ainoastaan sovellusesimerkit.

Loppujen lopuksi oppaasta tuli hyvä ja olen siihen todella tyytyväinen. Varsinkin kuvaamani videoesimerkit onnistuivat laadun puolesta erinomaisesti. Sain ne myös liitettyä oppaaseen fiksusti siten, että kun opasta lukee internet-yhteyden omaavalla tietokoneella saa videoesimerkit klikattua yhdellä painalluksella auki. Näiden esimerkkien kuvaamiseen ja äänittämiseen olisi voinut käyttää myös älypuhelin tai tietokoneen kameraa, mutta laatu olisi kärsinyt todella paljon. Halusin tehdä äänitteet ja videot kunnolla hyvällä laadulla.

Videoesimerkkien kanssa tuli kiire, sillä minulla oli vain rajoitetusti aikaa niiden tekemiseen. Kuvasin esimerkit Järvenpäässä työpaikallani Rockoululla, jossa opetan rumpujen soittoa. Viimeisen oppilaan lähdettyä kokosin oman rumpusetini kasaan ja viritin äänityslaitteiston paikalleen. Äänitys oli sujuvaa, koska rumpujen balanssi oli lähes heti kohdallaan eikä minun tarvinnut miksata soundeja lainkaan. Siinä mielessä äänittäminen sujui kivuttomasti. Yksi videon laatua hieman heikentävä huolimattomuusvirhe kuvausten suhteen sattui: - Kuvasin esimerkit järjestelmäkameralla ja settisovelluksia kuvatesani olin unohtanut kameraan päälle ”vibration reduction” -ominaisuuden, joka käsin kuvattaessa estää kuvan heilumisen digitaalisesti. Kameran ollessa jalustalla tätä ominaisuutta ei saisi pitää päällä, koska kamera pysyy joka tapauksessa täysin paikallaan. Tästä koitui se, että rumpuja soittaessani kamera yritti korjata rumpujen heilumisen ja tärinän digitaalisesti ja tasoittaa kuvaa. Lopputuloksena rummut heiluvat videolla nykiävästi ja se häiritsee ainakin omaa katselukokemustani. Voi toki olla, ettei joku muu kiinnitä siihen niin paljon huomiota.

Tämän työn aihe ja tekotapa, toi mukanaan haasteita lähteiden etsimisen ja käytön kannalta, koska pääasiassa lähteinä minulla tähän työhön oli omat kokemukseni ja oppimani asiat. Pidin myös erittäin yllättävänä, että yhden maailman myydyimpien rumpukirjojen kirjoittajasta, Ted Reedistä, ei löytynyt juurikaan mitään tietoa internetistä. Kaikki etsintäni johtivat aina vain hänen kirjaansa. Löysin pari foorumia, joissa oltiin käyty Ted Reedistä keskustelua, mutta sieltä ei irronnut mitään tähän työhön lisättävää. Pääasiassa sain ainoan infon kyseistä henkilöstä hänen itse kirjoittamistaan alkusanoista, jotka löytyvät hänen omasta kirjastaan ”Progressive steps to syncopation for the modern drummer” sivulta 3.

Työn fyysinen olemus toi mukanaan myös pohdintaa opinnäytetyön eettisyyden ja tekijänoikeuksien osalta. Saanko käyttää Syncopation-kirjassa olevia harjoituksia suoraan sellaisinaan, vai tuleeko minun muuttaa harjoitusten rytmejä hiukan? Puhumattakaan siitä, että liittäisin kirjasta kokonaisen kuvan opinnäytetyöni liitteeksi? Tulenko myös markkinoimaan omaa työtäni ilmaiseksi Ted Reedin kirjan kustannuksella? Näissä kysymyksissä päädyin siihen lopputulokseen, että voin käyttää Syncopation-kirjan sivua 38 suoraan. Päädyin tähän tulokseen siksi, että käytän kirjasta esimerkkinä vain neljän tahdin pätkeä, eikä kukaan voi omia tietynlaisia rytmikuviota itselleen. Eettiseltä kannalta omatuntoni on myös puhdas. En nimittäin tule tienaamaan teoksellani, päinvastoin opinnäytetyöni saattaa kannustaa ihmisiä ostamaan Ted Reedin Syncopation-kirjan. Joten työni toimii oikeastaan enemmän mainoksena Syncopation-kirjalle, kuin ratsastaisi sen siivellä menestykseen.

Sovellusoppaan kirjoittaminen ja videoesimerkkien kuvaaminen äänityksineen oli hauska prosessi ja sain sen tuloksen aikaan minkä halusinkin – valmiin oppaan, jota voin käyttää omien oppilaideni kanssa, ja jota muutkin rumpuopettajat voivat käyttää omien oppilaidensa kanssa. Oli myös ilo huomata, kuinka vaivattomasti sain tuotettua laadukasta soundia omilla kotistudio-kamoillani. Tulen jatkossa tekemään rumpuäänityksiä paljon useammin.

Tulevaisuudessa tulen irrottamaan oppaan tästä opinnäytetyöstä omaksi kokonaisuudekseen ja lisään siihen uusia sovelluksia. Perustan nettisivun, josta oppaan voi ladata videoesimerkkeineen sujuvasti omaan käyttöön.

Lähteet

Estola Olli 2012, Syncopation-harjoituksia perusteluineen opinnäytetyö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu.

Hiljainen tieto 2018. <http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/hiljainen-tieto>

Igoe Tommy 2010, Great hands for a lifetime, Hudson Music.

Laukkanen Jere 2005, Afrikkalais- ja afrokaribialaisperäiset rytmiset avaimet sävellyksessä ja improvidoidussa jazzmelodiassa.

Laukkanen Jere 2007, Afroamerikkalainen rytmiiikka, http://www.jerelaukkanen.com/materials/rytmiiikka/rytmiiikka1_kalvot_afroamerikkalainenrytmiiikka.pdf

Limb independence, Wikipedia tietokanta, viitattu 18.5.2018, verkkodokumentti. https://en.wikipedia.org/wiki/Limb_independence

Rautiainen Tommi 2006, Groove in. Idemco Oy, Riffi-julkaisut.

Reed Ted 2005, Progressive steps to syncopation for the modern drummer, Alfred Publishing Co., Inc.

Saarikorpi Pekka 2011, Jazzrytmiikan kielioppi opinnäytetyö, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Sakal Richard 1999, America's nard drum solos, Ludwig Music.

Seyer Philip Syncopation in Music and Dance, verkkodokumentti. Viitattu 18.5.2018. <http://www.lovemusiclovedance.com/syncopat.htm>

Stone George Lawrence 1963, Stick Control for the snare drummer, George B. Stone & Son, Inc.

Syncopation Wikipedia tietokanta, viitattu 18.5.2018, verkkodokumentti. <https://en.wikipedia.org/wiki/Syncopation>

**Sovellusopas kirjaan
“Syncopation for the modern
drummer”**

Petteri Kontio

Johdanto

Tämän oppaan tarkoitus on opettaa lukija soveltamaan rumpukirjaa nimeltä ”Progressive steps to syncopation for the modern drummer”. Kyseinen teos on kuulunut rumpaleiden kirjahyllyyn aina julkaisemisestaan vuodesta 1958 asti ja on yksi kaikkien aikojen myydyimpiä rumpukirjoja. Kirjan suosio perustuu sen lukemattomiin mahdollisuuksiin luoda eri sovelluksia kirjassa olevien harjoitusten ympärille. Syncopation on yleisesti käytetty työkalu esimerkiksi motoriikan ja ”independencen” treenaamiseen. ”Independence”- termillä tarkoitetaan raajojen toimintaa itsenäisesti muista raajoista riippumatta. Kirjan kuuluisimmat sivut ovat s.38-46. Näiltä sivuilta löytyviä harjoituksia on käytetty ja käytetään edelleen erityylien treenaamiseen, kuten jazz, latin ja rock. Tämän tyyppisiä harjoituksia on kuitenkin mahdollista löytää nykyään netistä ja siksi tämä opas käsittelee hieman eri asioita.

Tässä oppaassa käydään läpi sovelluksia, joiden tarkoitus on kehittää tekniikkaa ja koordinaatiota. Kaikki oppaan sovellusesimerkit on kirjoitettu selvyuden vuoksi Syncopation-kirjan-harjoitukseen ”Exercise one” (s.38). Sovellusesimerkeillä pystyy silti käymään läpi kaikki sivujen 38 – 45 väliset harjoitukset.

Kannustan lukijaa kehittämään oppaan esimerkkien lisäksi myös omia ja erilaisia sovelluksia. Pelkästään yhden tahdin rytmikuviosta pystyy tekemään useita eri fillejä ja komppeja.

Toivon mukaan tämä opas lisää innostusta ja motivaatiota sekä tuo soittamiseen lisää musikaalisuutta.

Onnea matkaan!

Petteri Kontio.

Sovellus 2

16-osatäyttö, melodia aksentoiden.

Huomio, että oikealla kädellä aloitettaessa melodian soittaminen jää oikean käden tehtäväksi. Soita harjoitus aloittamalla myös vasemmalla kädellä.

Vinkki: Saat käännettyä käsijärjestyksen ympäri soittamalla paradiddlen viimeisen tahdin neljännelle tahdinosalle.

[Videosimerkki](#)

The image displays two staves of musical notation for a 16-measure exercise. Each staff begins with a double bar line and a common time signature. The notation consists of eighth notes grouped in pairs, with accents (>) placed above the first note of each pair. The first staff shows a sequence of 16 measures with the following rhythmic patterns: R L R L R L R L R L R L R L R L R L. The second staff shows a similar sequence, but with a change in the final measure to a paradiddle pattern: R L R L R L R L R L R L R L R L R L.

Sovellus 3

Paradiddle, melodia aksentoiden.

Tässä harjoituksessa sivun 38 melodia täytetään edelleen 16-osilla mutta paradiddlen käyttö mahdollistaa sen, että kumpikin käsi pääsee aksentoimaan melodiaa. Huomio, että neljäsosanuotin kohdalla paradiddle soitetaan kokonaan, kahdeksasosanuotin kohdalla paradiddlesta ehditään soittamaan vain puolet. Taukojen aika-arvoihin pätevät samat säännöt.

Videoesimerkki

R L R L R R L R L R L L R L R R L R L L L R L R R L R L R L L R L

R L R R L R L L R L R L R R L R L R L L R L R L R R L R L L

Sovellus 4

Inverted paradiddle, melodia aksentoiden.

Tämä sovellus valmisteele käsiä muutamaa setille vietävää sovellusta varten. Sama meininki, kuin sovelluksessa 3. Tauot voi täyttää joko tuplaiskuilla tai vuorokäsin. Kannattaa soittaa sillä tyylillä mikä on itselleen luontevin. Näin sovellus toimii ja groovaa parhaiten.

Videoesimerkki

 = RLLR/LRRL

 = RL/LR

R L R L L R L R L R R L R L L R L R R L R L L R L L R L L R L R

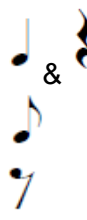
L R R L R L L R L R L R R L R L R L R L L R L L R R L R L L R

Sovellus 5

Sekstolisovellus

Yleensä rumpaleilla toinen käsi on tekniseltä taipuvuudeltaan hieman heikompi verrattuna toiseen. Tämän sovelluksen tarkoitus on vahvistaa kummankin käden tekniikkaa tasaisesti ja tuoda kädet ”läemmäksi” toisiaan. Tämä myös lisää nopeisiin rudimentteihin ”pyöreyttä”.

[Videosimerkki](#)

 & = R L L R R L

 = R L L

 = R L L tai R R L

R L L R R L L R R L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L

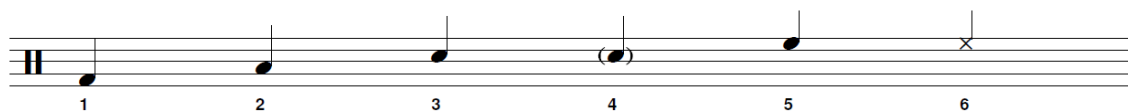
R L L R R L L R R L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L

Kaikki edeltävät sovellukset on kirjoitettu virvelille. Yritä opetella sovellukset ulkoa ja saada käsijärjestykset lihasmuistiin. Tämä helpottaa sovellusten soittamista samalla, kun lukee sivun 38 melodiaa Syncopationista. Vie sovellukset myös rohkeasti setille ja kokeile soittaa sovelluksia eri rumpuihin. Esimerkiksi aksentit toimeihin, symbaaleihin jne...

Sovellukset setille

Jokainen sovellus on kirjoitettu Exercise onen (s.38) ensimmäiselle riville. Ensimmäisen neljän tahdin aikana saa selkeän kuvan siitä, kuinka sovellusta tulisi käyttää. Tarkoituksena olisi soittaa koko "Exercise one" jokaisella sovelluksella läpi.

Sovelluksissa käytettävä rumpunotaatio.

1. Bassorumpu (basari)
2. Lattiatomi
3. Virveli
4. Ghost-isku
5. etutomi
6. Hi-hat

Exercise one rivi 1

Sovellus 1

Sekstolimyllytys

Tässä sovelluksessa soitetään koko ajan järjestyksellä: oikea käsi (R), vasen käsi (L) ja basari (Bd). Melodia soitetään virveliin.

Kannattaa ajatella rytmisiä trioleina. Soita trioliklikin kanssa ja aloita hitaalla tempolla.

R = lattiatomi

L = etutomi

[Videoesimerkki](#)

Sovellus 2

Sekstolimyllytys 2

Sama meininki, kuin settisovelluksessa 1 mutta käsijärjestys muuttuu.

Tässä sovelluksessa soitetaan koko ajan järjestyksellä: R, L, Bd, L, R, Bd. Melodia so-
itetaan virveliin.

[Videoesimerkki](#)

Huom!

Ennen kuin aloitat soittamaan melodiaa virveliin, harjoittele kyseistä järjestystä käsien
ja basarin välillä pitäen kädet koko ajan samassa paikassa.

The image shows two staves of musical notation for a sixteenth-note exercise. Each staff starts with a double bar line and a common time signature. The notation consists of sixteenth notes grouped in pairs, with a '6' above each pair and an accent (>) above the first note of each pair. The first staff has 16 pairs of notes, and the second staff has 16 pairs of notes. Below each staff, the fingerings are indicated as 'R L L R R L L R R L L R' for the first staff and 'R L L R R L L R R L L R R L L R' for the second staff.

Sovellus 3

Inverted paradiddle.

Melodia tomeihin. Oikea käsi soittaa lattiatomiin ja vasen käsi etutomiin. Välit täytetään virveliin.

Tämän sovelluksen idea on kehittää koordinaatiota ja notkeutta siten, että nopeasta myllytyksestä pääsee pois ilman, että kädet menevät solmuun.

[Videoesimerkki](#)

R L R L L R L R L R R L R L L R | L R R L R L L R L L R L L R L R
 L R R L R L L R L R L R R L R L | R L R L L R L R L R R L R L L R

Sovellus 4

Inverted paradiddle komppi.

Oikea käsi soittaa hi-hattiin ja vasen käsi virveliin. Melodian osuessa oikealle kädelle soitetaan basari. Melodian osuessa vasemmalle kädelle soitetaan virveli aksentoiden. Pidä melodian välissä hi-hat ja virveli hiljaisina (ghost-iskuja samalla volumella).

[Videoesimerkki](#)

The image shows two staves of musical notation for a drum set. The top staff is for the right hand (hi-hat) and the bottom staff is for the left hand (snare). The notation consists of eighth notes and rests, with accents (>) and 'x' marks indicating specific drum sounds. The first staff has 8 measures, and the second staff has 8 measures, ending with a double bar line. The notation is as follows:

Staff 1 (Right Hand):
Measure 1: x, (o), x, (o)
Measure 2: x, (o), x, (o)
Measure 3: x, (o), x, (o)
Measure 4: x, (o), x, (o)
Measure 5: x, (o), x, (o)
Measure 6: x, (o), x, (o)
Measure 7: x, (o), x, (o)
Measure 8: x, (o), x, (o)

Staff 2 (Left Hand):
Measure 1: (o), x, (o), x
Measure 2: (o), x, (o), x
Measure 3: (o), x, (o), x
Measure 4: (o), x, (o), x
Measure 5: (o), x, (o), x
Measure 6: (o), x, (o), x
Measure 7: (o), x, (o), x
Measure 8: (o), x, (o), x

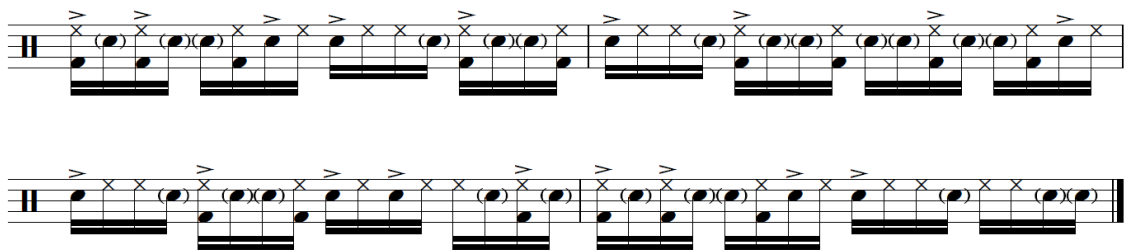

Sovellus 5

Inverted paradiddle komppi ekstra bassorummulla.

Sama meininki, kuin sovelluksessa 3 mutta lisätään oikean käden inverted paradiddlen viimeiselle kuudestoistaosalle basari.

[Videoesimerkki](#)

Sovellus 6

Yhden tahdin muuttaminen kompiksi tai filliksi.

Syncopationia pystyy käyttämään inspiraationa uusia komppeja ja fillejä kehiteltäessä. Tässä esimerkki, kuinka Exercise onen ensimmäinen tahti taipuu mielenkiintoiseksi kompiksi ja käyttökelpoiseksi filliksi.

Kun Exercise onen ensimmäistä tahtia soittaa sovellus 4:n kompilla saadaan komppi käännettyä ympäri. Tuloksena meillä on kahden tahdin mittainen ”David Garibaldi” tyyppinen komppi.

[Videoesimerkki](#)

Samaan tahtiin voidaan rakentaa filli esimerkiksi näin:

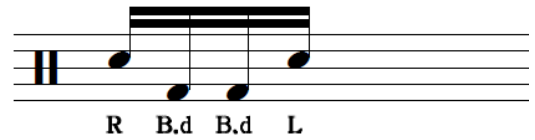

Sovellus 7

Melodian koodittaminen.

Tässä sovelluksessa kooditamme melodian eri aika-arvot vastaamaan uusia rytmipatterneja.

8-osanuotti ja 8-osatauko

4-osanuotti ja 4-osatauko

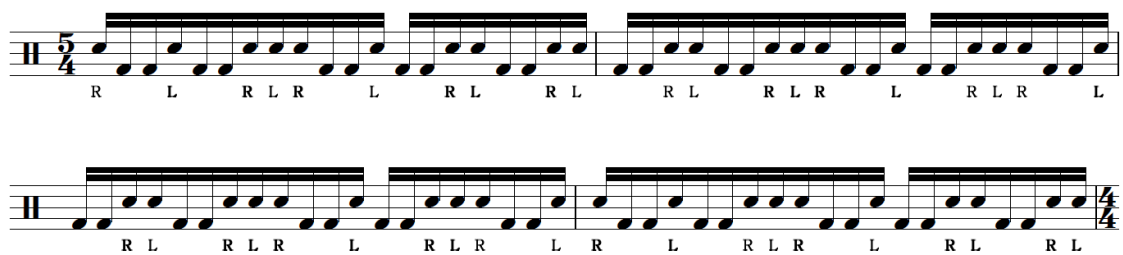

Pisteellinen neljäsosa

Esimerkinä valmis kooditus riville yksi harjoitukseen Exercise one.

[Videoesimerkki](#)

Loppusanat

Toivon, että opas innosti sinua kehittämään uusia sovelluksia ja auttoi löytämään uusia harjoittelumenetelmiä Syncopation-kirjaa apuna käyttäen.

Innoituksen sovellusten tekemiseen ja tiettyjen rudimenttien käyttämiseen olen saanut rumpuopettajiltani Tommi Rautiaiselta ja Sami Lehdolta.

Settisovellukset 3, 4 ja 5: Sovellus blokattu Sami Lehdolta, kirjoittanut Petteri Kontio.

Kaikki muut sovellukset tähän oppaaseen ideoinut ja kirjoittanut Petteri Kontio.

Stick Control-kirjan sivu 5.

5

Single Beat Combinations

(Read downward)

1 R L R L R L R L R L R L R L R L R L R L
2 L R L R L R L R L R L R L R L R L R L
3 R R L L R R L L R R L L R R L L R R L L
4 L L R R L L R R L L R R L L R R L L
5 R L R R L R L L R L R R L R L L
6 R L L R L R R L R L L R L R R L
7 R R L R L L R L R R L L R L
8 R L R L L R L R R L R L L R L L R
9 R R R L R R R L R R R L R R R L
10 L L L R L L L R L L L R L L L R
11 R L L L R L L L R L L L R L L L
12 L R R R L R R R L R R R L R R R
13 R R R R L L L L R R R R L L L L
14 R L R L R R L L R L R L R R L L
15 L R L R L L R R L L R L L R L L R R
16 R L R L R L R R L R L R L R L L
17 R L R L R L R L R L R L R L R R L
18 R L R L R R L R L L R L L R L L R L
19 R L R L R R R L R L R L R R R L
20 L R L R L L L R L R L R L L L R
21 R L R L R L L L R L R L R L L L
22 L R L R L R R R L R L R L R R R
23 R L R L R R R R L R L R L L L L
24 R R L L R L R R L L R R L R L L

5

Syncopation-kirjan sivu 38.

Exercise One

The musical score for Exercise One consists of ten staves of music. Each staff begins with a bass clef and a 4/4 time signature. The music is written in a single melodic line with a steady accompaniment of quarter notes in the lower register. The exercise focuses on syncopation, with various rhythmic patterns including eighth notes, quarter notes, and rests. The patterns are designed to be played over a steady accompaniment, creating a syncopated feel. The score is divided into ten measures, each containing a specific rhythmic pattern.

