

Lauri Saastamoinen

Laulajan sielunmaisema, teksti ja äänianalyysiä

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Muusikko (AMK)

Musiikin tutkinto-ohjelma

Opinnäytetyö

26.11.2021

Tiivistelmä

Tekijä: Lauri Saastamoinen
Otsikko: Laulajan sielunmaisema, teksti ja ääni-analyysiä
Sivumäärä: 16 sivua + 2 liitettä
Aika: 26.11.2021

Tutkinto: Muusikko (AMK)
Tutkinto-ohjelma: Musiikin tutkinto
Suuntautumisvaihtoehto: Pop/Jazz-laulu
Ohjaaja: Lehtori Jukka Väisänen
Arviointi: Lehtori Tomi Salesvuo

Analysoin opinnäytetyössäni omaa ääntäni ja itseni, sekä muiden kirjoittamia laulun sanoituksia.

Mielenkiintoni ihmisääneen sekä ihmisen tunteisiin on motivoinut minua kirjoittamaan aiheesta. Aiheeni on kiinnostava, koska ihmisen ääni on kiinnostava, sekä ihmisen tunteet. Tutkimuskysymyksiäni ovat vaikuttavatko tunteet lauluääneen? Millaisia tulkintatapoja löydän äänitteiltä?

Työni kannalta keskeisiä käsitteitä ovat tunteet, blueslaulu ja bluesilmaisus. Pyrin arvioimaan omaa tunneilmaisua äänestäni ja tulkinnoistani. Aineistonani ovat äänitteet, joilla olen itse laulanut. Menetelmäni tutkimuksen toteuttamiseen on kirjoittaminen, kuunteleminen ja laulun analysointi.

Analyysin ja havaintojen perusteella tunteet vaikuttavat laulu-ääneeni ja tulkintaani. Löydän äänitteiltä muun muassa ujon tulkintatavan, mutta toisaalta esim. iloisuus kuuluu välillä äänestäni. Käytän särösaundia useissa kohdissa ilmaisua, joka on tyypillistä blues- ja rocktyyppisten laulujen esittämisessä.

Avainsanat: Laulu, lyriikka, tunteet, tulkinta

Abstract

Author: Lauri Saastamoinen
Title: Soul of a Singer, Analysis of Lyrics and Voice
Number of Pages: 16 pages + 2 appendices
Date: 26 Nov. 2021

Degree: Bachelor of Music
Degree Programme: Music
Specialisation option: Vocal Performance

Instructor: Jukka Väisänen, MMus
Examiner: Tomi Salesvuori, MMus

In my thesis, I analyze my own voice, and myself, as well as the lyrics of the songs written by others.

The topic was inspired by my interest in the human voice as well as human emotions. My subject is interesting because the human voice is interesting, as well as the human emotions. My research questions are: Do the singer's personal emotions affect their singing voice? What kind of interpretations can I find in the recordings?

The key concepts for my work are emotions, blues singing and blues expression. I review my own emotions on recordings of my voice and interpretations. My research material consists of recordings I have sung myself. My research methods are writing, listening, and analyzing a song.

Based on the analysis and observations, emotions do affect my singing voice and interpretation. Among other things, I find a new way of interpreting in the recordings, but on the other hand, for example, joy is sometimes heard in my voice. I use a distortion sound at several points in an expression that is typical of performing blues and rock songs.

Keywords: Singing, lyrics, emotions, interpretation.

Sisällys

1	Johdanto	1
2	Bluesista	2
3	Äänityksen aloittaminen ja kappaleiden analysointi	5
4	Begging For Mercy	6
5	I Know You	7
	5.1 Herkkä rakkauslaulu	8
	5.2 Sama juttu toisinpäin, viimeinen säkeistö yhdessä	8
6	Something To Believe In	8
	Kappale jatkuu	9
	Kertosäe	9
	Toinen säkeistö	9
	Kolmas säkeistö	9
7	Promised Land	10
8	All This Time	10
	8.1 Kertosäkeistö sekä toinen ja kolmas säkeistö	11
9	Good Times, Bad Times – Led Zeppelin	13
	9.1 A-osa	13
	9.2 C-osa	13
10	Strange Kind Of Woman – Deep Purple	14
	10.1 C-osa	16
	10.2 Viimeinen säkeistö	16
11	Born Under A Bad Sign – Albert King	16
12	Pohdinta	18
	Lähteet	19
	Liitteet	21

1 Johdanto

Opinnäytteessäni tarkastelen laulujen tekstejä ja omaa tulkintaani. Sain idean työhöni omista äänitteistäni. Laulaja on psykofyysinen kokonaisuus. Tunteita ei voi erottaa fysiologiasta ja toisaalta olen havainnut, että elämäntilanteet vaikuttavat tulkintaani.

Käyn läpi myös taitelijanäkökulmaani ja osin myös työelämän haasteita ja jopa turhautumista työelämätilanteeseeni – olen kohdannut työllistymisen haasteita jo opiskeluaikana. Tulevaisuus laulajana on epävarma, johon esimerkiksi koronatilanne ja kulttuurialan muutokset vaikuttavat merkittävästi.

Työni käsittelee tunteiden tulkintaa. Analysoimani äänitteet on toteutettu vuonna 2012. Työni on suunnattu kaikille niille, joita kiinnostaa laulamisen ja tunteiden ilmaisu laulamalla. Työn keskiössä on laulajan tunteet ja miten niitä käytetään tulkinnassa.

Työni pyrki vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: *Mikä merkitys tunteilla on laulutulkintoihin laulamillani äänitteillä? Pohdin, millaisia tulkintatapoja havaitsen blues-/rockäänitteillä, joissa laulan? Mikä merkitys blues-/rocklaulutyyllillä on laulutulkinnoissani.*

Tarkastelen ja analysoin omia laulutulkintojani havainnoimalla kuulonvaraisesti ääntäni äänitteillä. Työssäni tutkin laulajan ääntä kuuntelemalla ja analysoimalla sitä. Luen lyriikoita, kirjaan niitä ylös ja analysoin tulkinnan erilaisia piirteitä. Tuloksena syntyy kuvaus omista laulutulkinnoistani.

2 Bluesista

Laulutyylini pohjautuu blues- ja rock-tyyliin ja esittelen tässä kappaleessa lyhyesti bluesin keskeisiä ilmiöitä ja artisteja.

Robert Johnsonin, joka on kuuluisa blueslaulaja, lyriikat usein kertovat ihmissuhteista (Niemelä 2000, 130). Robert Johnson kuoli myrkytettyyn viskiin 27-vuotiaana (Rantanen 2021).

”Blues on usein hauskaa musiikkia. Se on tehty bailauksen, unohtamisen, dokaamisen ja naimisen taustamusaksi. Ja nauramisen. (Tolonen 2012)”.

”Seasick Steveä ei voine ohittaa, kun puhutaan tarinankertojista juurevan musiikin maailmassa. Viitisentoista vuotta sitten hän onnistui tuomaan karun bluesinsa marginaalista valtavirtaisempiin kuvioihin (Aho 2020)”.

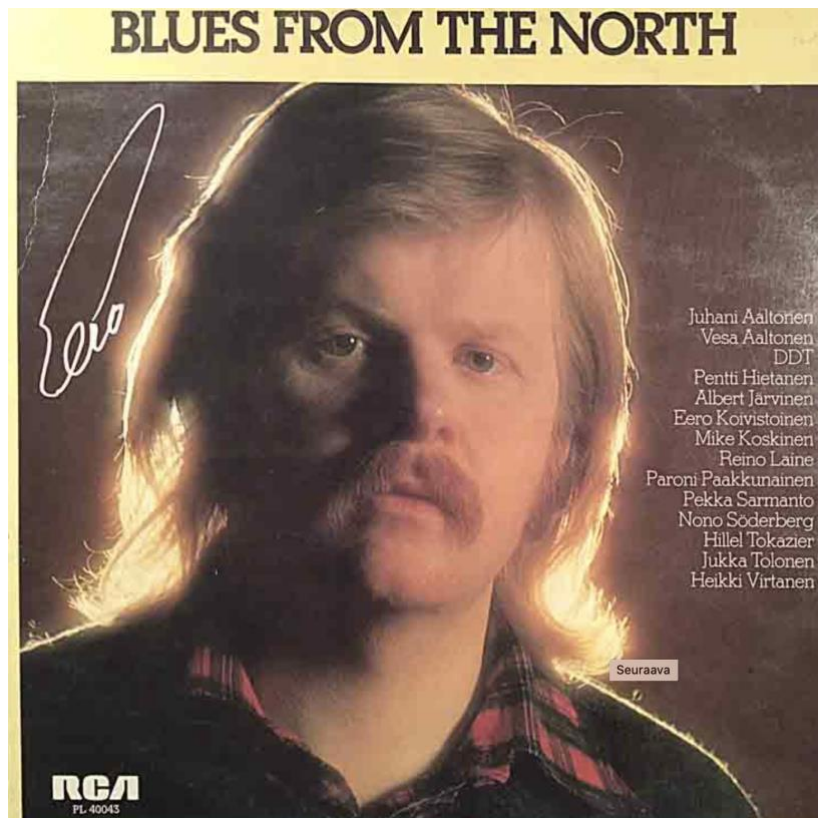
Kuvio 1. Slim Butler & Slimcuts

Suomenkielinen blues on harvinaista, mutta sitäkin löytyy (Metelinen 2015). Esimerkki Suomalaisesta bluesmuusikosta on Jarmo Puhakka (kuvio 1), alias Slim Butler (Kavander 2020, Slim Butler & Slimcuts).

Kuvio 2. Jukka Juhola alias Black River Bluesman

Toinen esimerkki suomalaisesta bluesmuusikosta on Jukka Jokela (kuvio 2), alias Black River Bluesman (Rantanen 2016). Kolmas esimerkki suomalaisesta bluesosaamisesta on Eero Raittinen (kuvio 3). Häntä kutsutaan Suomi-bluesin kummisedäksi. (Soini 2017).

Kuvio 3. Eero Raitinen. Levykansi.

Blues kohosi suosioon Suomessa 60-luvun lopulla (Tiilikainen 2021). Yksi perinteinen aihealue bluesissa on junat ja rautatiet (Jokelin, 2011). Blues on syntynyt Yhdysvalloissa, mustien orjien musiikkina, joka yhdistää afrikkalaista ja amerikkalaista musiikkia (Gordon, päiväämätön verkkojulkaisu). Blues oli tärkeä osa köyhän mustan väestön vapaa-aikaa (Blues-musiikin juuret, päiväämätön verkkojulkaisu). Työlaulujen lisäksi blues syntyi myös hengellisten laulujen vaikutuksesta (Avola 1999). Joskus kauan sitten, ennen bluesia, oli vain sorrettujen tarve purkaa tuskaansa – tuskaa, josta musiikki tarjosi vapautuksen edes hetkeksi (Brewer 2016). Blues on vaikuttanut mm. Jazzin syntyyn (lumojazz.com). Muita kuuluisia blues artisteja Johnsonin lisäksi ovat esimerkiksi Big Bill Broonzy, Bessie Smith ja Leadbelly (Gordon päiväämätön, verkkodokumentti.).

3 Äänityksen aloittaminen ja kappaleiden analysointi

Analysoin tässä työssä oman lauluni tunneilmaisua ja tulkintoja äänitteiltä, joissa toimin solistina. Gorge Hoggs -yhtyeen äänitelinkit löytyvät [Mikseri-sivustolta](#) ja Late Experience yhtyeen cover-kappaleet löytyvät soundcloud-verkkosivulta osoitteesta soundcloud.com/lauri-saastamoinen. Suosittelen kuuntelemaan äänitteet ennen analyysien lukemista ja/tai lukemisen aikana.

Opinnäytetyöhön liittyvien kappaleiden äänitykset on tehty Pop & Jazz Konservatorion studiossa 29.09.2012. Kaikki äänitteet on äänitetty kerralla ”livenä”, eli kaikki soittimet äänitettiin yhtä aikaa. Tuloksena sessiosta oli viisi omaa laulua.

Äänitteiden oli tarkoitus olla hyviä; omaan korvaan ne voisivat olla parempiakin, mutta olen melko tyytyväinen tulkintoihini. Äänitysprosessissa äänittäjä tuli paikalle äänityslaitteiden kanssa, ja toimme itse paikalle muut soittimet paitsi rummut.

Seuraavissa luvuissa 4-10 analysoin äänitteiltä omaa laulutulkintaani ja tunteiden ilmaisua (kuvio 4. Artistikuva: Lauri Saastamoinen).

Kuvio 4. Oma artistikuva: Lauri Saastamoinen

4 Begging For Mercy

[Äänitelinkki: Begging For Mercy. Mikseri-sivusto.](#)

Tämän kappaleen laulaminen on helpoimpia kaikista äänittämistämme kappaleista, koska se on matalin laulu. Tyyllilaji on hidas blues.

Laulu alkaa:

“I begged for mercy, you came, and gave me none, I begged for mercy, you came, and gave me none, My life's a mess, you done, you done treated me wrong”.

Joka on tietysti kiva säkeistö laulaa, sillä saan purkaa pahaa oloani siitä, että nainen on kohdellut minua väärin ottamalla toisen miehen ja olemalla erossa minusta. Pääsen myös purkamaan pahaa oloani siitä, kuinka välillä tuntuu, että elämässäni menee huonosti.

Toinen säkeistö

“I go to church every morning, I saw your other man, he came, creeping around, I said I go to church every morning, saw your other man, still creeping around, still creeping around till I come home with a shotgun baby, he was dead, he was dead before he hit the ground, oh babe, before he hit the ground”.

Viimeinen virke on suora lainaus ensimmäiseltä kuulemaltani blueslaulajalta, Kenny Wayne Shepherd Band:in Noah Huntilta (Shepherd 1999). Säkeistöä on kiva laulaa, sillä saan siitä irti paljon tarkoituksia. En varsinaisesti ole erityisen uskonnollinen mies. En kuulu kirkkoon, mutta välillä on silti hauskaa laulaa siitä, että menen kirkkoon, kun en siellä oikeasti ikinä käy. Sitten myös pääsen purkamaan paineita, joita tunnen sitä "toista miestä" kohtaan tässä kappaleessa.

Saan mielestäni hienosti vangittua tunnelman kappaleessa. Eli sen miltä elämä minusta tuntuu. Se kuulostaa jopa vähän aavemaiselta, kun toistelen "still creeping around, still creepin' around" – jopa vain hiljaa puhuen. Dynamiikka on hieno asia. Morning-sanan lausun vahvasti 'ing lopuketta painottaen, suoraan kopioiden yhtä suurimmista laulusankareistani, Free ja Bad Company -yhtyeiden Paul Rodgersia.

Kolmas säkeistö

"I go to work every morning, hoping I would see you on the way. I said I go to work every morning, hoping I would see you, on the way. My life's a mess, won't somebody please, bring her back home to stay."

Koomisuutta kappaleessa aiheuttaa, kun voi kuvitella miten kauan laulun henkilö on kaivannut tämän kyseisen naisen perään. Voi kuvitella, että tilanne alkaa mennä jo täysin yli koko homma. Naurattaa kun toistelen vaan että: "voi kunpa vielä nähtäisiin, ja rakastaisit minua". Elämä on taas laulun esittäjällä erittäin huonosti, ja tällä kertaa täytyy turvautua muihinkin tyyliin: "voisiko joku pliis, tuoda sen tyttären minun luo."

5 I Know You

[Linkki äänitteeseen: I Know You. Mikseri-sivusto.](#) Laulu: Lauri Saastamoinen.

Tämä on varsin herkkä rakkauslaulu, balladi. Kappale syntyi, kun kitaristimme treeneissä ohimennen soitti tätä riffiä. Rumpali ja basisti olivat tupakalla, joten rupesin aikani kuluksi vain laulamaan jotain riffin päälle. Sanat tulivat "lennossa" eli improvisoin ne.

5.1 Herkkä rakkauslaulu

Kappale on mielestäni todella kaunis ja herkkä rakkauslaulu, jossa laulan sieluni sanoilla. Ajattelen että ne sanat jotka vain kumpuavat jostain, tulevat minun sielustani:

“I know you, will gonna be all mine, I know you, will keep me till the end of time. Yeah you, will gonna be all mine, I said a'you, will keep me till the end of time” “Honey I know, baby you know I know, You know I know, I'm gonna be with you, I'm gonna be with you, always...Always, always, yeah..”.

Tässä siis lauletaan siitä, että sielu tietää, että kuulumme toisillemme, ja että tulemme olemaan yhdessä ikuisuuden (always) ja että syvällä sisimmässään, molemmat sen tiedämme.

5.2 Sama juttu toisinpäin, viimeinen säkeistö yhdessä

“I know me, will keep you till the end of time. I said a'me, will gonna be with you. Yeah me, will keep you till the end of time. Yeah me, will keep you till the end of life yeah”. “Honey I know, babe, how I know, you know I know, I'm gonna be with you, I'm gonna be with you, always, always, always yeah”.

“I said a'we, yeah we, we're gonna be together, yeah we, ain't got no need for stormy weather, yeah we, we're gonna be together. I said we, don't need no stormy weather”. “Babe, I know, I know, you know how I know, babe, yeah, you're gonna be with me, im gonna be with you. Always.”. ”Honey I know, baby you know I know, you know I know, I'm gonna be with you, I'm gonna be with you, always”.

Sitten vielä nippu kasaan ja viittaus vanhoihin bluesklassikoihin sanoilla "stormy weather".

6 Something To Believe In

[Linkki äänitenäytteeseen: *Something to Believe in*. Laulu Lauri Saastamoinen.](#)

Something to Belive In -kappaleen tyylilaji on medium bluesrock. Kappaleessa on hyvä riffi. Kappale alkaa sanoilla:“You gave me something to believe in, I

gave you more than you could care.” Siinä ei oikeastaan ensimmäistä virkettä lukuunottamatta ole mielestäni mitään järkeä. “Annoin sinulle enemmän kuin mistä voisit välittää.” - “Its only rock'n'roll yo?”

Kappale jatkuu

“You gave me something to believe in, I gave you more than you could share.” Tästä tuleekin jo mieleen, että olen naiselle niin tärkeä, ettei hän halua jakaa minua.

Kertosäe

“Oh, I know, you're my only soul. Oh, I know.”. Puhutaan toisesta ainoana sieluna, eli ainoa minulle sopiva sielu, asia tiedetään, sen kummemmin sitä selittämättä.

Toinen säkeistö

“You've gotta make it be allright, I've gotta tell you why”. “Sinun täytyy tehdä homma hyväksi jälleen”, (eli palata minun kanssa yhteen), “ja minä kerron sinulle miksi” (että saat minulta ihanaa rakkautta koko lopun elämäsi). “You gotta feel it under the tide, no need to get around tonight”. Taas lyriikkaa, joka ei tarkoita paljon mitään. Sitten kertosäe, jonka jälkeen nostatus, jossa tulee erittäin hyvällä saundilla laulettu, “Babe, oh babe, no I don't wanna see you no more!”, johon kiteytyy vapautuminen.

Kolmas säkeistö

“Oh, the first time babe, I won't say no maybe”. Tässä viitataan, että enää ei epäröidä, ensimmäistä kertaa elämässään laulaja tietää mitä etsii eikä emmi. “I said a' yeah now baby, no need to get up and decide yeah”. Hyvää rock'n'roll lyriikkaa – etenkin loppu on hyvä, ei tarvitse nousta ja päättää, sillä päätökset on tehty korkeammalla tasolla, eli jumala, " kohtalo ", universumi, pitää asiasta huolen.

7 Promised Land

[Linkki äänitteeseen: Promised Land.](#)

“Woman, you know you done me wrong. Woman, you know you done me wrong. I'm gonna buy me a shotgun babe, unless you give me your guiding hand.”.

Taas (ja edelleen) on nainen tehnyt väärin, tekstiin on laitettu vähän bluesklise-haulikkoa ja pyyntöä ohjaavasta kädestä.

“Woman, I've grown weary of this game. Woman, I've grown weary of this game. Without you I lose my mind, I think its best we call it a tie.”.

Nyt alkaa jo kyllästyttää koko asia, taas lähtee järki, voisiko jo sopia sopupelin eli tasapelin.

“Woman, I don't wanna fight no longer. Woman, I don't wanna fight no longer. Take my hand, I'll lead you to the promised land.”.

Nyt ei enää haluta tapella vaan annetaan kättä ja toivotaan että nainen tarttuu siihen, niin päästään "Promised Landiin" eli "paratiisiin", mikä usein on siellä missä nainen ja mies ovat löytäneet toisensa.

8 All This Time

[Äänitelinkki All This Time -kappaleeseen. Laulu Lauri Saastamoinen.](#)

Miksaamaton ja masteroimaton versio.

Tämä on lempikappaleeni EP:llä. Olen ylpeä korkeista A-nuoteista jotka laulan rintarekisterillä kertosaäkeen lopussa. Niiden laatu hieman vaihtelee kertosaäkeestä riippuen. Kappaleessa on hieman aika-avaruus -tematiikkaa,

perinteisen rakkauslaulun lisäksi. “All this time, I've been looking for something. Somekind of new, peace of mind.”.

Koko elämäni ajan olen etsinyt jotain. Jonkunlaista, mielenrauhaa – ja etsin vieläkin.

“A place of my own, a place to call home. All this time, I've been all alone.”. Omaa paikkaa, omaa kotia ja kaiken tämän ajan olen ollut yksin. “Time's just a reality. You create, can't you see.”.

On ehkä hieman suomalaisittain lausuttu huonolla englannilla kappaleen can't sana, liikaa t:tä painottaen. “Aika on vain todellisuus, jonka luot, etkö näe?”.

Tulkintamielessä on mielenkiintoista ajatella asioiden aikatekijää. Asioista voi kulua kaksi vuotta, esim. erosta. Silti yhden päivän aikana, kaikki voikin muuttua. Palaatte yhteen ja jatkatte siitä mihin jätite – tai kun kaksi kaverusta näkee vuosien jälkeen. Aika on ”jännä juttu”. Mielestäni ei kannata stressata ajan kulua. Lähinnä tärkeitä on se, että saa hommat tehtyä aikataulujen mukaisesti – se on työssäni ja laulajuudessaani tärkeintä. Eli sen verran aika hallitsee meitä.

Kivointahan olisi määritellä omat työajat, joka on vain ikävä kyllä harvoissa ammateissa mahdollista. Muusikoilla ohjelmiston harjoittelu on tietysti jonkin verran vapaata: yleensä on deadline (keikka), mutta sitä ennen on vapaa valitsemaan, mihin aikaan päivästä työtään, eli biisien opettelua, tekee. Olen itse aika ylpeä tästä biisistä laulettuna, riffeinä, sekä tekstinäkin – mutta etenkin laulettuna.

8.1 Kertosäkeistö sekä toinen ja kolmas säkeistö

“Feel the faith, your destiny, you know it's, oh so lovely. Feel your faith, your destiny, you know it's, oh so lovely”.

Tästä kertosaäkeestä eritoten olen ylpeä. Hyvät lyriikat kehoittavat jokaista uskomaan johonkin. Uskomaan omaan kohtaloon, uskomaan että se, ja elämä, on ihanaa, jos siitä vain sen tekee.

“All this time, I've been looking for something. Or someone, to show me the way. Ain't got no lack, of faith I say, yeah. Ain't that the way, that it should stay?”.

Nyt laulajaminäkin uskoo siihen, että uskoa on johonkin korkeampaan voimaan – siihen että kaikki menee ihan hyvin. Eikös se niin olekin, ja kannata olla?

“Time's just a reality, you create can't you see. Feel the faith your destiny, you know it's oh so lovely. Feel your faith, your testing me, you know it's oh so lovely.”

Tässä olen ylpeä pienestä sanaleikistä, mitä rakastan yli kaiken, ja tulen tulevaisuudessa tekemään musiikin ja sanoittamisen parissa niitä mahdollisimman paljon. Eli “feel the faith, your *destiny*” muuttuikin “feel the faith, you're *testing* me”. Foneettisesti melko saman kuuloiset sanat. Eli laulajaminä kohdistaakin sanansa suoraan jumalalle. Tai kelle tahansa, suuremmalle voimalle, kenties yhdelle jumalista. Niin kuin ehkä eniten tykkäisin ajatella, että olisi monta jumalaa. Sodan jumala, rauhan jumala, musiikin jumala, meren jumala ja ukkosen jumala, ja etenkin ylijumala Odin, jonka nimisen superbändin haluaisin joskus perustaa.

“All this time, I've been living a lie. Trying to find, a new behind. Now I know its you, but I can't say its true. Unless you hold me tight, while we sit under the moonlight”.

Kaikki tämä aika, erossa, olen elänyt valheessa, olen koittanut löytää uutta naista, uutta "peräsintä" eli behind = takapuoli, mutta sitten tajuankin – ”Että kyllä! Oi kyllä! Se oletkin sinä rakkaani! Mutten kuitenkaan lopulta voi olla aivan varma, ennen kuin haave ja henkinen muuttuu todeksi, ja pitelet minua sylissäsi, kuunvalon alla.” Kuinka romanttista!

9 Good Times, Bad Times – Led Zeppelin

Luvuissa 9,10 ja 11 analysoin Late Experience – bändin cover-kappaleiden äänityksiä. Esittelen tekstiä ja kuvailen, miten tulkitseen niitä.

Ensimmäinen kappale on Good Times, Bad Times, jonka on säveltänyt Page/Jones/Bonham. [Äänitelinkki Late Experience -yhtyeemme äänitteeseen soundcloud-verkkosivulle.](#)

9.1 A-osa

“In the days of my youth, I was trying what it takes to be a man. Now I've reached that age, I've tried to do all those things the best I can. Realize sweet babe, I ain't ever gonna change my ways to you”.

Tämä on todella loistava kappale valinta bändiltämme. Yhtyeen kitaristin, Lasse Parkkilan valitsema biisi. Ensimmäinen säkeistö osuu ja uppoaa minuun, niin kuin koko biisi esteettisesti muutenkin on aivan mahtava.

“Nuoruuteni vuosina yritin olla mies. Nyt olen siinä iässä, että olen yrittänyt noita asioita parhaani mukaan.” Sitten sattumoisin äänityksissä keksinkin omasta päästä viimeisen lauseen: “Realize sweet babe, I ain't ever gonna change my ways to you”. Olen aina innoissani kun keksin hyviä lauseita.

“Good times, bad times, you know I've had my share. Well, my woman left home for another man, but I still don't seem to care.”.

Silkkaa herkkua Laurin tuhoutuneelle ja särkyneelle sielulle.

9.2 C-osa

“Sixteen I fell in love, with a world as sweet as she. It only took a couple of years, till she was rid of me. She swore that she would be all mine, and love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend.”.

Tätäkin on ihana laulaa, kun se on niin matalalla se sävelmelodia ja pääsen käyttämään vahvinta rekisteriäni, eli alarekisteriä.

Omaan tulkintaani saan syvyyttä omista kokemuksistani esim. nuorena rakastuin, mutta muutaman vuoden jälkeen nainen pääsi eroon minusta. Ajattelin että siitä tulee vaimo ja kaikkea, mutta sitten kun supatin sen korvaan, niin menetin ystävän. Laulutulkinnassani olenkin miettinyt tekstin sitä kautta, että kun supatin sen mimmin korvaan, menetin ystävän, mutta sain vaimon. Sillä tavalla olen saanut hieman hymyä tuon C-osan laulamiseen ja positiivisuutta. On se hienoa, kun saa olla laulaja-tulkitsija ja tulkita kaiken ihan juuri niinkuin haluaa. Ja sitten se vaikuttaa siihen äänenväriin.

Keho ja kurkku on hieno soitin, koska voin tulkita sillä niin monipuolisesti erilaisia äänensävyjä:

“I feel good when I look at you, mama. Realize sweet babe, I ain't ever gonna change, my evil ways, towards you”.

Taas hienosti improvisoin tuonne sekaan tuon,

“Realize sweet babe, I ain't ever gonna change my evil ways towards you”.

Tällä kertaa lisättynä siis sana *evil*. Särön käyttö laulaessa on hyvä merkki siitä, kuinka rikkinäinen sieluni on ilman tätä naista. Tietenkin ihmisten ääni menee särölle myös ihan onnesta, kun ihminen "huutaa" – tai kovaan äänen huudahtaa toiselle että "minä rakastan sinua!".

10 Strange Kind Of Woman – Deep Purple

Strange Kind of Woman on Deep Purplen kappale, jonka on säveltänyt Ritchie Blackmore / Ian Gillan / Roger Glover / Jon Lord / Ian Paice.

[Äänitelinkki Late Experience -yhtyeemme äänitteeseen soundcloud-verkkosivulle.](#)

“There once was a woman, a strange kind of woman, the kind of gets written down in history, her name was Nancy, her face was nothing fancy, she left a trail of happiness and misery.”.

Tekstissä kerrotaan, miten erityislaatuinen nainen Nancy on, hieman naljaillen, "her face was nothin' fancy". Mutta kyseessä on sellainen nainen, joka jättää jälkeensä onnen tunteita, sekä musertavaa, musertavaa tuskan tunnetta.

Tällaisia naisia ei monen elämässä ole kuin yksi tai kaksi.

“I loved her, everybody loved her, she loved everyone and gave them good return”. "She loved everyone and gave them good return".

Kyseessä siis on rakkauden antamista takaisin, sanoissa, ja teoissa.

“I tried to take her, I even tried to break her. She said "I ain't for taking wont you ever learn".

Yritin saada hänet, yritin murtaa hänet, mutta hän sanoi, ettei häntä kukaan saa, etkö jo ikinä opi.

Sitten taas kaipuuta:

“I want you, I need you, I gotta, be near you. I spent my money as I took my turn. I want you, I need you, I gotta, be near you. Ooh she's a strange kind of woman”.

Tässä kuulee helposti epätoivon ja tuskan minun äänessä, joskus epätoivoissaan mies saattaa tuhlata rahansa vaikka känniin, koittaessaan turruttaa musertavat tuskan tunteet. Hieman ujouttakin on kuultavissa äänessä "I gotta be near you".

“She looked like a raver, but I could never please her. Wednesday morning's boy you can't go to far. I couldnt' get her, but things got better she said. Saturday nights from now on baby, you're my star.”.

Eli nainen näytti siltä kuin olisi menossa reiveihin, en pystynyt tyydyttämään häntä. Keskiviikko aamuisin ei kannata mennä liian pitkälle. En saanut häntä vielääkään. Mutta! Vihdoin hän sanoo: “lauantai-iltaisain beibe, sä oot mun tähti!”.

Jes!

10.1 C-osa

“Ooo, Oo, OO, OO. Ooo, Oo, oo, oo”. Kaunista falsetti-ujellusta, herra Ian Gillan hoitaa homman varmasti ja tyylikkäästi tukevan vibraton turvaamana, itsellä tulee vain sellaista ujoa falsettia, joka värisee. Juuri ja juuri ehkä pysyen vireessä. Tässä huomaamme ammatti-rocklaulajan, ja wannabe-rocklaulajan eron. Omaa värinää tukemaan Lassen (projektin kitaristin) suosittamana lisäsimme toisen stemman tuohon ujellukseen, jonka sitten ulvoin kyynel silmissä, kun ajattelin miten upeasti ne kaksi ulinaa kohtaa – ajattelin, että siinä ne meidän sielut sitten kohtaa. Se oli tunteellinen ja herkkä hetki. Ylpeä olen tuosta stemmasta, joka ihan lennossa löytyi, mutta hieno pidätyspurkaus siinä tapahtuu. Tässä vaiheessa ääni alkaa soolon jälkeen jo muuttua varmemmaksi. Äänitteeltä huomaa kuinka se soi vähän enemmän rintarekisterissä, ja siihen tulee vähän säröä.

10.2 Viimeinen säkeistö

“She finally said she loved me, I wed her in a hurry. No more callers and I glow with pride.”.

Hyvin osuvasti biisin tekstin kanssa ääneni muuntui tässä itsevarmemmaksi. Vihdoin se sanoi, että se rakastaa minua! Jes heti naimisiin, etteivät kilpakosijat enää tule häiritsemään! “I’m dreaming, I feel like screamin.”Tuo screamin tukee hyvin noita minun säkeistön korkeita ääniä joita kuvaa hyvin sana "scream" eli, kirkua.

11 Born Under A Bad Sign – Albert King

Born Under A Bad Sign on Albert Kingin esittämä kappale. Kappaleen on säveltänyt William Bell ja Booker T. Jones.

[Äänitelinkki Late Experience -yhtyeemme äänitteeseen soundcloud-verkkosivulle.](#)

Tämä kappale kuvaa hyvin minun elämäni. Tuntuu niin raskaalta välillä. Tuntuu kuin olisin kirottu.

“Born under a bad sign, I've been down ever since I begin to crawl. If it wasn't for bad luck, you know I wouldn't have no luck at all.”.

Tähänkin biisiin tulee aika luonnollisesti säröä kaikesta kokemastani, ehkä joskus vielä opin laulamaan myös ilman säröä – eli “maassa ollaan”.

Sitten lempiaiheeseen.

“Wine and a woman, is all I crave, I've been this way, ever since I begin to pray.”

Eli naista taas kaivataan. Alkuperäiset sanat menevät "Wine and women", mutta koska tilanne on mikä on, muutin sen automaattisesti yhdeksi naiseksi. Sitten taas vähän improvisointia. “I begin to pray”, eli olen aloittanut rukoilun. Tämän säkeistön laulan kahdesti koska se nyt niin tärkeää on, ja totta. Tietenkin täysin eri tavoilla.

Biisi kasvaa hyvin tuohon soolon jälkeiseen kolmanteen säkeistöön. Laulu alkaa mennä särölle enemmän, ja intensiteetti kasvaa.

“Born under a bad sign, babe, I begin to pray, ever since I was ten, I've had all my ways, babe.”.

Tekstissä on improvisoitua lyriikkaa. Sanat valavat uskoa itseeni. Olen aina saanut sen mitä haluan. Ja tulen jatkossakin saamaan.

12 Pohdinta

Opinnäytetyössäni analysoin omia laulutulkintojani ja tekstien sisältöjä, joita olen laulanut vuonna 2012 toteutetulla kahdella äänitteellä (ks. äänitelinkit liitteessä 1.)

Havaitsin tulkinnoistani, että tunteet vaikuttavat lauluääneen. Välillä laulan iloisena, välillä ujosti. Ääni menee välillä särölle laulamisen riemusta – kenties rakkauden tuntemuksista. Välillä äänessä on kuultavissa epätoivoista kaipausta, hieman myötähäpeää synnyttävää epätoivoa. Välillä ääni kuulostaa heikommalta ja välillä voimakkaammalta. Välillä laulan lempeämmin, välillä karjun.

Tunnistan että työni on hyvin henkilökohtainen analyysi ja joku muu saattaisi päätyä analyysissä toisenlaisiin tuloksiin. Työtapani oli kuitenkin itselleni mielekäs, koska saatoin palata tällä tavalla vanhoihin tulkintoihini ja havaitsin siinä monenlaisia asioita, joita voin hyödyntää omassa laulaja-ammattissani.

Lähteet

Aho, M. (2020) Tarinoita ja niiden kertojia: Seasick Steve.

<https://blues-finland.com/blogi/index.php/2020/11/30/seasick-steve/>

Avola, P. (1999). Bluesin vaiheita. Helsingin Sanomien artikkeli.

<https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000003814876.html>

Blueswebzine. Päiväämätön. blueswebzine.com-sivusto. Artikkelit: Blues-musiikin juuret. <http://blueswebzine.com/blues-musiikin-historia/>

Brewer, J. (2016) Mustan kaihon juurilla – Monochrome on dokumentti bluesin ja vapaustaistelun historiasta

<https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/09/06/mustan-kaihon-juurilla-monochrome-on-dokumentti-bluesin-ja-vapaustaistelun>

Gordon, K. (päiväämätön). Artikkelit: 10 Artistia, jotka määrittivät Blues-tyyliä.

<https://fi.eferrit.com/10-early-artists-jotka-maeerittivaet-blues/>

<https://lumberjacks.fi/bluesin-historia/> (viitattu 18.11.2021)

Jokelin, J. (2011) Junat ja rautatiet 1900-luvun alun blues-lyriikassa.

Turun yliopisto folkloristiikka. Proseminaari 27. toukokuuta 2011

<https://docplayer.fi/12515163-Junat-ja-rautatiet-1900-luvun-alun-blues-lyriikassa.html> (viitattu 18.11.2021)

Kavander, A. (2020) Jarmo Puhakasta ei pitänyt tulla muusikkoa, mutta toisin kävi – matka bluesin ytimeen sai alkunsa Jimi Hendrixistä ja Rovaniemen pottukellareista: "Kaikki on ollut yhtä kolikonheittoa". Lapin Kansan artikkeli.

<https://www.lapinkansa.fi/jarmo-puhakasta-ei-pitanyntulla-muusikkoa-mutta-t/2781111>

Lumojazz.com. Päiväämätön. Artikkelit Jazz-musiikki. <http://lumojazz.com/> (viitattu 18.11.2021)

Metelinen, R. (2015) Artikkelit Maisteri T. Julkaistu Blues News-numerossa 6/2015.

Niemelä, M. (2000) Robert Johnson, blues ja rakastamisen vaikeus: mentaliteettihistoriallinen katsaus deltabluesin lyriikkaan. Etnomusikologian Vuosikirja, 12, 130.

Rantanen, K. (2021) Robert Johnson myrkytettiin viskillä 27-vuotiaana – näin syntyi ”kuoleman kerho”. Ilta-Sanomien artikkeli. <https://www.is.fi/musiikki/art-2000007964567.html> (viitattu 19.11.2021)

Rantanen, K. (2016) Mustanjoen bluesia. Turun Sanomien artikkeli. <https://www.ts.fi/kulttuuri/2758241/Mustanjoen+bluesia> (viitattu 19.11.2021)

Shepherd, K. (1999) Kappaleesta ”Shotgun Blues” levytä ”Live On”.

Slim Butler & Slimcuts. Päiväämätön. Stagent ohjelmatoimiston verkkosivu. <https://www.stagent.fi/esiintyjat/yhtyeet/roots-and-blues/slim-butler-the-slimcuts/>

Soini, M. (2017) Rockin ja bluesin kummisetä palaa tutulle rikospaikalle. <https://www.hameensanomat.fi/kaupunkiutiset/rockin-ja-bluesin-kummiseta-palaa-tutulle-rikospaikalle-1270381/>

Tiilikainen, T. (2021) Suomibluesin juurilla. <https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kulttuuri/kirjat/arvio-tietokirja-pohtii-miksi-suomalainen-blues-syntyi-nimenomaan-nastolassa/>

Tolonen, A. (2012) Blues on hauskaa. <https://www.soundi.fi/kolumnit/blues-hauskaa/>

Liitteet

1. The Gorge Hogs yhtyeen biisit:

<https://mikseri.net/artists/thegorgehogs.145487.php>

2. Late Experience yhtyeen cover-kappaleet

soundcloud.com/lauri-saastamoinen