

REFLECTIONS -HEIJASTUKSIA

Raportti tallenneproduktiosta

Opinnäytetyö

Matleena Räikkönen

Musiikin koulutusohjelma

Musiikkipedagogi (AMK)

Musiikin opettajan suuntautuminen

Hyväksytty ____ . ____ . ____ _____

Reflections – heijastuksia
Raportti tallenneproduktiosta

Opinnäytetyö

Matleena Räikkönen

Savonia-ammattikorkeakoulu
Musiikki ja tanssi

Musiikin koulutusohjelma
Musiikin opettajan suuntautumisvaihtoehto

Opinnäytetyön ohjaus: Eeva Mäkinen

14.12.2009

Savonia-ammattikorkeakoulu
Musiikki ja tanssi
Musiikin koulutusohjelma

RÄIKKÖNEN, Matleena. 2009. *Reflections - heijastuksia. Raportti tallenneproduktiosta.*

Musiikkipedagogin (AMK) tutkinnon opinnäytetyö, produktion (12 op.) raportti, 31 sivua + 10 liitettä (sis. CD-levyn).

Tiivistelmä

Opinnäyteproduktion tavoitteena oli tehdä äänite tekijän säveltämistä lauluista yhtyeen *Sounds of Silence* kanssa ja samalla kehittyä sekä laulamissa, miksausessa että muisa äänitteen tekemiseen liittyvissä asioissa. Taustalla ovat produktion tekijän lauluopinnot sekä klassisella että pop/jazz-puolella. Raportissa käsitellään klassisen laulun ja pop-jazz-laulun eroja sekä esitellään levyn laulut ja kerrotaan produktion työvaiheista, kuten äänittämisestä ja studiotyöskentelystä.

Tietoa laulutekniikasta on lähdekirjallisuuden lisäksi saatu haastattelemalla laulunopettaja Sari Morkkila-Karttusta sekä Atte Kekkosta. Peruslulutekniikka on sekä pop-jazz-laulussa että klassisessa laulussa hyvin samanlainen: kuten käsitys tuesta, hyvästä lauluasennosta ja hengityksestä. Laulutekniikoiden suurimmat erot puolestaan ovat fraseerauksessa, äänen kvaliteetissa ja soinnissa. Fyysisesti eroavaisuuksia on muun muassa nielun avonaisuudessa ja siinä, että pop-jazz-laulussa liikutaan klassista huomattavasti enemmän rintaresonanssialueella.

Sounds of Silence -bändin kokoonpanoon kuuluvat Matleena Räikkönen laulu ja piano, Ville Karaksela sello, Sami Tiainen Basso ja Ismo Kokora rummut. Taustalaulut laulaa Virpi Makkonen. *Reflections* CD-levyllä on seitsemän laulua, jotka ovat kaikki tekijän säveltämiä ja yhden lauluista hän on myös sanoittanut. Muiden laulujen sanoitukset on tehnyt Henna Kinnunen.

Äänitykset tehtiin keväällä 2009 suurimmaksi osaksi studiossa Kotkankalliolla. Äänittäjänä toimi Tommi Kupiainen. Äänitettyjen raitojen editointi, miksaaminen ja masterointi tehtiin Logic Express ja Logic Pro -ohjelmilla.

Avainsanat: klassinen laulu, pop/jazz-laulu, laulutekniikka, äänite, äänittäminen, miksaaminen.

Savonia University of Applied Science
Music and Dance
Degree Programme in Music

RÄIKKÖNEN, Matleena. 2009. *Reflections - heijastuksia. Raportti tallenneproduktiosta.*

The thesis work for Bachelor of Music degree, production (12 credit units) report, 31 pages + 10 appendix (including CD).

Abstract

The aim of this production was to make a record of the author's songs with a band called *Sounds of Silence* and to develop singing, mixing and other studio working skills. The background of this production are the singing studies in both classical and pop/jazz. The differences and similarities between classical and pop-jazz singing are presented in this report as well as the CD and the procedures of the production such as the recording and studio work.

In addition to the source books used, information about singing techniques was collected by interviewing singing teachers: Sari Mokka-Karttunen and Atte Kekkonen. The basic techniques of pop-jazz singing and classical singing are very similar, such as the idea of support, breathing and good singing posture. The major differences are found in phrasing, in the sound or quality of the voice. The biggest physical differences are in the area of pharynx. Chest resonance is also used more often in pop/jazz than in classical singing.

Band members of *Sounds of Silence* are Matleena Räikkönen voice and piano, Ville Karaksela cello, Sami Tiainen bass and Ismo Kokora drums. Virpi Makkonen sings the backing vocals. The record called *Reflections* includes seven songs, which all are compositions of the maker of the production. She has also written the lyrics to one of the songs, others are written by Henna Kinnunen.

Most of the recordings were made in spring 2009 in a studio at Kotkankallio. The CD was recorded mainly by Tommi Kupiainen. Editing and mixing of the recorded tracks were made with programs called Logic Express and Logic Pro.

Key words: Classical singing, pop/jazz singing, singing technique, recording, studio work.

Sisällys

1	JOHDANTO	3
2	KLASSINEN MUUSIIKKO POP/JAZZ-MUSIIKIN PARISSA	5
2.1	Aiheen valinnan taustaa	5
2.2	Raportin sisällöstä	6
2.3	Haastattelut ja aineisto	7
3	KLASSISEN JA POP/JAZZ-LAULUTEKNIIKAN YHTÄLÄISYYKSIÄ JA EROJA	9
3.1	Lauluasento	9
3.2	Hengitys ja tuki	10
3.3	Ääntöväylä ja ääni	11
3.4	Fraseeraus ja artikulaatio	14
4	PRODUKTION LAULUT	18
4.1	Laulujen taustaa	18
4.2	Generation of Warriors	18
4.3	Your Voice	19
4.4	Reflections	20
4.5	Unfailing Mercy	20
4.6	Behold He Is Coming	21
4.7	Deep Calls Unto Deep	22
4.8	Prayer	22
5	TALLENTEEN TEKO	24
5.1	Harjoitus- ja sovitusprosessi	24
5.2	Äänittäminen	24
5.3	Miksaaminen ja masterointi	25
5.4	CD-levyn kannet	26
6	PÄÄTÄNTÖ	28
	LÄHTEET	30
	LIITTEET	32

1 JOHDANTO

Opinnäyteproduktion tavoitteena oli tehdä tallenne sävellyksistäni bändini *Sound of Silence* kanssa. Kokoonpanossa seloa soittaa Ville Karaksela, bassoa Sami Tiainen ja rumpuja Ismo Kokora. Minä laulan ja soitan myös pianoa. Olemme soittaneet musiikiani tällä kokoonpanolla syksystä 2007 alkaen. Produktion myötä halusin kehittää taitojani myös bändityöskentelyssä, yleisesti musiikin ja tallenteen tekemisessä sekä studio työskentelyssä. Produktion tallenteella¹ on seitsemän säveltämäni laulua, joista yhdessä on oma sanoitukseni. Olen miksannut ja osittain myös äänittänyt tallenteen musiikin, sekä tehnyt kannet CD-levylle. Laulujen sovitukset kokoonpanolle teimme yhdessä bändin kanssa.

Aloitin musiikinopinnotni 6-vuotiaana pianonsoitolla. Musiikin perusopinnot tein Saarijärvellä Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopistossa. Opinnot Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukiossa aloitin muutettuani Kuopioon 16-vuotiaana. Samalla jatkoin piano-opintojani Kuopion konservatoriossa. Syksyllä 2001 aloitin piano-opinnot Pohjois-Savon ammattikorkeakoulussa (nykyinen Savonia-ammattikorkeakoulu), suuntautumisvaihtoehtona musiikkioppilaitoksen opettaja, ja keväällä 2005 valmistuin pianonsoitonopettajaksi. Opiskelin piano-opintojen rinnalla myös laulua, ja valmistuttuani aloitinkin syksyllä 2006 klassisen laulun ammattiopinnot samassa oppilaitoksessa.

Klassisen laulun lisäksi olen opiskellut sivuaineena pop/jazz-laulua sekä mahdollisuuksien mukaan myös muita rytmimusiikin aineita. Vaikka klassinen laulu on pääaineeni, käytän säveltämässäni musiikissa enemmän rytmimusiikin keinoja. Kevyempi musiikki on ollut osana musisointiani jo pitkään, sillä olen toiminut ylistyksenjohtajana koko ammattiopintojeni ajan. Ylistysmusiikki on seurakunnan yhteislaulua, joka on tyyliltään ja soittotavaltaan rytmimusiikkia. Syy sille, että yleensä aloitin laulutunnit oli se, että ääneni kestäisi joskus pitkäänkin kestävä ”ylistyssetit”.

¹ Kts. Liite 10.

Opinnäyteproduktioni aihe on ollut mielessäni jo koko lauluopintojeni ajan. Myös edellisessä tutkinnossa tein opinnäytetyönäni äänitteen. Silloisen produktion alkuperäisenä ideana oli tehdä rauhallisista ylistys- ja hengellisistä lauluista sovituksia viululle ja pianolle. Produktio kuitenkin matkan varrella muuttui niin, että levyllä päätyi myös kolme säveltämäni laulua, joissa säästin itseäni pianolla. Omien laulujeni lisäksi äänitteellä oli kaksi instrumentaalisovitusta kahdesta ylistyslaulusta, joista toinen on viululle ja pianolle ja toinen pelkästään pianolle. Produktion raportissa esittelin tarkemmin sitä, mitä ylistysmusiikki on, ja kerroin myös siitä millaista se on seurakunnassamme. Muutamana vuoden aikana olen oppinut paljon uutta laulamista sekä musiikin tekemisestä, joten halusin uudelleen tehdä samantapaisen produktion – tällä kertaa kokonaan omasta musiikistani.

Raportissa tarkastelen ensin klassisen ja rytmimusiikin laulutekniikan yhtäläisyyksiä ja eroja. Aihe oli mielestäni kiinnostava ja hyödyllinen ajatellen sekä työelämää että kehittymistäni laulajana. Usein minulta myös kysytään sitä, miten klassinen ja pop/jazz-laulutekniikka eroavat toisistaan, ja onko vaikeaa hallita molempia laulutekniikoita. Aineistoa keräsin lähdeaineistojen lisäksi haastattelemalla laulunopettajiani ja vertailemalla heidän käsityksiään laulutekniikasta ja laulamista yleensä. Aihepiiristä voisi tehdä laajankin tutkimuksen, varsinkin kun rytmimusiikin puolella laulutekniikka käsitteenä muotoutuu koko ajan, mutta koska kyse on produktion raportista pidän aiheen käsittelyn suppeana.

Raportin loppuosassa esittelen äänitetyt laulut, tarkastelen levyntekoprosessin eri vaiheita ja käsittelen tarkemmin produktion etenemistä. Kaikki laulut ovat säveltämiäni ja osittain myös sanoittamiani. Laulujen sovitukset teimme yhdessä bändin kanssa. Sanoituksen kuuteen seitsemästä laulusta on tehnyt Henna Kinnunen. Liitteessä on lauluista Sibelius-ohjelmalla tehdyt ”jazz-nuotinnukset”, eli nuotit joissa on yksinkertaistettu melodia ja reaalisoitumerkit. Liitteistä löytyvät myös laulujen suomennokset, sillä kaikki produktion laulut ovat englanninkielisiä.

2 KLASSINEN MUUSIIKKO POP/JAZZ-MUSIIKIN PARISSA

2.1 Aiheen valinnan taustaa

Suomessa klassisen ja rytmimusiikin koulutusohjelmat ovat monissa oppilaitoksissa erillään toisistaan, niin perusopetuksessa kuin ammatillisessa koulutuksessakin. Vaikka avoimuus ja yhteistyö osastojen välillä on viime vuosina mielestäni lisääntynyt, niin silti jopa opettajilla saattaa olla vahvoja ennakkoluuloja puolin ja toisin. Klassisen musiikin koulutuksen saaneilla opettajilla ei usein ole valmiuksia rytmimusiikin käyttämiseen opetuksessa, mikä puolestaan vahvistaa tätä erottelua. Tästä näkökulmasta ajatellen on ehkä yllättävää se, että klassisen musiikin koulutuksen saaneena syvennyn opinnäytteessäni rytmimusiikkiin.

Pianonsoitonammattiopintojen rinnalle otin sivuaineeksi laulun. Aloitin klassiset lauluopinnot didaktiikkaoppilaana syksyllä 2001. Valmistuttuani keväällä 2006 pianonsoitonopettajaksi, hain uudelleen Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemiaan pääaineenani klassinen laulu ja suuntautumisvaihtoehtona musiikin opettaja. Pop/jazz-laulua olen opiskellut sivuaineena nyt kolme vuotta. Rytmimusiikin opinnoista on ollut paljon hyötyä ja apua monella tapaa. Olen saanut lisää tietotaitoa sekä käytännössä että teoriassa. Eniten olen oppinut eri musiikkityylien erityispiirteistä ja tulkinnasta. Pop/jazz-laulutunnit ovat auttaneet minua eriyttämään ja selkiyttämään laulutekniikan eroavaisuuksia ja sitä miten käytän ääntäni tyylinmukaisesti eri musiikinlajeissa.

Rytmimusiikin parissa olen tosin ollut jo aikaisemminkin, sillä olen jo yläasteelta asti osallistunut monella tapaa seurakunnalliseen musiikkiin esim. säestäen yhteislauluja ja laulaen gospelkuorossa. Ylistymusiikin parissa olen toiminut kiinteästi koko opiskelujeni ajan, koska olen ylistyksenjohtajana Tulenkantajat Lähetys ry:ssä ja keväällä 2005 perustamassamme Kuopion Metro-seurakunnassa. Johdan ylistystä tilaisuuksissamme laulaen ja soittaen pianoa. Lisäksi vastaan käytännön järjestelyistä, kuten ohjelmiston hankinnoista, laulujen opettamisesta ylistäjille ja sovitusten tekemisestä.

Ylistymusiikki on seurakunnan yhteislaulua. Verrattuna perinteisempään seurakunnalliseen musiikkiin kuten virsiin, ylistymusiikin sanoitukset keskittyvät enemmän Jumalaan ja monet sanoituksista ovat juuri rakkauden, ylistyksen ja palvonnan ilmaisuja Jumalalle. Musiikkityyliltään se on lähempänä nykyaikaista populaarimusiikkia kuin perinteisempi hengellinen musiikki. Tyylillisesti tämän ”genren” sisältä löytyy kuitenkin musiikkia laidasta laitaan heivistä hanurisäestykselliseen kansanmusiikkiin. Nykyään on myös paljon ylistymusiikkitalenteita, joissa musiikki ei ole enää niin yhteislaulullista. Esittävästä luonteesta huolimatta laulujen sanoitukset ja fokus ovat kuitenkin lähempänä ylistymusiikkia kuin niin sanottua gospel-musiikkia. Luonnehtisin produktioini musiikkia juuri esittäväksi ylistymusiikiksi.

Omien laulujen tekeminen on ollut minulle hyvin luonnollinen osa omaa musisointiani jo pitkään. Useat lauluistani ovat suomenkielisiä, ja niitä käytetään seurakuntamme tilaisuuksissa yhteislauluina. Usein teen lyriikat itse, mutta olen myös säveltänyt ystäväni Henna Kinnusen tekstejä.

2.2 Raportin sisällöstä

Vaikka raportin pääasiallinen tarkoitus on produktion esittely, halusin opinnäytteessäni syventää tietämystäni myös laulutekniikasta. Erityisesti olen kiinnostunut klassisen ja pop/jazz-laulutekniikan välisistä eroista ja yhteneväisyyksistä. Tämä aihe on tärkeä myös työelämää ajatellen. Olen oppinut laulun perustaidot klassisen laulun tunneilla ja alkanut käydä pop/jazz-laulutunneilla vasta myöhemmin, joten minulla ei ole omakohtaista kokemusta siitä miten laulutekniikkaa pop/jazz-laulussa lähdetään rakentamaan, ja mitä asioita siinä erityisesti painotetaan. Tämä olikin yksi syy raportin aiheen valinnalle.

Laulutekniikka – se mitä siitä ajatellaan ja miten sitä opetetaan – on aihe joka jakaa kiihkaasti mielipiteitä. Laulunopettajat ovat varmasti samaa mieltä laulun peruslähtökohdista, mutta laulunopetusmenetelmät vaihtelevat suuresti. Laulunopetus perustuu paljolti mielikuviin ja oman kehon lihasten toiminnan aistimiseen, ja siksi hyvin erilaisilla metodeilla voidaan päästä hyviin tuloksiin. Toiset puhuvat enemmän oikeanlaisesta hengityksestä ja hengitysyhteydestä, toiset enemmän tuen merkityksestä, ja jotkut painottavat oikean sointipaikan löytämistä.

Vielä suurempia painotuseroja löydetään, kun vertaillaan pop/jazz-laulutekniikkaa ja klassista laulutekniikkaa, puhumattakaan useista erilaisista tekniikoista ja koulukunnista näiden luokitusten sisällä. Joskus laulunopettajien ja laulajien mielipiteet vieraista metodeista ovat jopa vihamielisiä. Saatetaan esimerkiksi ajatella, että pop/jazz-laulu on jollain tavalla vaarallisempaa äänelle, tai että klassinen laulaja ”pilaa” äänensä laulaessaan pop/jazz-tekniikalla. Tämä saattaa johtua siitä, että erilaisten ääni-ihanteiden kirjo pop/jazz-musiikissa on hyvin on laaja, ja että osa esiintyvistä artisteista käyttää ääntään jatkuvasti tavoilla jotka voivat olla äänelle vahingollisia. Ehkä yksi syy miksi käsittelen aihetta raportissani onkin, että voisin laulajien parissa olla asenteilla ja tiedoilla muuttamassa myyttejä ja kaatamassa ennakkoluulon muureja.

2.3 Haastattelut ja aineisto

Hankin raporttiini tietoa laulutekniikasta muun muassa haastatteleamalla molempia lauluopettajiani Sari Mokka-Karttusta ja Atte Kekkosta. Haastattelut toteutin teemahaastatteluna. Teemahaastattelu on tutkimusmenetelmä, jossa haastattelu etenee tiettyjen ennalta valittujen teemojen ja aihepiirien varassa, teemojen sisällä voidaan esittää tarkentavia lisäkysymyksiä haastattelurungon tueksi. Kysymykset ovat luonteeltaan avoimia kysymyksiä, jolloin haastateltava saa vapaasti omin sanoin vastata kysymyksiin oman näkemyksensä perusteella. Etukäteen valitut teemat perustuvat siihen mitä aiheesta jo tiedetään.²

Jaoin aihealueen viiteen eri teemaan, joista haastateltavat saivat kertoa vapaasti. Teemat olivat: lauluasento, tuki ja hengitys, äänielimistö ja ääntöväylä, äänenkäyttö ja äänen kvaliteetti sekä fraseeraus ja artikulointi. Ennen haastattelua suunnittelin myös tarkentavia kysymyksiä kuhunkin teemaan. Molemmat haastattelut kestivät noin puoli tuntia. Äänitin haastattelut kannettavan tietokoneeni sisäisellä mikrofonilla ja litteroin aineiston haastattelun jälkeen.

²Hirsjärvi, Hurme 2000, 46-49. Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2005, 197.

Haastatteluilla pyrin myös keräämään talteen sitä opetusta, jota olen itse tunneilla saanut. Raportin avulla minulla on mahdollisuus muistella opettajieni ajatuksia laulamises- ta myös myöhemmin. Haastattelujen lisäksi hain tietoa alan kirjallisuudesta. Pop/jazz- laulusta on valitettavasti saatavilla vain hyvin vähän suomenkielistä kirjallisuutta. Suur- ta hyötyä minulle oli Ritva Eerolan artikkeleista, jotka käsittelevät sekä laulutekniikkaa että klassisen ja ei-klassisen laulun eroja. Tämä olikin ainoa suomenkielinen artikkeli, jonka löysin käsittelemästäni aiheesta.

3 KLASSISEN JA POP/JAZZ-LAULUTEKNIIKAN YHTÄLÄISYYKSIÄ JA EROJA

3.1 Lauluasento

Hyvä lauluasento on ryhdikäs, aktiivinen, rento ja elastinen, mutta ei yliojentunut eikä jännittynyt. Jalat ovat tukevasti kiinni lattiassa, polvet eivät saa olla lukossa. Lantio ei saa kallistua eteen eikä taakse, vaan on tukevasti vartalon ”alla”. Kyljet ja rintakehä ovat auki, lapaluita ei saa vetää liikaa yhteen. Koska laulaessa kaikenlainen paine tai kiristys nielun ja kurkun alueella aiheuttaa turhaa kuormitusta äänihuulille, niin niskan ja hartioiden seudun tulisi olla vapaana, eli pää ikään kuin lepää selkärangan jatkeena.³

Ritva Eerola kertoo artikkelissaan *Lauluinstrumentin hallinnassa vaikuttavat toiminnalliset osatekijät*, mitä asioita tarkkailemalla hyvä lauluasento voidaan löytää. Lähtökohta on, että niska ja muut nivelkohdat olla vapaita. Selkäranka tulisi aistia kantapäistä niskaan asti pitkänä, leveänä ja elastisena. Jalkojen pituus ajatellaan ylös lonkkaluihin saakka, minkä seurauksena lantio kääntyy oikeaan asentoon. Rinta saadaan oikealla tavalla vapaaksi ja avonaiseksi, kun ajatellaan venytystä keskivartaloon vyötärönkohdalta ylöspäin ja alaspäin, ja ajatellaan niska pitkäksi ja ojennetuksi.⁴

Hyvä lauluasento on välttämätön äänen vapaalle käytölle. Virheasennot ja jännitykset vartalossa estävät hengityksen ja äänen vapaan virtauksen. Jos rintakehä on painunut kasaan se estää kylkivälilihasten ja rintakehän avautumisen, jolloin pallea ei pääse laskeutumaan alas.⁵ Pop/jazz-laulussa musiikkityylinmukainen lauluasento ei aina ole äänenkäytölle edullinen. Kekkonen kertoo siitä millaisia ongelmia lauluasennossa voi opetustyössä tulla vastaan:

³ Mokka-Karttunen 2008. Kekkonen 2008.

⁴ Eerola 2008a.

⁵ Mokka-Karttunen 2008.

Se on oikeastaan niin kun, se on ehkä sellaset räikeimmät esimerkit on sellasia, että joillain voi olla sellanen kuva, että jos ne kauheesti haluis olla vaikka rock-laulajia, ni sitten ne haluais vaikka sellasen rokki-asennon jolloin lantio on työnnetty kauheen eteen ja sitten on takakenossa yläkroppa sen seurauksena, niin se vaikuttaa esimerkiksi siihen että silloin vatsa ei pääse rentoutumaan.⁶

3.2 Hengitys ja tuki

Tuki ja hengitys muodostavat laulunopetuksessa parivaljakon josta kaikki lähtee ja joiden hallinta paljolti määrittää sitä, kuinka hyvin laulaja hallitsee instrumenttinsa ja sen käyttömahdollisuudet. Hyvä lauluhengitys on syvähengitys eli palleahengitys. Sisäänhengityksessä pallea laskeutuu ja levenee, laajentuminen tuntuu kyljissä, selässä ja vatsan alueella. Jotta pallea laskeutuisi riittävästi, tarvitaan toiminnallinen lihasyhteys lantion lihaksiin eli lantiopalleaan. Pallean laskeutuminen hengittäessä laskee automaattisesti kurkunpäättä alaspäin, jolloin se on laululle edullisemmassa asennossa. Tätä kutsutaan trakeaaliseksi vedoksi.⁷

Vaikka käsitys hyvästä lauluhengityksestä on pohjimmiltaan hyvin samanlainen sekä klassisella että rytmimusiikin puolella, erojakin löytyy: klassisessa laulussa hengityksessä lähdetään ensisijaisesti siitä, että kyljet ja selkä leviävät kun taas rytmimusiikissa korostuu enemmän alavatsan tuki ja sen rentouttaminen hengityksen aikana⁸. Tämä johtuu paljolti siitä, että klassinen laulu vaatii pitkiä fraaseja ja hyvää hengityksen kannatetta, kun taas rytmimusiikissa fraasit ovat usein lyhempiä, legatolinja ei ole niin tärkeä ja hengityspaikkoja on useammin. Yksi syy painotuserolle on myös se, että rytmimusiikissa liikutaan pääasiassa rintarekisterialueella eli tehdään ääntä ns. raskaalla mekanismilla, jolloin äänihuulimassa on suurempi kuten myös tuen tarve⁹. Olen huomannut, että opetuksessa ero näkyy lähtökohdissa: klassisessa laulussa perusopetuksessa etsitään ensin kylkiä ja hengitysyhteyttä, kun taas rytmimusiikissa puhutaan enemmän tuesta ja siitä kuinka alavatsa laskeutuu ja rentoutuu.

Tuki on lihastyötä, jonka avulla säännöstellään uloshengitystä sisäänhengityslihaksilla siten, että ilman virtaus pysyy tasaisena ja laululle edullisena. Lihastyöllä ilmanpaine

⁶ Kekkonen 2008.

⁷ Eerola 2008a.

⁸ Kekkonen 2008. Mokka-Karttunen 2008.

⁹ Eerola 2008b.

pidetään mahdollisimman pienenä, jotta äänihuulille ei synny ylimääräistä jännitystä. Äänihuulten värähtely on automaattista ja lauluäänen voimakkuus ei siis synny lisäämällä painetta tai pakkaamalla ilmaa äänihuuliin vaan lihaksia aktivoimalla ja käyttämällä kehon eri resonansseja.¹⁰ Ritva Eerola määrittelee: *Tuki tarkoittaa siis hengityslihasten toiminnan hallittua suhteuttamista äänen korkeuteen ja voimakkuuteen sekä artikulaatioon, mikä edellyttää lihasten tonuksen jatkuvaa dynaamista muuttumista.*¹¹

Tukilihakset ovat alavatsassa, kyljissä ja selässä. Tuki tuntuu lihasten venymisenä ja laajentumisena. Tuki ei ole koskaan tiukka tai jäykkä, vaan sen tulee olla elastinen ja elää tarpeen mukaan. Tuen merkitys korostuu, jos lauletaan korkealta tai hyvin matalalta tai jos fraasit ovat pitkiä ja haastavia. Teksti ja konsonantit ovat tärkeässä osassa luonnollisen tuen löytämisessä, sillä ne automaattisesti aktivoivat tukilihaksia.¹² Klassisessa laulussa aktiivisuus siirtyy selkälihaksiin puolelle mentäessä ohennerekisterin alueelle, kun taas pop/jazz-laulussa kokonaisenergia pysyy vartalon etupuolella myös ylääänissä.¹³

3.3 Ääntöväylä ja ääni

Ihmisen äänen tuottamisesta vastaa äänielimistö, joka muodostuu keuhkoista, kurkunpäästä ja nenä- sekä suuväylästä. Ilmavirta saa äänihuulet värähtelemään, jolloin syntyy niin sanottu alkuääni. Kun ääni kulkee resonanssitilojen läpi se muuntuu ja voimistuu. Äänihuulten yläpuolella olevaa resonanssiontelosta kutsutaan ääntöväyläksi. Onteloiden koko ja muoto vaihtelevat eri ihmisillä, ja siksi meillä kaikilla on oma persoonallinen äänensävy. Lisäksi voimme vaikuttaa suuresti äänenväriin ja ”soundiin” ääntöväylää muokkaamalla eli lisäämällä ja vähentämällä eri onteloiden resonanssia niiden ympärillä sijaitsevien tahdonalaisten lihasten avulla.¹⁴

Ääntöväylän pitäisi olla laulaessa mahdollisimman avonainen ja elastinen, ei jähmettynyt tai kovettunut. Tärkeää on, että sitä ei tuki kielenkanta, noussut kurkunpää tai liian

¹⁰ Eerola 2008a. Mokka-Karttunen 2008.

¹¹ Eerola 2008a.

¹² Auroora 2003, 21,22. Mokka-Karttunen 2008. Tasanto 2007, 43.

¹³ Eerola 2008a.

¹⁴ Eerola 2008b. Honkanen-Korhonen 2007, 48. Mokka-Karttunen 2008.

raskas kitakieleke, joka on seurausta siitä, että nenäportti on liikaa auki. Ääntöväylän avautuminen pitäisi tapahtua luonnollisesti hengityksen yhteydessä, sillä jos kurkunpäättä tietoisesti lasketaan se jännittyy ja jäykistää myös kielenkantaa.¹⁵ Kurkunpää pääsee sitä paremmin avautumaan ja vapautumaan, mitä enemmän ajatukset ja tekemisen tunne ovat pois kurkunpäästä, eli huomion pitäisi olla tukilihaksissa ja artikulaatiossa¹⁶. Kekkonen toteaa:

Niin just jos pystyy ajattelemaan kaiken niin kuin tässä huulten ja sitten navan alapuolen välille. Niin silloin se vapauttaa sen kurkun ja toivottavasti saa aikaan sen että kaikki mahdollinen työ niin kun häipyis täältä, koska ne äänihuulet on kuitenkin niin pienet elimet että ne ei pysty ottamaan sitä kaikkea työtä omille harteilleen.¹⁷

Klassisessa laulussa nielu on hyvin avara. Nielu on pääresonaattori ja se leviää sekä pituus- että leveyssuunnassa suulaen eli pehmeän kitalaen noustessa. Kun nielu on avonainen äänelle löytyy yhteys esimerkiksi poskiin, poskionteloihin ja otsaonteloihin ja tämä saa aikaan laulajan maskisointiaistimuksen.¹⁸ Klassisessa laulussa ääntä kehitetään tiettyjen ihanteiden mukaan. Liikkeelle lähdetään aina mahdollisemman neutraalista, pelkistetystä äänestä, jossa ei saa olla liikaa vibratoa eikä suorutta. Ääntä ei myöskään saa tummentaa keinotekoisesti. Kun perusääni ja -laulutekniikka toimivat, ilmaisu voidaan syventää äänenvärejä muokkaamalla¹⁹.

Ja sitten sitä lähdetään muuttelemaan sen tarpeen mukaan. Välillä tarvitaan enemmän helakkuutta, välillä tarvitaan enemmän tummuutta siihen ja silloin etitään sitä niistä eri sointipaikoista: Jos tarvitaan vähän enemmän rintaa, taikka sellaista jytyä siihen silloin otetaan tätä rinta puolta enemmän käyttöön. Helakkuutta niin silloin otetaan enemmän tätä pääsointia.²⁰

Klassisessa musiikissa laulua ei yleensä vahvisteta sähköisesti. Silti äänen tulee tarvittaessa kuulua jopa suuren orkesterin yli. Tämä asettaa lauluäänelle tiettyjä vaatimuksia: äänessä täytyy olla tarvittavaa kantavuutta ja voimaa. Tästä syystä eri resonanssionteloiden ja hyvän hengitysyhteyden merkitys korostuu suuresti klassisessa laulussa. Mokkila-Karttunen kuvailee hyvää ääntä näin:

¹⁵ Mokkila-Karttunen 2008.

¹⁶ Kekkonen 2008.

¹⁷ Kekkonen 2008.

¹⁸ Eerola 2008a. Mokkila-Karttunen 2008.

¹⁹ Mokkila-Karttunen 2008.

²⁰ Mokkila-Karttunen 2008.

Se on vahva, siihen on tullut voimaa. Sitten siinä on vapaa sointi ei puristeta ei ylhäällä, ei alhaalla. Siinä on luonteva, luonnollinen vibratto se ei saa olla tehty ei kurkunpäällä, ei pallealla, ei kielellä, vaan se on sieltä mikä tulee luonnollisella lihasliikkeellä, se vibratto siellä ja hengityspaineella ja se on tiivis.²¹

Pop/jazz-laulussa lähdetään liikkeelle normaalin puheäänien korkeudelta tai jopa matalammalta. Pop/jazz-laulajat, varsinkin naiset, laulavat huomattavasti enemmän rinta-resonanssialueella kuin klassisen musiikin laulajat. Tällöin laulun puheenomaisuus on myös helpompi säilyttää. Mikrofonin käytön vuoksi voidaan pop/jazz-laulussa käyttää erilaisia efektejä, jolloin pehmeät ja kevyetkin äänenvärit saadaan kuulumaan. Koska lauluun ei tarvita yhtä paljon kantavuutta, äänenkäyttö on usein myös notkeampaa. Pop/jazz-laulussa ei ole tiettyä ääni-ihannetta. Ääni voi olla rosoista, käheää tai jopa vuotoista, mutta silti tyylinmukaista. Halutunlaista ääntä voidaan saada aikaiseksi monella tapaa, mutta liiallisella äänihuulten kuormituksella voi olla kohtalokkaita seurauksia. Tästä syystä oikean laulutekniikan hallinta ja tukilihasten käyttö on erittäin tärkeää.²²

Pop/jazz-laulussa nielun tila on yleensä pieni, eikä resonanssin merkitys ole niin suuri. Ääntöväylää muokataan kun etsitään tyylinmukaisia sointivärejä. Monilla ”hevilaulajilla” tosin tuki ja resonanssit toimivat lähes samalla tavalla kuin klassisessa laulussa. On myös olemassa rock-laulutekniikoita, joissa annetaan kurkunpäälle nousta kun mennään korkealle. Varsinkin jos pyritään pistävään ja kovaan äänen, jonka ei ole tarkoituskaan olla kaunista²³.

Nyt kun tuo CVT²⁴ metodikin ni on tullu Suomeen kovalla rytinällä. Niin mä oon sen verran siihen tutustunu, että mä oon huomannu, että pääsee ihan hyviin tuloksiin kun antaa välillä tavallaan sen ääntöväylän muokkautua siihen suuntaan mihin se olis luonnollisesti matkalla. Jos sä laulat korkealta ja kauheen kovaa tiettyä, vaikka jotain rock-tyyliä, niin silloin ei oo mitään syytä ees yrittääkään pitää sitä kurkunpäätä alhaalla, koska se soundi silloin tuodaan niin eteen. Ja sen on tarkoituskin olla sellainen pistävähkö.²⁵

²¹ Mokkila-Karttunen 2008.

²² Aittomäki et al. 2007, 63. Husler, 1983, 63-64. Mokkila-Karttunen 2008, Kekkonen 2008.

²³ Aittomäki et al. 2007, 63. 2008b. Kekkonen 2008.

²⁴ Complete Vocal Technique (CVT) on tanskalaisen Cathrine Sadolinin kehittämä laulunopetuksen ja -opiskelun metodi. Tekniikan perusajatus on mahdollistaa kaikkien ”soundien” laulaminen terveesti, ääntä rasittamatta. Sadolin 2008.

²⁵ Kekkonen 2008.

Riippumatta tekniikasta, yksi laulunopiskelun perustavoitteista on niin sanotun ”breakkohdan” häivyttäminen niin, että se ei ole huomattavissa eli niin sanottu yksirekisterisyys. Meillä on kaksi eri lihastoimintaperiaatetta, jolla muodostamme ääntä: raskas mekanismi, josta käytetään nimitystä rintarekisteri ja kevyt mekanismi, jolloin puhutaan pää- tai ohennerekisteristä. Rekisterinvaihdos on sekä miehillä että naisilla noin e¹ vaiheilla. Kun näiden äänentuottamista säätelevien lihasten yhteistoiminta on saumatonta, muuttuu rekisterinvaihdoskohta huomaamattomaksi.

Klassisen ja pop/jazz-laulun perussointi on erilainen siitä syystä, että pop/jazz-laulussa käytetään enemmän raskasta mekanismia, jolloin äänihuulimassa on lyhempi ja paksumpi. Tämä on kuultavissa varsinkin naislaulajilla, joilla rintarekisterin osuus on huomattavasti suurempi kuin klassisessa laulussa. Klassisessa laulussa päärekisterin sointia hyödynnetään mahdollisimman matalalla, jolloin break-paikka muuttuu huomaamattomaksi, kun taas pop/jazz-laulussa rintarekisterillä lauletaan mahdollisimman ylös. Belttaus-laulutekniikassa²⁶ rintarekisterillä saatetaan laulaa jopa C²:een tai ylemmäksi.

Suurimmat erot klassisen ja rytmimusiikin välillä löytyvät äänen kvaliteetista, eli siinä siinä miltä lauluääni kuulostaa. Klassisen laulun ääni-ihanne tulee bel canto -laulutekniikasta ja äänen toiminnallinen perusta pysyy hyvin samanlaisena tyylistä riippumatta. Rytmimusiikissa on useita hyvin erilaisia tapoja käyttää ääntä. Esimerkiksi sointimuutokset eri musiikkityyleissä tehdään usein toimintatavan muutoksilla. Molemmissa laulutekniikoissa perustana on kuitenkin vapaa, luonnollinen ja ihmisen oma persoonallinen ääni, sekä hyvä hengitysyhteys ja laululihasten hallinta.²⁷

3.4 Fraseeraus ja artikulaatio

Suurimmat eroavaisuudet klassisen laulun ja pop/jazz-laulun välillä ovat fraseerauksessa. Klassisessa laulussa pyritään legatoon ja pitkiin kaariin, kun taas pop/jazz-laulussa fraasit ovat usein lyhyitä. Klassisessa laulussa fraasi on koko lauseen mittainen. Myös hengityksessä noudatetaan kieliopillisia lauseita.

²⁶ Laulutapa tai efekti, joka tarkoittaa voimakasta, huutomaista ääntä joka tehdään ääniväylää supistamalla. Eerola 2008b.

²⁷ Eerola 2008b. Mokka-Karttunen 2008.

Tyylimukainen fraseeraus on toimivan laulutekniikan ohella yksi laulajan ammattitaidon mittari. Huolimatta tyylistä fraseeraus on aina tekstilähtöistä, sillä teksti on asia, joka erottaa laulun soitinmusiikista. Laulun perustana on runo, josta nousevat luonnolliset sanapainot ja rytmit. Tästä syystä fraseeraukseen vaikuttaa suuresti myös laulun kieli, sillä eri kielten sanapainot ja luonnolliset rytmit poikkeavat toisistaan.

Klassisessa musiikissa säveltäjä huomioi tekstin jo säveltäessään: esimerkiksi sanojen painolliset tavut ovat painollisilla sävelillä ja laulujen esitysmarkinnat kuten dynamiikka ja agogiikka nousevat usein runon sisällöstä ja sanomasta. Nuottikuva siis ohjaa suuresti fraseerausta, ja säveltäjän kirjoittamia esitysohjeita noudatetaan hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

Tekstin ohella fraseerausta määrittelee tietysti musiikkityyli ja sille ominainen tapa fraseerata. Klassisessa musiikissa eri aikakausilta ja eri maista olevia lauluja fraseerataan eri tavoin. Mokka-Karttunen kertoo esimerkkejä eri tyylien fraseerauseroista:

No esimerkiksi uutta musiikkia, niin siellä ei ole ollenkaan niin pitkiä fraaseja monestikaan, ja siinä ei oon niin semmosta legatoa välttämättä mikä no vaikka bel canton laulussa kuten esimerkiksi Donitzetissa tai Bellinissä. Ja tota Schubertissa pitää olla mahdollittoman hyvä linja, ja Straussissa, isoja linjoja vaikka siellä on isoja laajuuksia, mennään matalalta korkealle, niin silti se pitäisi pysyä sen fraasi siinä ja se balanssi ja se ääni kuulostas niinku mahdollisimman tasaiselta. [...] sitten on jotakin espanjalaista musiikkia tai eteläamerikkalaista musiikkia jossa se on hyvin lyhyttä se fraasin pituus, ja teksti on tehty sillä tavalla, että se ei oo edes tarkoitettukaan miksi-kään hirmu legatoksi.²⁸

Kauniin legatolinjan säilyminen on yksi tärkeimpiä asioita klassisessa laulussa, niin kuin yleensäkin klassisessa musiikissa. Legaton toteuttamisessa on tärkeää hyvä vokaalilinja, jonka taustalla on aina hyvin toimiva hengitystekniikka. Jotta fraasin luonnollinen kaari tulee esille, tulee hengityksen säätelyn toimia niin, että voimavarat pystytään käyttämään mahdollisimman sopivasti fraasiin nähden.²⁹

Pop/jazz-lauluissa fraasit ovat yleensä lyhyitä. Tosin poikkeuksiakin on: esimerkiksi musikaaleissa ja laulelmassa on pitkiä, hyvää legatolinjaa vaativia fraaseja. Pop/jazz-laulussa hengitetään tiheämpään kuin klassisessa, ja joskus jopa kieliopillisesti väärissä

²⁸ Mokka-Karttunen 2008.

²⁹ Eerola 2008a. Mokka-Karttunen 2008.

paikoissa. Koska laulutapa on lähempänä puhetta pyritään myös mahdollisimman lähelle luonnollista puheen rytmiä.

Pop/jazz-musiikissa nuottikuva on hyvin viitteellinen ja usein nuotinnukset ovat pelkistettyjä sekä melodian että rytmiikan osalta. Tällöin korostuu erityisesti laulajan yksilöllinen tulkinta ja eri musiikkityylien fraseeraustapojen tuntemus. Melodiaa ja rytmiä voidaan muunnella ja koristella hyvinkin paljon oman persoonallisen tulkinnan mukaan.³⁰

Kaikkia laulutekstejä pitää lähestyä niin kuin ne olis runoja että ja olis menossa lausumaan niitä, eli puheen kautta. Etsittävä omat hengityspaikat, oman painotukset jokaisesta tekstistä. Siellä on aina joku sana tai joku fraasi, joka koskettaa sua ittees enemmän ja sen takia jokaisen tulkinta on erilainen. Ja sit kun löytyy ne painotukset mitkä sulle itelle kolahtaa tai jotenkin mitä sä haluat tuoda esiin, vaikka ne oliskin vaan sun omien korvienvälissä, ne kuitenkin välittyy kuulijalle. [...] ne on ne omat mielikuvat, ja mitkä ne synnyttää niin on mun mielestä sen fraseerauksen tärkeimmät mittarit tai siis niin kuin osoitin.³¹

Tyylien kirjo pop/jazz-musiikissa on valtaisa. Kullakin musiikkityylillä on erityispiirteensä ja fraseerauksensa, ja tämä luo haasteen varsinkin opettajalle. Pop/jazz-laulua opettavalla pitäisi olla kattava näkemys siitä, minkä tyyppinen fraseeraus ja laulutapa on luonteva ja asianmukainen eri musiikkityyleissä.

Joissakin tapauksissa musiikin käyttötarkoitus sanelee fraseeraustavan. Esimerkiksi tanssimusiikkia, kuten polkkaa, jenkkaa ja humppaa, fraseerataan hyvin tiukasti tanssin poljentoa ja rytmiä korostaen, jolloin sanojen luonnollista painoa ei voida aina noudattaa. Tango tanssimusiikinlajina on taas poikkeus, sillä sitä fraseerataan rytmisesti vapaammin. Pääsääntönä on se, että mitä rytmikkäämpää ja nopeatempoisempaa musiikki on, sitä tarkemmin laulun fraseeraus noudattaa säestyksen rytmikkaa. Näin on esimerkiksi eri rock- ja latinalaisamerikkalaisissa musiikkityyleissä.³²

Lauelma musiikkityylinä on fraseeraukseltaan hyvin tekstilähtöistä ja rytmisesti vapautta, sillä tärkeintä laulelmissa on tarina joka välitetään kuulijoille. Tyyliille on tyypillistä pelkistetty, puheenomainen laulutapa. Fraseerauksessa kaihdetaan turhaa koristelua, ja ilmeikkyyttä haetaan enemmänkin dynamiikan ja tempon vaihteluista.

³⁰ Aittomäki et al. 2007, 57. Eerola 2008a. Kekkonen 2008.

³¹ Kekkonen 2008.

³² Aittomäki et al. 2007, 57-64.

Kolmimuunteinen jazz on myös fraseerukseltaan sekä melodian ja rytmin käsittelytään hyvin vapaata. Nuottikuva antaa vain viitteitä laulamislle. Jazz-musiikin ilmaisussa pyritään eri tavalla taituruuteen kuin esimerkiksi laulelmassa: jazz-laulussa ovat tärkeässä asemassa taitava rytminkäsittely sekä improvisaatio.³³

Hyvän fraseerauksen pohjalla on tyylistä tai kielestä riippumatta selkeä artikulointi. Artikuloinnissakin on eroja pop/jazz-laulun ja klassisen laulun välillä. Pop/jazz-laulussa konsonantit ovat pidempiä kuin klassisessa laulussa ja usein pehmenneittä tai halutun efektin mukaisia. Vokaalit taas ovat yleensä lyhempiä ja usein modifioituja. Klassisessa laulussa vokaalit ovat pitkiä ja konsonantit selkeitä. Jotta teksti välittyy kuulijalle pelkkä suun selkeä artikulointi ei riitä, vaan konsonanttien energian alkuimpulssin tulisi tulla lantion lihaksistosta saakka. Hyvä, selkeä artikulointi kaikissa tyyliissä toimivan fraseerauksen perusedellytys.³⁴

Ja sen tekstin lausumiseen, siihen käytetään sitten näitä artikulaatiolihasia hyvin voimakkaasti. [...] Konsonantit lähtee ihan jo tuolta kropasta asti, palleasta asti r:rät ja teet ja se intensiteetti lähtee ihan sieltä asti. Mutta se vokaali on itse asiassa ihan koko ajan siellä takana ja se vokaali soi kokoajan ja se vaan se konsonantti käy siinä vokaalin tilassa. Mutta silti se legato säilyy. Sillon se legato säilyy siinä kun se vokaalilinja säilyy siellä.³⁵

³³ Aittomäki et al.2007, 62, 66-67.

³⁴ Eerola 2008a. Mokka-Karttunen 2008.

³⁵ Mokka-Karttunen 2008.

4 PRODUKTION LAULUT

4.1 Laulujen taustaa

Opinnäyteproduktion laulut ovat syntyneet vuosina 2006 - 2008. Yhtä lukuun ottamatta laulujen sanoitukset on tehnyt hyvä ystäväni Henna Kinnunen, *Behold He Is Coming* tekstin olen tehnyt itse. Minun ideani oli myös lisätä *Deep Calls Unto Deep* -laulun C-osaan teksti, joka on lainaus Psalmista.

Minulle luonnollisin laulujen sävellystapa on lähteä liikkeelle itseäni puhuttelevasta tekstistä. Silloinkin kun teen sanoituksen itse, laulun aihe ja teksti on yleensä se mistä lähdän liikkeelle, vaikkakin melodialinjat alkavat hahmottua yleensä jo sanoitusvaiheessa. Tärkeä inspiraation lähde sävellystyölleni on se, että teksti kantaa mukanaan vahvaa tunnelmaa, niin sanottua ”moodia”, josta lähdän rakentamaan melodialinjaa ja harmoniaa. Minun on helppoa tehdä lauluja juuri Kinnusen teksteihin, ja yleensä laulut syntyvät nopeasti.

Kertoessani laulujen rakenteesta A-osa tarkoittaa säkeistöä, B-osa kertosäettä ja C-osa bridgeä. Välttääkseni turhaa sekaannusta pop/jazz-muusikoiden parissa, käytän nuoteissa soinnuista rytmimusiikissa yleisesti käytettyä ”amerikkalaista” merkintä tapaa eli H on B ja B on B^b. Tämä on mielestäni perusteltua, koska levyn musiikki on tyyliltään lähinnä pop-musiikkia.

4.2 Generation of Warriors

Laulun *Generation of Warriors*³⁶ teksti pohjautuu useaan eri raamatunkohtaan³⁷. Laulun idea syntyi kesällä 2007, kun olin lapsuudenkotini metsässä poimimassa vadelmia. Miellessäni soi laulun kertosäe ja aihe. Soitin saman tien Henna Kinnuselle ja kerroin ideastani. Iltapäivällä hän lähetti minulle työstämänsä sanoituksen sähköpostitse. Muokkasin

³⁶ Liite 1.Liite 10.

³⁷ Mm. Ps. 110. Jes. 43:6-7. Hes. 37.

sitä hieman saadakseni säkeet ja laulun rakenteen toimimaan. Laulu oli valmis samana iltana.

Raamatussa Hesekielin kirjassa puhutaan kuolleista luista, joihin Jumala puhaltaa elämän hengen. Suomenkieliset käännökset toteavat, että profeetta näkee luista muodostuvan suuren joukon ihmisiä, mutta englanninkielisen raamatunkäännöksen mukaan³⁸ luista muodostuu suuri armeija. *Generation of Warriors* kertoo tästä armeijasta, jota Jumala on nostamassa. Armeijasta, joka ei taistele tämän maailman sota-aseilla ihmisiä vastaan, vaan sen ”aseina” ovat rukous, ylistys, usko, rauha, rakkaus, pyhyys ja puhtaus. Tämä armeija koostuu ihmisistä, joiden sydän on syttynyt Jumalan rakkaudesta tätä maailmaa kohtaan.

Laulun sävellaji on luonnollinen G-molli, eli siinä ei ole johtosäveltä, jolloin viidennelle asteelle muodostuu mollisointu. Dominanttitehon tuntua tuo alennettu VII aste. *Generation of Warriors* on äänitteen nopeatempoinen kappale, jolle kolmijakoinen rytmi antaa keinuvan luonteen. Muotorakenne on AA-B-AA-B-C-B²-C-B. Introssa on sellosoolo ja sen pohjalla B-osan sointurakenne. Laulussa on kolme säkeistöä, joista ensimmäinen toistuu kahdesti ennen ensimmäistä kertosäettä. B²-kertosäkeessä on eri sanoitus kuin B-osissa.

4.3 Your Voice

*Your Voice*³⁹ on produktion vanhimpia sävellyksiä, sillä se on syntynyt syksyllä 2006. Se on myös äänitteen lyhimpiä sävellyksiä. Sen kesto on noin kolme minuuttia ja siinä on vain kaksi säkeistöä ja kertosäe. Laulu on nopeatempoinen ja siinä on funk-musiikin tapainen synkopoitu poljento. Rakenne A-B-A-B-B-C-B. C-osassa ei ole laulua vaan se on intron soinnuille Gm - Dm pohjautuva sellosoolo.

Laulu kertoo Jumalan suuruudesta ja kuninkuudesta. Sanoituksen tematiikkaa voi löytää muun muassa Johanneksen Ilmestyskirjasta. Esimerkiksi Ilmestyskirjan 4. ja 5. luku kuvailevat Jumalan hallintavaltaa ja hänen valtansa suuruutta.

³⁸ Esimerkiksi King James version: Hes. 37:10.

³⁹ Liite 2. Liite 10.

4.4 Reflections

Reflections -laulun⁴⁰ rakenne on A-A-B-A-B-C-C-A-B. A-osan soinnutus on hyvin yksinkertainen, sillä siinä toistuvat vain kaksi sointua D/E ja A/B. Myös osan soitinnus on pelkistettyä. Sävellys alkaa pelkällä pianolla ja muut soittimet tulevat mukaan vähitellen. B-osassa A-osan pisteellinen rytmi ja toistuvat soinnut muuttuvat suurempaan ja liikkuvampaan soinnutukseen. C-osa eroaa muusta kappaleesta, sillä se on huomattavasti raskaammin soitettua ja haimme siihen suoraa, lähes heavyrockin tyylistä poljentoa.

Kinnusen tekemä laulun sanoitus kertoo yhdestä meidän yhteisestä ystävästämme, jolla oli laulutekohetkellä raskas vaihe elämässään. Laulun nuori nainen katselee ulos ikkunasta ihmetellen sitä, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Ikkunasta heijastuu hänen oma kuvansa samanlaisena kuin ennenkin, eikä näkyvissä ole muutosta jota hän niin kovasti kaippaa. A-osan laulufraasien välissä on aina lähes tahdin mittainen tauko, ikään kuin laulun henkilö ajattelisi aina fraasien välillä sitä mitä kokee ja tuntee. Laulun sanoman kiteyttää kertosäkeen lause ”Frail reflections at the surface of my still heart reminds me You are there You never fail” eli ”heikot heijastukset sydämeni pinnalla muistuttavat minua, että sinä olet siellä, et koskaan petä”⁴¹.

4.5 Unfailing Mercy

*Unfailing Mercy*⁴² alkaa rumpujen tom-rumpuihin soitetulla rytmillä, joka jatkuu ensimmäiseen B-osaan saakka. Ensin rumpurytmiin mukaan tulevat basso ja sello. Piano tulee mukaan vasta toisessa säkeistössä. Laulun rakenne on A-A-B-A-B²-B², eikä siinä ole varsinaista kertosäettä, sillä B- ja B²-osilla on eri sanoitus. Laulu on D-mollissa ja A osan sointukierto on Dm-Fm-Am-Bb.

Unfailing Mercy on tunnelmaltaan produktion synkin laulu. Tätä tunnelmaa vahvistaa A-osassa kolmannella asteella oleva F-molli sointu, joka häivyttää sävellajin tuntua ja tuo lauluun utuista tunnelmaa. Lisäksi laulumelodia liikkuu hyvin matalalla. B-osan sanoituksessa on kuitenkin näkyvissä toivoa, joka kuuluu duurisoinnuissa ja siinä, että

⁴⁰ Liite 3. Liite 10.

⁴¹ Liite 8.

⁴² Liite 4. Liite 10.

laulumelodia liikkuu korkeammalla. Huolimatta synkkyydestä, laulu loppuu uskon sävyiseen toteamukseen ”No matter how much the waters would rage, to see You face to face”. Loppujen lopuksi sillä ei olekaan väliä kuinka vaikeaa elämä saattaa ajoittain olla, vaan suurin toiveeni on nähdä hänen kasvonsa, jolta apu yksin tulee.

4.6 Behold He Is Coming

Produktion lauluista *Behold He Is Coming*⁴³ on tarkimmin sovitettu. Laulu on Fis-mollissa ja sen rakenne on A-A¹-B-A-A¹-B²-C-B². Kappale alkaa pianon tasaisella kahdeksasosarytmillä. Intron pohjalla on A-osan sointurakenne. Säkeistöjä on kaksi ja ne kertautuvat. Ensimmäisessä A-osassa on voimakkaat yhtäaikaiset soinnut ja muuten vähemmän soittoa, kun taas säkeistön kertautuessa (A¹) taustalle tulee intron pianorytmi ja sellon synkopoitu säestys. A-osan poljento jatkuu B- ja B²-osissa, jotka poikkeavat toisistaan vain vähän. Ainoastaan viimeisten fraasien sanoitukset ovat erilaiset. C-osassa on suvantokohta, jossa soitto rauhoittuu rytmisesti ja on muutenkin vapaampaa. C-osasta siirryttäessä viimeiseen B²-osaan tulee modulaatio G-molliin.

Behold He Is Coming on produktion lauluista ainoa jonka sanoituksen olen tehnyt itse. Tekstin olen tehnyt Malakian kirjan lukujen 1 ja 3 pohjalta⁴⁴. Ensimmäisen säkeistön teksti on Jumalan puhetta ja kysymyksiä kansalleen, kun taas toinen säkeistö on ikään kuin hänen palvelijansa vastaus Jumalan esittämiin kysymyksiin. Kertosäkeen teksti taas on enemmänkin julistusta niille jotka kuulevat, ”Behold He is coming” – katsokaa hän tulee. Vaikka teksti on vanhasta testamentista, se profetiana puhuu Kristuksen paluusta. Matteuksen evankeliumissa sanotaan ”ja he näkevät ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella”⁴⁵. Kysymys kuuluukin, ”kuka kestää hänen tulemuksensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy?”⁴⁶

⁴³ Liite 5. Liite 10.

⁴⁴ Mal. 1:6,11, 3:1, 2.

⁴⁵ Mat. 24:30.

⁴⁶ Mal. 3:2. Kts. liite 6. ja 8.

4.7 Deep Calls Unto Deep

*Deep Calls Unto Deep*⁴⁷ on äänitteen rauhallisimpia lauluja. Se on sovitettu laululle, pianolle ja sellolle. Laulu syntyi pian edellisen opinnäyteproduktioni jälkeen. Lauloin sitä silloiselle pop/jazz-laulunopettajalleni Sanni Orasmaalle, joka ehdotti, että laulun voisi toteuttaa kyseisellä kokoonpanolla. Idea sellon ottamisesta kokoonpanoon ja produktion lähti hänen ehdotuksestaan.

Laulussa ei ole varsinaista kertosäettä, vaan rakennetta voisi kuvata paremmin A- A²-A- A²-C-A- A²-C. Laulun kolmea lyhyttä säkeistöä, jotka toistuvat aina kaksi kertaa, seuraa jokaisessa säkeistössä kahdesti kaiunomainen säe ”I hear You breathe” (A²). Laulun nimi sekä C-osan teksti tulevat Psalmin 42 jakeesta 8. Laulu kertoo hetkestä, jossa Jumala on todellisempi kuin koskaan, missä ei ole enää ketään muuta kuin ihminen ja hänen Luojansa. Täydellisestä hiljaisuudesta, rauhasta, jossa Jumalan läsnäolon kosketus tuntuu yhtä voimalliselta kuin suuren vesiputouksen pauhu.

Deep Calls Unto Deep on luonnollisessa E-mollissa, mutta C-duurin tuntu on vahvana läsnä. A-osan soinnut ovat Em9-Cmaj9 ja A²-osan Am9-Fmaj9, eli sointukulku on tersseittäin alaspäin. E-mollissa Fmai9-sointu on alennetulle II asteelle rakentuva duurisointu. C-osa on luonteeltaan julistavampi ja voimakkaampi kuin säkeistöt. Sello soittaa unisono laulumelodiaa oktaavia alemmaa, mikä lisää osan voimakkuutta entisestään jälkimmäisessä C-osassa. C-osan soinnut ovat G11 ja Fmai7, jotka ovat C-duurin subdominantti- ja dominanttitehoja.

4.8 Prayer

*Prayer*⁴⁸ on laulun ja sellon duetto. Pyrin siinä mahdollisimman pelkistettyyn sointi-maailmaan, joka korostaa tekstin intiimiyyttä ja herkkyyttä. Nimensä mukaisesti laulu on kuin rukous, joka nousee hiljaa laulajan sydäimestä Taivaallisen Isän puoleen. Laulu on muotoa A-B-A-B-A-B. Sellon intro noudattaa A-osan sointurakennetta. Ensimmäisessä A ja B osassa sello säestää *piccato*illa. Harjoitusvaiheessa transponoimme sen G-

⁴⁷ Liite 6. Liite 10.

⁴⁸ Liite 7. Liite 10.

duuriin, sillä *piccato*issa G-duuri soi sellolla paremmin kuin F-duuri, joka oli laulun alkuperäinen sävellaji.

5 TALLENTEEN TEKO

5.1 Harjoitus- ja sovitusprosessi

Sounds of Silence kokoonpanossa minä laulan ja soitan pianoa, rumpuja soittaa Ismo Kokora, bassoa kurssitoverini Sami Tiainen ja selloa Ville Karaksela. Olemme soittaneet bändin kanssa syksystä 2007 alkaen. Olemme työskennelleet periodeissa. Ensimmäisenä tavoitteena oli konsertti, jonka toteutimme helmikuussa 2008 Asema 9:llä. Esitimme tuolloin konsertissa useimmat nyt äänitetyistä lauluista. Viime syksynä, kun aloimme todella harjoitella produktiota varten, osa sovituksista oli jo valmiina. Koska olimme tehneet sovitukset live-tilanteeseen, jouduimme pelkistämään ja selkiyttämään niitä. *Behold He Is Coming* ei kuulunut konsertinohjelmaan, joten sen sovitus tehtiin vasta produktion yhteydessä.

Sovitusten tekeminen em. kokoonpanolle antoi tiettyjä vapauksia, sillä soittimia on verrattain vähän ja niiden roolit ovat selkeät. Sellolla on kaikissa lauluissa hyvin solistinen rooli, vaikkakin nopeissa lauluissa se on enemmän säestävässä osassa. Basso ja rummut luovat tukevan pohjan, ja piano on oikeastaan ainoa kokonaisia sointuja soittava instrumentti. Pääasiassa harjoittelimme Metro-seurakunnan tiloissa. Kevään aikana harjoittelimme yhteensä noin parikymmentä tuntia.

5.2 Äänittäminen

Suurin osa äänityksistä tehtiin Kotkankallion TV-studiossa eli Kuopion konservatorion ja Kuopion Musiikki- ja Tanssiakatemian rytmimusiikin osastojen tiloissa. Äänittäjänä toimi Tommi Kupiainen. Meillä oli käytössä kaksi studiopäivää, joka on todella vähän suhteutettuna äänitettävän musiikin määrään. Ensimmäinen äänityspäivä oli perjantai 27.3. Aloitimme aamulla rumpujen ”mikittämisellä”. Koska Tiainen pääsi paikalle vasta yhden aikaan, äänitimme ensin *Deep Calls Unto Deep* -laulun piano- ja sello-osuudet sekä *Prayer* -laulun sello- ja lauluraidat. Molemmissa äänitys toteutettiin yhtäaikaaisesti, jolloin pystyimme säilyttämään luonnollisen kommunikaation musiikissa.

Iltapäivällä saimme äänitettyä rummut kaikkiin niihin viiteen lauluun, joissa koko bändi on mukana. Bassoraidat äänitettiin myös, mutta kolmen laulun bassoja äänitimme Tiaisen kanssa uudelleen seuraavan viikon maanantaina tietokoneessani olevalla Logic Express äänitysohjelmalla. Demoraidat äänitettiin siten, että samalla kun äänitimme rumpuja ja bassoa lauloin ja soitin mukana. *Reflections*-laulun lopullinen pianoraita äänitettiin samana perjantaina, sillä soitin sen flyygelillä, niin kuin myös *Deep Calls Unto Deep* -laulun pianoraidan.

Toinen äänityspäivä oli seuraavan viikon perjantai eli 3.4. Pääsimme aloittamaan vasta kymmenen jälkeen. Ensin äänitimme sello- ja pianoraidat. Soitin sähköpianolla, jolloin pystyimme soittamaan selloa ja pianoa yhtäaikaisesti. Saimme sellon äänitykset tehtyä noin kahdelta iltapäivällä, jonka jälkeen äänitimme vielä laulut. Laulujen äänityksessä pidimme hyvin ripeää tahtia, joten saimme äänitettyä kaikki kuusi jäljellä olevaa lauluraitaa kahteen tuntiin.

Taustalaulut lauluihin *Behold He Is Coming*, *Deep Calls Unto Deep*, *Generation of Warriors*, *Reflections ja Your Voice*, lauloi Virpi Makkonen, joka opiskelee pop/jazz-laulua Kuopion konservatoriossa toisella asteella. Niukan studioajan vuoksi emme ehtineet äänittää taustalauluja Kupiaisen avustuksella, joten äänitimme ne tietokoneellani seuraavana sunnuntaina. Mikrofonina käytimme Shuren solistikäyttöön tarkoitettua kondensaattorimikrofonia. Työskentelyä helpotti se, että olemme tehneet Makkosen kanssa paljon yhteistyötä ennenkin seurakunnan tilaisuuksissa, ja suurin osa lauluistani oli myös Makkoselle entuudestaan tuttuja.

5.3 Miksaaminen ja masterointi

Tein raitojen editoinnin ja leikkaamisen omalla tietokoneellani. Lopullisen miksausksen tein kuitenkin Kotkankallion projektipajan tietokoneella. Siellä käytössäni oli Logic Pro -ohjelma sekä miksaamisessa tarvittava äänentoisto. Opinnäytetyön käytännön ohjaukseen varatut tunnit käytin miksaamiseen. Ohjaajanani oli Risto Toppola.

Editointivaiheessa työtä oli paljon, koska studioaika oli rajallinen. Rakensin levyllä olevat raidat yleensä noin kahdesta eri otosta. Rumpujen äänittämiseen käytimme eniten

aikaa, joten niissä oli vähiten tarvetta editoinnille. Raitojen valitsemisessa ja leikkaamisessa olivat apuna bändimme soittajat, kukin oman soittimensa osalta.

Miksausvaiheessa täydensin tallenteen sointikuvaa soittamalla midi-koskettimistolla joitakin raitoja Logic-ohjelman omilla ”soittimilla”. Esimerkiksi lauluun Unfailing Mercy lisäsin pad-taustaa ja Behold He Is Coming -lauluun yhden raidan Hammond-uruilla.

Miksausvaiheessa huomasimme ohjaajani kanssa, että lauluuni käytetty mikrofoni ei ollut paras mahdollinen, mistä johtuen lauluraidan äänenlaatu ei ollut kovin hyvä. Tästä syystä eniten vaikeuksia oli juuri laulun miksaamisessa hyvän kuuloiseksi. Lauluraitojen keskialueella (noin 200Hz-1KHz) oli huonoja tukkoisia taajuuksia, niin sanottua ”mutaa”, johtuen joko mikrofonista tai tilan resonansseista. Kun ongelmaa korjattiin equalisaattorin eli taajuuskorjaimen avulla, hävisi samalla lämpö äänestäni. Parantaakseni lauluäänityksen laatua muun muassa ”tuplasin” lauluraitoja ja käytin erilaisia huonekaikuja ja delay-efektiä.

Siinä vaiheessa kun miksaus alkoi olla valmista, poltin CD-levystä koevedoksen, jota kuuntelin erilaisilla äänilähteillä varmistaakseni miksausken toimivuuden eri tilanteissa. Ensimmäisen version jälkeen jouduin vielä korjaamaan eri raitojen äänentasausta, esimerkiksi lauluraidoissa. Masterointivaiheessa pyrin etsimään ääneen lisää lämpöä ja kirkkautta. Miksausessa käytin vertailukohtana myös omaa musiikkiani lähellä olevia toisten artistien levytyksiä eli niin sanottuja referenssi-levyjä, jotta pystyin tunnistamaan oman miksauskeni heikkouksia.

5.4 CD-levyn kannet

Reflections CD-levyn kansikuva koostuu kahdesta päällekkäisestä kuvasta. Toisen valokuvan, joka on omakuva, otti ystäväni Antti Turunen. Otimme useita valokuvia pop/jazz-laulun D-tasosuorituskonserttimainosta varten ja yhtä näistä kuvista käytin tehdessäni kantta. Levyn nimi, *Reflections*, on suomeksi heijastuksia. Valokuva kävi mielestäni hyvin teemaan, sillä siinä kuvani heijastuu suuresta peilistä. Samasta teemasta on myös toinen valokuva, jonka otin Karjalan matkalla äitini vanhempien entiseltä

kotipaikalta. Kuva on otettu rantavedestä. Veden läpi näkyvät järven pohjassa olevat kivet, joihin valo heijastaa kuvioita. Veden pinnasta heijastuu myös auringon valo⁴⁹.

Kuvankäsittelyyn käytin Photoshop Elements -ohjelmaa. Sen avulla muokkasin muun muassa valokuvien värejä ja kirkkautta. Omakuva oli alkujaan mustavalkoinen ja järvi-kuva ruskean sävyinen. Lopullisessa versiossa järvi hohtaa sinisen ja vihreän sävyissä ja kuvani on kellertävä. Kannen sisäpuolella, laulun sanojen taustalla oleva kuva on myöskin samalta Karjalan matkalta. Kuva on otettu Terijoelta Itämeren rannasta. Kannen bändikuvat on ottanut Petri Karvonen ja ne on otettu Kuopion Väinölänniemen maisemissa.

⁴⁹ Liite 9.

6 PÄÄTÄNTÖ

Tehdessä oppii koko ajan. Nyt kun produktio on valmis, tuntuu siltä, että monta asiaa tekisin toisella tavalla tai paremmin. Kun musiikki on kokonaan omaa, on siihen välillä hyvin vaikeaa suhtautua objektiivisesti. Jossain vaiheessa helposti hämärtyy se, mitä todella kuulee ja mitä kuvittelee kuulevansa.

Produktiota tehdessä opin ennen kaikkea tunnistamaan sen mitä en vielä osaa. Opin myös sen, kuinka paljon työtä ja aikaa musiikin saattaminen CD-levylle ja ihmisten kuultavaksi vaatii. Välillä ajattelin jopa ottaneeni liian suuren urakan, kun yritin tehdä kaiken itse. Produktiossa toimin sekä säveltäjän, muusikon, tuottajan että miksaajan roolissa. Tein jo edellisenä opinnäytetyönäni äänitteen, mutta siitä huolimatta työmäärän suuruus lopulta yllätti minut. Liian suuri osuus työstä kasaantui loppukevääseen, vaikka yritin aloittaa tekemisen ajoissa. Produktion etenemistä hidastivat myös kevään aikana tekemäni tasosuoritukset sekä klassisessa että pop/jazz-laulussa.

Iso osa opinnäyteproduktioon käyttämästäni tuntimäärästä kului miksaamiseen. Studio-aikaa oli aivan liian vähän tämän kokoiseen produktioon, ja tästä syystä esimerkiksi leikkaamista täytyi tehdä jokseenkin paljon. Laulunäänitykseen käytetty mikrofoni ei ollut äänelleni paras mahdollinen, joten jouduin näkemään paljon vaivaa saadakseni kelvollisen ”soundin” lauluun.

Eniten uutta opin miksausesta, joka alueena oli minulle ennestään vierain. Monet miksausessa käytettävät työtavat ja ”työkalut” tulivat tutuiksi ohjauksen avulla. Produktiota tehdessäni huomasin kuinka paljon miksausvaiheessa todella vaikutetaan siihen miltä musiikki kuulostaa. Oikeastaan melkein kaikki on mahdollista. Rajana on vain tyyli- ja apuna käytettävien miksaus-ohjelmien hallinta.

Koin opettavaiseksi työskentelyn bändin kanssa. Opettavaista oli myös sekä sovitusten tekeminen että bändin harjoittaminen. Bändin kanssa työskennellessä suurimmaksi haasteeksi osoittautuivat hyvin erilaiset ja kiireiset aikataulut. Yhteisen ajan ja harjoituspaikan löytäminen oli ajoittain haastavaa. Harjoittelua hankaloitti myös se, että ko-

koonpanon sellisti asuu eri paikkakunnalla. Yhteistyö bändin jäsenien kanssa sujui kuitenkin hyvin, eikä sopu rakoillut edes studiossa – niin kuin usein käy.

Laulutekniikoiden vertailu oli mielenkiintoista sekä hyödyllistä. Monet tekniset eroavuudet oikeastaan selvisivät minulle vasta työstäessäni raporttia. Jotkut asiat alkavat vasta nyt hahmottua. Toivottavasti jatkossa voin työstää niitä edelleen omassa laulamissani.

Produktio oli minulle monella tapaa haastava, mutta erittäin antoisa ja mielenkiintoinen. Olisin ehkä päässyt helpommalla tekemällä esimerkiksi tutkielmaa jostain klassisen musiikin aiheesta tai vaikkapa lauluntekniikasta, jota käsittelin raportin alkuosassa. Ryhtyessäni tekemään popmusiikkiäänitettä otin myös tietoisesti riskin, sillä koulutukseni ja taustani on etupäässä klassinen. Loppujen lopuksi uskon, että oppimiskokemuksena produktio oli minulle tutkielmaa antoisampi. Uskon, että produktion tallenne ei myöskään jää viimeisekseni.

LÄHTEET

Painetut lähteet

Aittomäki, Pirjo & Kervinen, Marjo-Riitta & Mellanen, Tuire 2007: Tyyli ja niiden piirteet. *Laulajan opas*. Toim. Hautamäki, Tarja. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy.

Auroora, Irja 2003: Laulajan kokonaisasentoituminen. *Laulupedagogi 20-vuotta - julkaisu*. Laulupedagogit ry. Vantaa: Mestarioffset Oy.

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2000: *Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö*. Helsinki: Yliopistopaino.

Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2005: *Tutki ja kirjoita*. Jyväskylä: Gummerus.

Honkanen-Korhonen, Raili 2007: Ääni. *Laulajan opas*. Toim. Tarja Hautamäki, Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy.

Husler, Frederick & Rodd-Marling & Yvonne 1983: Singing. The Physical Nature of the Vocal organ. A Guide to the Unlocking of the Singing Voice. Anchor Press Ltd.

Tasanto, Minna 2007: Hengitys ja tuki, *Laulajan opas*. Toim. Tarja Hautamäki. Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy.

Vaali, Kirsi 2007: Ääni-instrumentti ja sen rakenne. *Laulajan opas*. Toim. Tarja Hautamäki, Tampere: Tampereen Yliopistopaino Oy.

Haastattelut

Mokkila-Karttunen, Sari 9.12.2008. Kuopio.

Kekkonen, Atte 15.12.2008. Kuopio.

Internet-aineisto

Eerola, Ritva 2008a: *Lauluinstrumentin hallinnassa vaikuttavat toiminnalliset osateki-jät*. <<http://www.provoce.suntuubi.com>>. Sibelius-Akatemia & Metropolia. Aineisto 7.11.2008.

Eerola, Ritva 2008b: *Klassisen ja ei-klassisen laulutekniikan eroavuuksista*. <<http://www.provoce.suntuubi.com>>. Laulupedagogi-julkaisuista 2007–08. Aineisto 7.11.2008.

Sadoline, Catherine 2008: Complete Vocal Institute -järjestön kotisivut. <<http://www.completevocalinstitute.com>>. Aineisto 15.4.2008.

LIITTEET

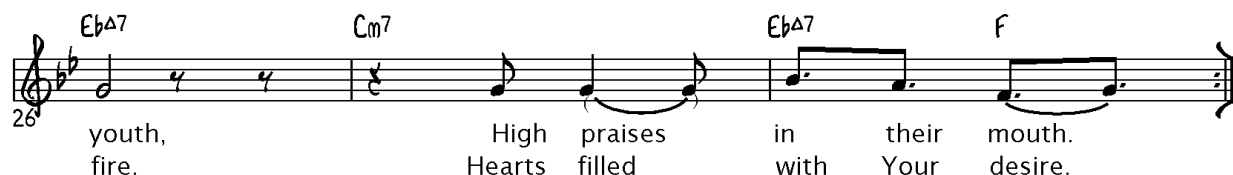
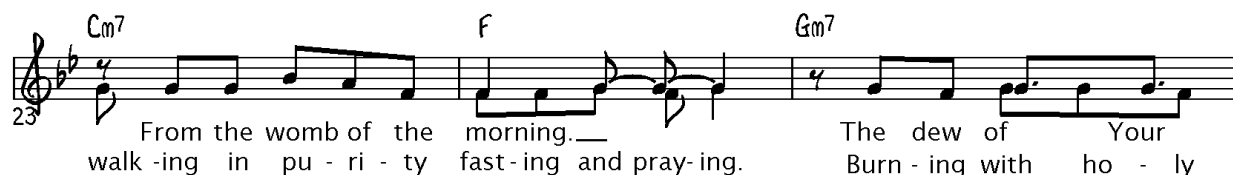
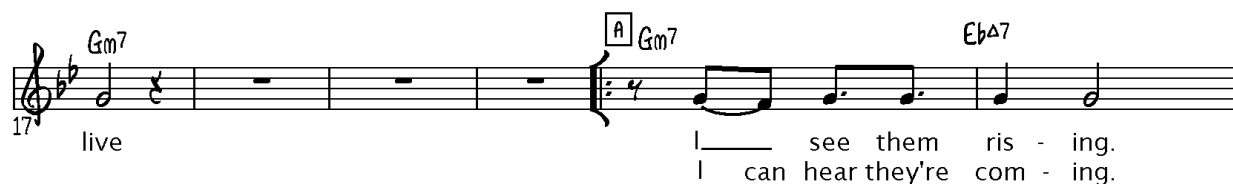
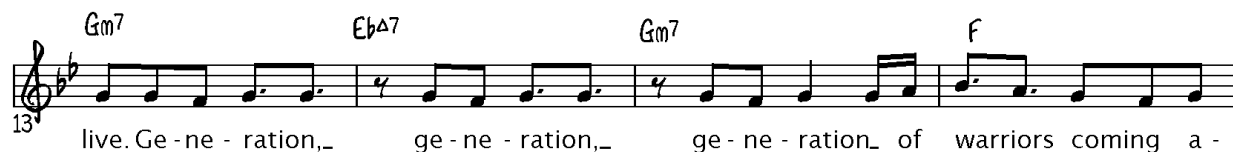
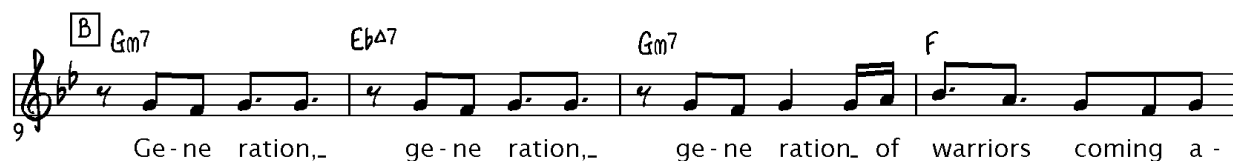
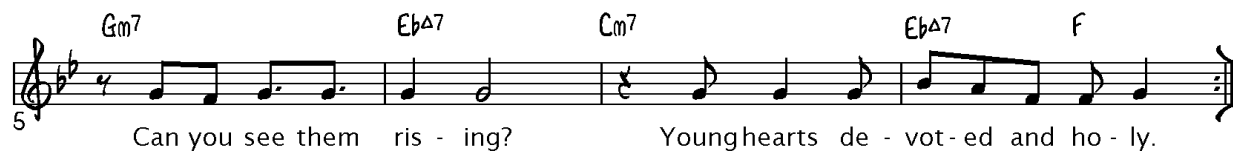
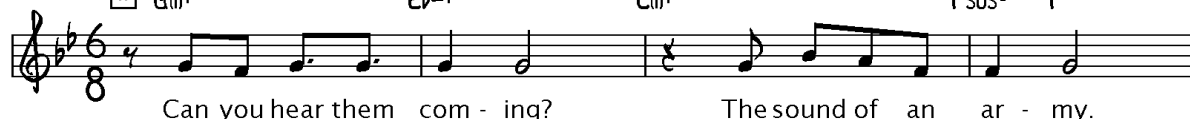
- Liite 1: Generation of Warriors.
- Liite 2: Your Voice.
- Liite 3: Reflections.
- Liite 4: Unfailing Mercy.
- Liite 5: Behold He Is Coming.
- Liite 6: Deep Calls Unto Deep.
- Liite 7: Prayer.
- Liite 8: Laulujen suomennokset.
- Liite 9: Reflections CD-levyn kannet.
- Liite 10: Reflections CD-levy

GENERATION OF WARRIORS

HENNA KINNUNEN

MATLEENA RÄIKÖNEN

A Gm7 EbΔ7 Cm7 Fsus4 F

37 *Gm7* C *Cm7* *Dm7* *Eb*
 live Say to the South: Give them up! Shout to the North: Do not

41 *F* *Cm7* *Gm7*
 keep them back! Cry out: Bring back my sons creat - ed for His glo - ry.

44 *Cm7* *Eb* *Fsus* *F*
 Bring back my daughters destin - ed to be ho - ly.

47 *Gm7* *EbΔ7* *Gm7*
 Re - ve - lation, _ re - ve - lation, _ re - ve - lation_ of

51 *F* *Gm7* *EbΔ7*
 Je - sus is com - ing a - live. Re - ve - lation re - ve - lation, _

54 *Gm7* *F* *Gm7*
 re - ve - lation of Je - sus is com - ing a - live.

YOUR VOICE

HENNA KINNUNEN

MATLEENA RÄIKÖNEN

Gm7 Dm7

1. Your voice thun - ders from Zion. _____
2. Your voice shakes _____ the earth. _____

Gm7 FΔ7

5 A soft whis - per in the wind. _____
It makes the _____ moun - tains move. _____

Gm7 Dm7

9 It is the roar _____ of a Lion. _____
Life is born with _____ just one breath.

Gm7 FΔ7

13 The sound of wa - ters rag - ing. _____ Re - veal
You are the crea - tor of _____ all.

Cm7 D/F# Gm7

17 _____ Your a - maz - ing ra - diance _____ as we bow

EbΔ7 F#07 Gm7

21 be - fore _____ Your throne. _____ You reign

Cm7 D/F# Gm7

25 _____ in thun - der and _____ silence _____ You are

EbΔ7 F#07 Gm7

29 _____ high a - bove all.

REFLECTIONS

Liite 3. (1/2).

HENNA KINNUNEN

MATLEENA RÄIKÖNEN

A D/E A/B D/E A/B D/E A/B

Again in this place There's no one else.

5 D/E A/B D/E A/B D/E A/B D/E A/B

Not a trace of a new day Time keeps holding its breath.

9 D/E A/B **A** D/E A/B D/E A/B D/E A/B

The same view unfolds from a new window.

13 D/E A/B D/E A/B D/E A/B D/E A/B

the same old face, same image still remains.

17 D/E A/B C#7 **B** F#m7

Frail reflections at the surface of my still heart re-

20 G A F#m7 E

minds me You are there You never fail Frail reflections at the

23 C#m7 D G D/E A/B

surface of my still heart re-minds me You are there You never fail.

26 **A** D/E A/B D/E A/B D/E A/B D/E A/B D/E A/B

So this is me at my utmost honesty. In my weak

31 D/E A/B D/E A/B D/E A/B D/E A/B C#7

ness I'm completed in You Jesus

B

35 $F\#m7$
 Frail re - flections at the sur-face of my still heart re -

37 G A
 minds me You are there You never_ fail

39 $F\#m7$ E $C\#m7$ D
 Frail re - flections at the sur-face of my still heart re -

41 G A
 minds me You are there You never fail. You promised to

C

43 D D/E $F\#m7$ D D/E
 make all things new,_ so I wait for You to change the view._

46 $F\#m7$ D D/E $F\#m7$
 — You promised to make all_ thing new,_ so I wait for

49 D D/E $1. F\#m7$ $2. D/E A/B$
 these eyes to see You.____ You promised to

BEHOLD HE IS COMING

MATLEENA RÄIKÖNEN

A

MATLEENA RÄIKÖNEN

C#7/F

1. A son ho-nors his father___ and servant his master___ if
 2. I am Your child,___ I am Your servant.---

I am the Father___ where is my ho - nor? A son honors his father___ and
 You are my Father___ and I give You ho - nor. I am Your child

servant his master___ and if I am the Master___ where
 I am Your servant You are my Master___ and You

1. is My reverence? Son is My reverence? 1.2. Be hold, He is com
 have my reverence. have my reverence.

- ing! Be-hold He is com - ing! He's the head of the church and the

King of all u - ni - verse. Be - hold He is com - ing! Be -

hold He is com - ing! But who can en - dure in the
 2. But are we ab - le to stand in that

day when He comes? For from the ris - ing of the sun___
 day when Jesus ap - pears?

DEEP CALLS UNTO DEEP

HENNA KINNUNEN & MATLEENA RÄIKÖNEN

MATLEENA RÄIKÖNEN

A Em⁹ C^{Δ9} Em⁹ C^{Δ9}

1. Words like silk fill my soul in this si-lence, in this deep awe.

A2 Am⁹ F^{Δ9} Am⁹ F^{Δ9}

5 I hear You breathe. I hear You breathe.

A Em⁹ C^{Δ9} Em⁹

9 2. Ne ver seen such beau-ty. Never heard Your heart-beat

A2 Am⁹ F^{Δ9} Am⁹ F^{Δ9}

12 like I do now. I hear You breathe. I hear You breathe.

C F/G F^{Δ7}

17 Deep calls un - to deep. at the noise__ of Your water falls.__

F/G F^{Δ7}

19 Deep calls un - to deep. at the noise__ of Your water- falls.__

A Em⁹ C^{Δ9} Em⁹ C^{Δ9}

21 I lean on You My heart is still, silent and yet burst-ing.

A2 Am⁹ F^{Δ9} Am⁹ F^{Δ9}

25 I hear You breathe. I hear You breathe.

PRAYER

HENNA KINNUNEN

MATLEENA RÄIKKÖNEN

A

GΔ7

Em7

D

1. I want to be a poem on Your heart.
2. I want to be the one_ You share secrets with.

GΔ7

1. Em7

D

I want to be a thought on Your mind.
I want to know You

2. Em7

B

GΔ7

Em7

from heart to heart Daddy, do You e-ver dream over me?

D

C

GΔ7

Daddy, do You e-ver lean clo-ser to hear me breathe. Daddy, do You e-ver dream

Em7

D

C

D

over me? Daddy, do You e-ver lean clo - ser to hear me breathe.

A GΔ7

Em7

D

3. I want to say Your name like You want me to say it.

GΔ7

Em7

D

I want to say Your name like no one else can.

B

GΔ7

Em7

D

Daddy, do You e - ver dream over_ me? Daddy, do You e - ver lean

C

GΔ7

Em7

clo - ser to hear me breathe. Daddy, do You e - ver dream over me?

D

C

D

Daddy, do You e - ver lean_ clo - ser to hear me breathe.

Generation of Warriors

san. Henna Kinnunen

Can You hear them coming?
The sound of an army
Can you see them rising?
Young hearts devoted and holy

Generation of warriors coming alive

I see them rising:
From the womb of the morning
The dew of Your youth
High praises in their mouth

I can hear they're coming
Walking in purity,
Fasting and praying
Burning with holy fire
Hearts filled with Your desire

Say to the South: Give them up!
Shout to the North:
Do not keep them back!
Cry out;
Bring back my sons
Created for His glory
Bring back my daughters
Destined to be holy

Revelation, of Jesus is coming alive

Your Voice

san. Henna Kinnunen

Your voice thunders from Zion
- A soft whisper in the wind
It is the roar of a lion
The sound of waters raging

Reveal your amazing radiance
As we bow before Your throne
You reign in
thunder and silence
You are high above all

Sotureiden sukupolvi

suom. Matleena Räikkönen

Kuuletko heidän tulevan?
Äänen armeijan
Näetkö heidän nousevan?
Sydämet nuoret pyhät ja omistautuneet

Sotureiden sukupolvi herää eloon

Näen heidän nousevan:
Kuin kaste aamuruskon helmasta
Nousee sinun nuori väkesi
Korkea ylistys on heidän suussansa

Voin kuulla heidän saapuvan
Vaeltavan puhtaudessa,
paastoten ja rukoillen
Palaen pyhästä tulesta
Sydämet täynnä sinun tahtoasi

Sanokaa pohjoiselle: Anna tänne!
Huutakaa etelälle:
Älä pidätä!
Huuda ääneen;
tuo takaisin minun poikani
luodut minun kunniakseni
Tuokaa takaisin tyttäreni
pyhyyteen määrätyt

Jeesuksen ilmestys on toteutumassa

Sinun äänesi

suom. Matleena Räikkönen

Äänesi jyrisee Siionista
- Pehmeä tuulen kuiskaus
Se on karjunta leijonan
Kuin suurten vetten pauhina

Paljasta sinun ihmeteltävä säteilysi,
kun kumarrumme edessä valtaistuimesi
Sinä hallitset
ukonilmassa ja hiljaisuudessa
Olet korkeampi kuin mikään muu

Your voice shakes the earth
It makes the mountains move
Life is born with just one breath
You are the Creator of all

Äänesi tärisyttää maat
Se saa vuoret liikkumaan
Elämä syntyy yhdestä henkäyksestä
Sinä olet kaiken Luoja

Reflections

san. Henna Kinnunen

Again in this place
There's no one else
Not a trace of a new day
Time keeps holding its breath

The same view unfolds
From a new window
The same old face
Same image remains

Frail reflections
At the surface of my still heart
Reminds me You are there
You never fail

So this is me
At my utmost honesty
In my weakness
I'm completed in You Jesus

You promised to make all things new
So I wait for You
To change the view
You promised to make all things new
So I wait for these eyes to see You

Unfailing Mercy

san. Henna Kinnunen

The moon is pale tonight
Like I've never seen it before
I can barely see the light
As the waves hit the shore

Surrounded with solitude
I'm afraid of failing
There's so much to loose
How can I fly without falling?

Heijastuksia

suom. Matleena Räikkönen

Taas kerran tässä paikassa,
jossa ei ole ketään muuta
Ei häivähdyistä uudesta päivästä
Aika pidättää hengitystään

Sama maisema pysyy muuttumattomana
uusissa ikkunoissa
Samat vanhan kasvot
Sama kuvajainen säilyy

Heikot heijastukset
sydämeni pinnalla
muistuttavat minua, että sinä olet siellä
Et koskaan petä

Tällainen minä olen
syvimmässä rehellisyydessäni.
Heikkouteni
tulee täydelliseksi sinussa Jeesus

Sinä lupasit tehdä kaiken uudeksi
Joten odotan sinun
muuttavan tämän maiseman
Sinä lupasit tehdä kaiken uudeksi
Joten sinut odotan näkeväni

Ehtymätön armo

suom. Matleena Räikkönen

Kuu on kalpea tänä yönä
En ole koskaan nähnyt sitä sellaisena
Voin hädin tuskin nähdä valon,
kun aallot lyövät rantaan

Ympäröitynä yksinäisyyteen
pelkään epäonnistumista
On liian paljon menetettävää
Kuinka voin lentää putoamatta?

The wind calls Your name
It plays a soft melody
Almost breaks me
With your unfailing mercy

It's a long way everywhere
Sometimes life isn't as you planned
The greatest enemy is your fear
Of leaving plain
footprints in the sand

I miss the trace of Your embrace
The feeling of being safe
No matter how much
The waters would rage
To see You face to face

Tuuli kuiskaa nimeäsi
Se soittaa hentoa melodiaa
Lähes hajottaa minut
sinun ehtymätön armosi

On pitkä matka kaikkialle
Joskus elämäsi suunnitelmat eivät toteudu
Suurin vihollisesi on pelko siitä,
että jättää hiekkaan
paljastavat jalanjäljet

Kaipaan jälkiä syleilystäsi,
turvassa olemisen tunnetta
Ei sillä ole väliä
kuinka paljon vedet raivoavat,
jos vain näen sinut kasvoista kasvoihin

Behold He is Coming

san. Matleena Räikkönen

A son honors his father
And servant his master
If I am the Father
Where is my honor?
A son honors his father
And servant his master
If I am the master
Where is My reverence?

Behold He is coming!
He is the head of the Church
And the King of all universe
Behold He is coming!
But who can endure
In the day when He comes?

I am Your child
And I am Your servant
You are my Father and
I give You honor
I am Your child
And I am Your servant
You are my Master and
You have my reverence

Katso hän tulee

suom. Matleena Räikkönen

Poika kunnioittaa isää
ja palvelija Herraansa.
Mutta jos minä olen Isä,
missä on minun kunniani?
Poika kunnioittaa isää
ja palvelija Herraansa.
Mutta jos minä olen Herra,
missä on minun kunnioitukseni?

Katso hän tulee!
Hän on seurakunnan pää
ja kaiken luomakunnan kuningas
Katso hän tulee!
Mutta kuka kestää hänen
tulemisensa päivän?

Minä olen sinun lapsesi
ja olen sinun palvelijasi
Sinä olet Isäni ja
annan sinulle kunnian
Minä olen sinun lapsesi
ja olen sinun palvelijasi
Sinä olet Mestari
ja sinä saat kunnioitukseni

Behold He is coming!
He is the head of the Church
And the King of all universe
Behold He is coming!
But are we able to stand
In that day when Jesus appears?

Katso hän tulee!
Hän on seurakunnan pää
ja kaiken luomakunnan kuningas
Katso hän tulee!
Mutta voimmeko pysyä pystyssä
sinä päivän kun Jeesus ilmestyy?

For from the rising of the sun
Even to its going down
Your name shall be great
Among the gentiles
In every place pure incense
Shall be offered to Your name
For Your name
Is to be feared among the nations

Sillä auringon noususta
hamaan sen laskuun
on nimesi oleva suuri
pakanoiden keskuudessa
Joka paikassa puhdas suitsuke
uhrataan sinun nimesi kunniaksi
Sillä sinun nimesi tulee pelätyksi
kansojen keskuudessa

Deep Calls Unto Deep
san. Henna Kinnunen,
Matleena Räikkönen

Syvyys syvyydelle huutaa
suom. Matleena Räikkönen

Words like silk fill my soul
In this silence,
In this deep awe
I hear You breathe

Sanat kuin silkki täyttävät sieluni
Tässä hiljaisuudessa,
syvässä kunnioituksessa
Kuulen hengityksesi

Never seen
such beauty
Never heard Your heart beat
Like I do now
I hear You breathe

En ole koskaan nähnyt
kauneutesi veroista
En koskaan kuullut sydämesi lyöntiä
niin kuin nyt
Kuulen hengityksesi

Deep calls unto deep
At the noise of You waterfalls

Syvyys syvyydelle huutaa
Sinun vesiputouksesi pauhinassa

I lean on You
My heart is still,
Silent and yet bursting
I hear You breathe

Nojaan sinuun
Sydämeni on rauhallinen,
hiljainen ja halkeamaisillaan
Kuulen sinun hengityksesi

Prayer

san. Henna Kinnunen

I want to be a poem on Your heart
I want to be a thought on Your mind

Daddy, do You ever dream over me?
Daddy, do You ever lean
Closer to hear me breathe?

I want to be the one
You share secrets with
I want to know
You from heart to heart

I want to say Your name
Like You want me to say it
I want to say Your name
Like no one else can

Rukous

suom. Matleena Räikkönen

Tahdon olla runo sydämessäsi
Tahdon olla ajatus mielessäsi

Isä, onko sinulla unelmia minusta?
Isä, nojaatko koskaan lähemmäksi minua vain
kuullaksesi hengitykseni?

Tahdon olla se,
jolle uskot salaisuuksiasi
Tahdon tuntea sinut
sydämeltä sydämelle

Tahdon sano nimesi niin kuin
haluat kuulla minun sen sanovan
Tahdon sanoa nimesi tavalla
jolla kukaan muu ei sitä voi sanoa

