

SYDÄMENI LAULU

Raportti jousikvartetille ja bändille tehdystä sävellystyöstä

Koulutusala Kulttuuriala	
Koulutusohjelma Musiikin koulutusohjelma	
Työn tekijä(t) Marjaana Oliveira	
Työn nimi Sydämeni Laulu. Raportti jousikvartetille ja bändille tehdystä sävellystyöstä.	
Päiväys 13.11.2014	Sivumäärä/Liitteet 24/14
Ohjaaja(t) Mikko Toivanen, Anna-Maria Pekkinen	
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) Savonia-ammattikorkeakoulu / Sari Mokka-Karttunen	
Tiivistelmä <p>Opinnäytetyössä tutustuttiin säveltämiseen työnä ja prosessina. Produktioon kuului säveltäminen, sovittaminen, yhtyeen harjoittaminen, äänittäminen, miksaus ja tuottajana oleminen. Sävellystyön aikana pidettiin päiväkirjaa ja näin tutkittiin omaa työskentelyä säveltäjänä. Tavoitteena oli kehittyä säveltäjänä sekä sovittajana ja saada kokonaisvaltainen käsitys levyn tekemisestä.</p> <p>Produktiossa syntyneet kappaleet äänitettiin Kuopiossa Kotkankallion TV-studiossa 13.-14.8.2014. Kappaleet edustivat instrumentaalista klassista musiikkia, kansanmusiikkia sekä laulettua popmusiikkia. Erityisesti perehdyttiin uuden ohjelmiston säveltämiseen jousikvartetille ja jousisoittimille sovittamiseen.</p> <p>Opinnäytetyön raportissa käydään läpi sitä, mistä idea kuhunkin kappaleeseen lähti ja kuinka kappaleet muovautuivat matkan varrella. Jokaisen kappaleen syntyä, taustaa ja työstämistä kuvataan ja esitellään. Lopuksi tekijä pohtii produktion onnistumista, saavutettua lopputulosta sekä produktion myötä syntyneitä jatkosuunnitelmia.</p> <p>Äänitteellä soittivat ja lauloivat Marjaana Oliveira (viulu 1), Minna Ollikainen (viulu 2), Sonja Koistinen (alttoviulu), Aino Alanne (sello), Saga Karpansalo (klarineti), Antti Raekallio (irlantilainen busuki), Lassi Miettinen (rummut), Jussi Koljonen (sähköbasso), Antti Turunen (piano ja taustalaulu), Eeva Turunen (akustinen kitara ja laulu) ja Emmi Virtanen (laulu).</p>	
Avainsanat: Säveltäminen, jousikvartetti, CD	

Field of Study Culture			
Degree Programme Degree Programme in Music			
Author(s) Marjaana Oliveira			
Title of Thesis Song of My Heart. A Report about Composing for a String Quartet and a Band.			
Date	13.11.2014	Pages/Appendices	24/14
Supervisor(s) Mikko Toivanen, Anna-Maria Pekkinen			
Client Organisation /Partners Savonia University of Applied Sciences / Sari Mokka-Karttunen			
<p>Abstract</p> <p>This thesis focused on composing and its process. The production included composing, arrangements, rehearsals, recording and mixing process and beginning to develop the basics of being a producer. A diary was held during the production, and that was the way to research one's own work as a composer. The aim was to develop composer and arranger skills, and get an overall idea of making an album.</p> <p>The songs were recorded in Kotkankallio TV-studio, Kuopio on the 13th and 14th of August 2014. They represented instrumental classical music, folk music and pop music. Especially, composing a new repertoire for a string quartet and arranging for the string instruments were examined.</p> <p>The report describes how the idea of every song started and how they took shape during the process. The process of composing each of the songs is described specifically in the report. In the end Oliveira reflects on the achievements of the production and her upcoming plans.</p> <p>The band included Marjaana Oliveira (violin 1), Minna Ollikainen (violin 2), Sonja Koistinen (viola), Aino Alanne (cello), Saga Karpansalo (clarinet), Antti Raekallio (Irish bouzouki), Lassi Miettinen (drums), Jussi Koljonen (electric bass), Antti Turunen (piano and backing vocals), Eeva Turunen (acoustic guitar and vocals) and Emmi Virtanen (vocals).</p>			
Keywords: Composing, a string quartet, CD			

SISÄLTÖ

1	JOHDANTO	5
2	SÄVELLYSTYÖ PROSESSINA	6
3	OMA SÄVELLYSTYÖ	8
3.1	Ladidaa.....	8
3.2	Liplatus.....	8
3.3	Kalliometsä	9
3.4	Pieni Elämän Alku	12
3.5	Katson Silmiis.....	13
3.6	Hear Me Now	14
4	LEVYN TOTEUTUS	16
4.1	Harjoitukset	16
4.2	Äänitykset.....	18
4.3	Miksaus	20
4.4	Masterointi ja Teostoilmoitus.....	21
5	LOPUKSI.....	22
	LÄHTEET	24
	LIITEET	25

1 JOHDANTO

Opinnäytetyöni tarkoitus oli tutustua säveltämiseen työnä ja prosessina sekä samalla etsiskellä sitä, millaista materiaalia sisimmästani pulppuaa. En ole säveltänyt paljoa eikä minulla ole suurta kokemusta sävellysprosesseista. Sävellystyöni aikana pidin päiväkirjaa tekemisistäni ja näin halusin tutkia omaa työskentelyäni säveltäjänä.

Viulistina tykkään soittaa jousikvartetissa ja koen sen kuin soittaisi pienoisorkesterissa. Jousisoittimet ovat soittimina mahdolloman monipuolisia ja haluaisin oppia ilmentämään jousilla koko orkesterin tai bändin kirjoa. Yhtenä tavoitteenani oli säveltää musiikkiopistotasoisille jousikokoonpanoille uutta musiikkia. Osa kappaleista on instrumentaalisia klassisia teoksia, kun taas osa selkeästi laulajavetoisia pop-kappaleita. Niissä tavoitteeni oli säveltää kevyeen musiikkiin soveltuvaa jousimateriaalia. Nykyään suuri rakkauteni kohde on kansanmusiikki ja siitä syystä sävellyksistänikin on kuultavissa joitakin kansanmusiikin vivahteita. Olen opiskellut rytmimusiikkia viimeiset kahdeksan vuotta. Rytmipuolelta koen omimmaksi alueekseni pop-musiikin. Niinpä säveltämäni laulut ovat pop-henkisiä. Taustaltani kuuluu myös vahva klassinen ilmaisu.

Tässä raportissa käydään läpi kunkin kappaleen syntyprosessia ja kappaleiden muokkautumista levytettävään muotoon. Myös äänitys ja miksausprosessia avataan kappalekohtaisesti. Lopuksi pohdin tavoitteitani ja Sydämeni Laulu -levyn jatko-suunnitelmia.

Produktion myötä syntyneet kappaleet äänitettiin Kuopiossa Kotkankallion studiossa 13.-14.8.2014. Äänittäjinä olivat Tommi Kupiainen ja Sami Nissinen. Levyllä soittivat Marjaana Oliveira (viulu 1), Minna Ollikainen (viulu 2), Sonja Koistinen (alttoviulu), Aino Alanne (sello), Saga Karpansalo (klarineti), Antti Raekallio (irlantilainen busuki), Lassi Miettinen (rummut), Jussi Koljonen (sähköbasso), Antti Turunen (piano ja taustalaulu), Eeva Turunen (akustinen kitara ja laulu) ja Emmi Virtanen (laulu).

Toivon, että sävellykseni voisivat olla helposti lähestyttävää pop-musiikkia klassisella ja kansanmusiikilla höystettynä.

2 SÄVELLYSTYÖ PROSESSINA

Säveltämiseen liittyy monia mielenkiintoisia näkökulmia, sillä säveltää voi niin monella tavalla ja monista eri lähtökohdista. Itselleni säveltäminen on ollut pitkän kypsytelyn ja kypsymisen tulosta. Omien ideoiden hyväksymiseen on pitänyt erikseen opetella ja ideoiden saattaminen soitettavaan muotoon vie aikansa. Selasin kirjaa *Suomalaisia säveltäjiä* (Heiniö, Jalkanen, Lappalainen, Salmenhaara 1994) ja laitoin merkille minkä ikäisenä kukakin on säveltänyt ensimmäisen teoksensa. Yllättävän monelta ensimmäinen teos syntyi heidän ollessa 25–30 -vuotiaita. Suurin osa aloitti sävellyshistoriansa alle 40-vuotiaana. Osalla taas säveltäminen alkoi jo lapsena. Peilasin ikiä omaan ikääni (29) ja yllätyin kuinka monelle tämä ikävaihe on ollut oman sävellyshistoriansa alkuaikaa. Itselläni on viime aikoina herännyt halu työstää omia sävellyksiä valmiiksi asti ja myös kuulla ne taltioituina. Ehkäpä juuri näistä kappaleista voisi jollekulle olla vielä iloa. Muutama vuosi sitten en olisi voinut kuvitellaan säveltäväni omaa musiikkia.

Useimmat kappaleeni ovat syntyneet vapaasti improvisoidessani. Useimmiten otan kitaran tai menen pianon ääreen ja alan soittamaan sointuja toistensa perään. Hetken kuluttua huomaan soittavani jotain sointukiertoa ja hyräileväni siihen päälle. Sanoja minulle harvemmin tulee mieleen. Niiden kanssa joudun tekemään enemmän töitä. Jatkan soittoa jonkin aikaa ja nauhoitan puhelimeeni melodiasta useita versioita. Useimmiten tässä vaiheessa kappale saa jäädä hautumaan ja palaan nauhotteisiin toisena päivänä. Jos kappale vielä myöhemminkin tuntuu toimivalta, jatkan sanojen parissa. Aiheet sanoituksiin minulta nousee monesti omasta kaipauksesta tai rakkaudesta. Säveltäessäni en useinkaan ajattele tekeväni hengellistä musiikkia. Kuitenkin kerta toisensa jälkeen havahdun samasta tilanteesta, mistä Pauliina Vuorinen kirjoittaa tutkielmassaan (2009, 30) ”Jotkut kristityt lauluntekijät – eli samaan aikaan sekä säveltäjät että sanoittajat – taas ovat sanoneet, että kristillinen identiteetti on heihin niin syvästi iskostunut, etteivät he osaa muusta kirjoittaa. Vaikka heidän teostensa teksteissä tarkastellaan aivan arkipäivän kysymyksiä, luottamus Jumalan huolenpitoon ja johdatukseen paistaa läpi.”

Pauliina Vuorinen käy opinnäytetyössään (Jumala kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi – hengellisen musiikin säveltäminen prosessina 2009, 27) läpi sävellysprosesseihin vaikuttavia tekijöitä. Niitä ovat muun muassa säveltäjän oma persoona,

säveltäjän musiikillinen tausta, säveltäjän mahdolliset musiikkiopinnot, säveltämiseen mahdollisesti annettu aikataulu, tilaustöihin asetetut vaatimukset sekä mahdollinen teksti. Jotkin sävellykset ovat vaatineet pitkän ajan "hautuakseen" säveltäjän mielessä, jotkin taas ovat syntyneet yhdessä hetkessä. Säveltämiseen sisältyy kognitiivisen toiminnan monia eri osa-alueita, kuten huomion kohdistaminen, tarkkaavaisuus, havaitseminen, mielikuvat, muisti, kieli, suunnittelu, päättely, päätöksenteko, ongelmanratkaisu, oppiminen ja luovuus. (Pohjannoro 2013, 85) Pelkkä inspiraatio ei ainakaan minun tapauksessani saattanut kappaleita valmiiksi. Aikatauluttaminen helpotti työskentelyä ja dead line -päivien laitto oli edellytys kappaleiden valmistumiselle. Kuten myös Pauliina Vuorisen tutkielmassa joku kyselyyn vastanneista vastasi, että "Kaikille niille [sävellyksille] on yhteistä ensin olemassa ollut tarve/tilaus sekä aikaraja. Vapaalla aikataululla ja inspiraation pohjalta en ole saanut koskaan aikaan valmista." (2009, 28) Istumalihaksia ja keskittymistä tarvittiin lukemattomia tunteja. Kohtasin kielellisiä ongelmia sanoituksia tehdessäni ja monen hyvän sovituseidean välillä piti vain tehdä päätöksiä. Mielikuvat helpottivat sekä sävellystä että kappaleiden harjoituttamista.

Monta kertaa olen tullut itse lohdutetuksi musiikin välityksellä ja omasta kokemuksesta ymmärrän musiikissa olevan valtavan voiman. Haluni on lohduttaa ja nostattaa ihmisiä musiikin välityksellä ja yhdyn täysin Martti Lutherin sanoihin: "Musiikki on paras lohdutus murheelliselle ihmiselle, se rauhoittaa, virvoittaa ja virkistää sydämen." (Sariola 2003, 23) Myös Johann Sebastian Bach ymmärsi aikoinaan musiikin voiman ja hänen mukaansa musiikin olemassaolon päämäärä ja perimmäinen syy ei saanut olla muu kuin "että se on olemassa Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi" (Sariola 2003, 24)

3 OMA SÄVELLYSTYÖ

Kun aloin pohtimaan opinnäytetyöni kokonaisuutta, minulle tuli heti mieleen muutama kappale, jotka olivat syntyneet aiemmin AMK-opintojeni aikana. Kappaleet oli kuitenkin tehty toisenlaisille kokoonpanoille, ja nyt minun tavoitteeni oli sovittaa ne jousikvartetille sopiviksi. Jotkin kappaleet olivat selkeästi laulettua pop-musiikkia ja niiden taustalle halusin sovittaa sopivaa jousimateriaalia. Seuraavaksi käyn kappalekohtaisesti läpi CD:llä olevien kappaleiden synnyn sekä sovitustyön.

3.1 Ladidaa

Ladidaa syntyi keväällä 2012. Sovitin kappaleen Musiikin kirjoittaminen -kurssille ja kappale esitettiin Kuopion Sotkulla toukokuussa 2012. Tuolloin kokoonpanona oli kolme laulajaa, kaksi viulua, klarinetti, huilu, rummut, congat ja sähköbasso. Olin sovittanut Ladidaan jousiorkesterille ja klarinetille Musiikin johdon perusteet -kurssille keväällä 2013. Siitä sain pienellä vaivalla sovitettua opinnäytetyöhöni sopivan version. (Ks. Liite 1)

Ladidaan nimi oli alun perin Sydämeni laulu. Kappale syntyi koululla pianoa soittaessani. Tämä taisi olla ensimmäinen kappale, joka syntyi kertaheitolla ja pienellä vaivalla. Soinnut ja melodia pulpahtivat siltä istumalta. Siksi nimesinkin sen Sydämeni lauluksi. Kyseessä oli sen hetken tuntoja ja tunnelmia. Myöhemmin vastaavaa on tapahtunut minulle useita kertoja. Kun istahdan pianon tai kitaran ääreen sillä ajatuksella, että en harjoittele mitään, vaan katson, mitä sisimmästäni kumpuaa, niin monesti sieltä on syntynyt saman tien valmis kappale.

Kun päätin käyttää kappaletta Musiikin kirjoittaminen -kurssilla, siihen täytyi sovittaa laulustemmoja kolmelle laulajalle, koska mukana oli myös laulajia. Minulle sanoituspuoli on ollut aina haasteellista enkä keksinyt kappaleeseen mitään järkeviä sanoja. Niinpä tein kappaleesta instrumentaaliversioksi, missä laulajien sanoina oli vain Ladi-aa-aa-daa-i-aa. Ja samalla vaihdoin kappaleen nimeksi Ladidaa.

3.2 Liplatus

Liplatuksen sävelsin Kuopiossa järjestettäville Kirkkopäiville keväällä 2013. Tuolloin meillä oli käytettävissä jousikvartetti, kaksi saksofonia, kaksi klarinettia, huilu,

trumpetti, kolme laulajaa, rummut, congat, sähköbasso, kitara, piano ja urut. Pidin kappaleesta jo tuolloin kirkkokonsertin aikaan ja päätin yrittää sovittaa siitä toimivan version jousikvartetille, klarinetille, kolmelle laulajalle sekä rummuille. (Ks. Liite 2) Sanoituksiin sain innoketta Raamatusta. Käytin Raamatunpaikkoja Hoos. 6:3 ja Ps. 72:6,17-19. Niissä puhutaan kevätsateesta, siitä kuinka se kostuttaa maan. Kappale alkaa viulujen pizzicatoilla ja minulle ne kuvaavat sadepisaroita. Kappaleen nimi Liplatus tulee ajatuksesta, kun sadetta on jatkunut tarpeeksi kauan, pienet pisarat lopulta kostuttavat maan ja sateen jatkuessa muodostuu puroja, jokia ja järviä, joiden rannalla on ihana kuunnella aaltojen liplatusta ja nauttia Jumalan hyvydestä. Jumala on kaiken rakkauden alkulähde, Hän on Rakkaus. Hän on aina ollut ja tulee aina olemaan. Ikuisesti hyvä!

Ps. 72:6 Olkoon hän kuin sade, joka lankeaa nurmikolle, kuin sadekuuro, joka kostuttaa maan. 17 Pysyköön hänen nimensä ikuisesti. Niin kauan kuin aurinko paistaa... 18 Kiitetty olkoon Herra Jumala, Israelin Jumala, ainoa, joka ihmeitä tekee. 19 Kiitetty olkoon hänen kunnias nimensä ikuisesti, kaikki maa olkoon täynnä hänen kunniaansa. Aamen, aamen.

3.3 Kalliometsä

Kalliometsä syntyi hieman yllättävästi. Teos sai alkunsa 26.6.2014 ollessani HaapavesiFolk -kurssilla. Harjoittelin seuraavan päivän konserttia varten ruotsalaisia ja irlantilaisia sävelmiä ja harjoittelun jälkeen halusin hetken tunnelmoida ja kuulostella, minkälaista materiaalia sisimmästäni nousee. Kalliometsä alkoi pulputa viulustani heti ja nauhoitin sen saman tien puhelimeeni. Soitin teemasta muutamia erilaisia versioita ja nauhoitin ne kaikki. Kotiin päästyäni kuuntelin nauhoitteita ja pianon avulla etsin kappaleeseen sopivat soinnut. Valikoin myös mieluisimmat versiot melodiasta ja nuotinsin kappaleen 1.7.2014. (Ks. Liite 3)

Kappaleen nimi syntyi ollessani lenkillä 24.6.2014 Haapaveden metsikössä. Löysin itseni paikasta, jota kutsuin Kalliometsäksi. Aurinko paistoi monen sateisen ja pilviisen päivän jälkeen. Metsässä oli harvakseltaan puita ja sammaleiset kalliot peittivät maan. Maa vietti loivasti ylöspäin ja kalliot vetivät minua puoleensa. Poikkesin polulta ja innostuksen ja jännityksen vallassa lähdin loikkimaan kiveltä toiselle. Rakastan uusia, vieraita paikkoja. Olo oli kuin pikku työllä. Otin valokuvan paikasta ja päätin, että seuraavan sävellykseni nimi on Kalliometsä.

Kuva 1. Kalliometsä. (kuvaaja: Marjaana Oliveira)

Alkuperäinen ajatukseni Kalliometsän soitinnuksesta oli viulu, kitara, cajon tai pandeiro. Halusin pitää kappaleen yksinkertaisen kansanmusiikillisenä. Tästä alkoi tutkimusmatka kansanmusiikin tyyliin. Haluan perehtyä syvemmin kansanmusiikkiin ja eri kansantanssien piirteisiin. Mielestäni kansanmuusikon on osattava myös tanssia perinteisiä kansantansseja. Kun tanssi on jo kehossa, sen ominaispiirteet on helpompi tuoda myös omaan soittoon.

Koska kappale on selkeästi kansanmusiikillinen, ajattelin, että olisi kiva, jos se edustaisi tyyliltään jotain perinteistä kansantanssia. Kappale on 3/4 -tahtilajissa ja aluksi ajattelin sen olevan polska. Useiden soittojen jälkeen se kuitenkin tuntui taipuvan hitaaksi valssiksi.

Soitin Kalliometsän valssin ystäväni pihasynttäreillä 8.7.2014. Mieheni kuuli kappaleen tuolloin ensimmäistä kertaa ja hän kommentoi soiton jälkeen, että "Eikö tuohon kappaleeseen sopisi hyvin 5-kielinen viulu?". Päätin kokeilla asiaa seuraavana päivänä ja kappale saikin uusia ulottuvuuksia lisäkielen myötä. Halusin kokeilla kappaletta vielä kitaran kanssa soitettuna ja päättää sitten, millä viululla kappale äänitetään.

Valssina Kalliometsä tuntui liian hitaalta eikä minulla ole juuri tietämystä saatikka taitoa tanssia kansantansseja. Koen sen kuitenkin puutteeksi omassa osaamisessani. Niinpä sovimme kansantanssija Laura Moisan kanssa tanssiharjoitukset

13.7.2014. Kävimme läpi eri tanssien perusaskeleita ja siitä oli minulle suuri apu. Oli todella tärkeä saada selkeä käsitys eri tanssien piirteistä ja päästä itse kokeilemaan niiden tanssimista. Olin pitkään miettinyt Kalliometsän tyyliä ja tempoa, enkä ollut saanut siihen mitään varmuutta. Pähkäilin valssin ja polskan välillä. Mutta kun Laura kuuli kappaleen, hän sanoi heti, että eikös tämä oli masurkka. Ai, masurkka? Minkälainen tanssi se on? En ollut edes muistanut sellaisenkin tanssin olemassaoloa. Myöhemmin tutustuin masurkkaan enemmän ja se tuntui Kalliometsälle hyvältä. Lauran kanssa kävimme läpi kolmeen menevistä tyyleistä masurkan, polskan, valssin ja hambon. Nelijakoisista tansseista tutustuimme polkkaan, sottiisiin, jenkkaan ja katrilleihin. Oli mielenkiintoista perehtyä tarkemmin tanssien perinteeseen ja sitä kautta myös oppia soittamaan tansseja tyylinmukaisesti.

Lauran kanssa pidetyn tanssitunnin jälkeen tutustuin www.tanssi.net -nettisivuihin, joilta löytyi selkeät ohjeet erilaisiin tansseihin, askelkuviot ja musiikilliset tyylipiirteet. Kävin läpi kaikki kolmeen menevät kansantanssit ja etsiskelin vinkkejä Kalliometsän soittoon. Löytämieni tyylipiirteiden perusteella uskoin, että Kalliometsä on masurkka. Hankaluus kuitenkin tuli siinä, että masurkan tempo on aika kova. En haluaisi soittaa Kalliometsää niin vikkelästi. Myöskin tahtimäärät ja rakenne poikkeaa perinteisestä masurkasta. Onpahan tanssijoille vähän vaihtelua ja pähkinää purtavaksi. En rupea sävellystäni enää muuttamaan eikä tarkoitukseni olekaan säveltää perinteistä kansanmusiikkia. Kappale on jo syntynyt ja haluan pitäytyä siinä.

Harjoittelimme 1.8.2014 kitaristi/busukisti Antti Raekallion kanssa Kalliometsää. Antin kanssa olen tehnyt yhteistyötä jo usean vuoden ajan ja meillä on myös Fiddler's Dream -niminen duo-kokoonpano. Kun Kalliometsä syntyi, ajattelin heti, että tästä tulee meille uusi keikkakappale. Olin lähettänyt Antille kappaleesta nuotin ja äänitteen omasta soitostani. Niiden perusteella hän arvioi kappaleen olevan tanssityylyltään hambo. Soittimekseen Antti oli valinnut busukin, mikä toimi kappaleessa todella hyvin.

Hambo on 1900-luvun alussa syntynyt kolmijakoinen ruotsalainen kansantanssi. Se ei ole koskaan oikein kunnolla rantautunut Suomeen. Musiikissa korostetaan voimakkaasti jokaisen tahdin ensimmäistä tahdinosaa. (Lekare 1976, 26) Hambo on hyvin lähellä masurkkaa, mutta tempo on siinä hieman hitaampi. Tutustuessani paremmin hambon askeleisiin tykkäsin niistä kovasti. Masurkka on hyppivä ja kulmi-

kas, mutta hambo on sulavampi ja valssinomainen. Se käy juuri täydellisesti Kalliometsään! Kappale muistuttaa minua niistä ihanista auringonsäteistä, joissa hyppelin kalliolta toiselle; siitä ihanasta kiirettömästä hetkestä luonnon helmassa. En halua, että kappaleesta välittyy kenellekään kiire. Siksi päädyin hamboon.

Aiemmin ajattelin, että haluan ilmaista tanssilajin kappaleen nimessä, kuten Kalliometsän Hambo. Nyt kuitenkin ymmärrän, että kyseinen kappale voi olla niin montaa eri tyyliä, riippuen pitkälti valitusta temposta. Siksi päädyin pitämään kappaleen nimenä pelkän Kalliometsän. Pienillä tempomuutoksilla ja painotuseroilla Kalliometsää voi soittaa valssina, polskana, masurkkana tai hambona.

3.4 Pieni Elämän Alku

Pieni Elämän Alku syntyi 2.7.2014. Kappale on omistettu ystäväni vastasyntyneelle vauvalle. Sain kuulla, että vauvalla oli ollut monia hankaluuksia elämänsä alkutaipaleella. Niistä mietteistä nousi esiin paljon kysymyksiä, joihin ei varmasti tämän elämän aikana tulekaan suoria vastauksia. Halusin jollakin tavalla rohkaista lapsen vanhempia, mutta ei minulla ollut siihen sanoja. Rupesin laittamaan joitakin lauseita paperille ja niistä muutamasta ajatuksesta syntyi lopulta laulu. Äänitin kappaleen samana iltana puhelimeeni ja lähetin sen lapsen vanhemmille. Toivon, että se voisi rohkaista ja lohduttaa heitä.

En ajatellut sisällyttää kappaletta opinnäytetyöhöni, koska minusta se tuntui niin henkilökohtaiselta. Sävelmä on tehty ystäväilleni. Kuitenkin kappale pyöri aina silloin tällöin mielessäni ja heinäkuun lopussa en saanut siitä rauhaa. Tykkään kappaleen tekstistä ja ainakin minua se rohkaisee. Mielestäni jokainen lapsi on Jumalan lahja ja he ovat kaiken vanhempien suoman rakkauden arvoisia. Jokainen on ihana omalla tavallaan, todellisia aarrekimpaleita! Laulan kappaletta myös itselleni muistuttaakseni itseäni, että olen ihana Jumalan luoma yksilö. Hyvä juuri tällaisena ja kai-kinpuolin kaunis. Tekstiin hain innoketta Raamatusta Laulujen lauluista. Ydinajatus, jonka haluan viestittää laulussani löytyy luvusta 4, jakeesta 7: "Kaikki sinussa kaunistaa, ystäväni; sinussa ei ole yhtäkään virhettä."

Nuotinsin Pieni Elämän Alku -kappaleen 29.7.2014. (Ks. Liite 4) En vielä tiennyt, millaisen version haluan kappaleesta äänittää ja millaisella instrumentaatiolla. Halu-

sin pitää sen yksinkertaisena ja hoitavana. Toisaalta äänitysten ajoitus tuotti ongelmia, koska kaikki eivät pystyneet olemaan paikalla koko aikaa. Päätin, että jos emme saa aikatauluja järjestymään, niin laulan sen vaikka itse. Ja mielelläni sen teenkin. Tykkään kappaleesta ja mielestäni se sopii myös minun äänelleni aika mukavasti. Minulla on kuitenkin toive järjestää vielä ainakin levynjulkaisukonsertti. Konserttitilanteessa on selkeämpää, jos kaikilla soittajilla ja laulajilla on oma roolinsa eikä yhden henkilön tarvitse revetä moneen paikkaan yhtä aikaa. Koska aioin itse soittaa kyseisessä kappaleessa viulua, niin toivoin, että saamme jo levyllä kappaleeseen erillisen laulajan.

Seuraavana päivänä tein vielä pieniä muutoksia kappaleeseen ja äänitin siitä testiversion puhelimeeni. Lähetin nuotin ja nauhoitteen Eeva Turuselle. Toiveeni oli, että hän voisi laulaa kappaleen. Illalla autolla ajellessani ja kuunnellessani kappaletta tuli idea, että sello voisi soittaa mukana lähes koko ajan. Rakastan sellon ääntä ja mielestäni sen pehmeä ja hoitava ääni sopisi kappaleeseen. Aloitin sellostemman kirjoittamisen, mutta se osoittautui hankalaksi. En osannut kirjoittaa mitään loisteliasta sellotekstuuria. Koska kyseessä on minun opinnäytetyöni, soitan mielelläni itse mahdollisimman paljon osuuksia. Se helpottaa myös äänitysten aikatauluttamista. Mitä pienempi porukka kussakin kappaleessa, sen todennäköisempää on, että kaikki pääsevät nauhoituksiin yhtä aikaa. 1.8.2014 olleissa harjoituksissa kokeilimme ensimmäistä kertaa Pientä Elämän Alkua. Laulu sopi Eevan äänelle mainiosti ja hienoa, että hän halusi laulaa sen myös levyllä. Soitin harjoituksissa sello-osuuksia 5-kielisellä viulullani ja päätin, että soitan sillä myös levyllä. Laskimme sävellajia Eevan toiveesta ja lopulliset viuluosuudet sävelsin vasta äänityksissä pari minuuttia ennen nauhoitusta. Viulusoolopaikan jätin avoimeksi, jotta siihen jää improvisoinnille tilaa.

3.5 Katson Silmiis

Katson Silmiis syntyi keväällä 2014. Koulussamme oli Uuden musiikin -työpaja, missä jokainen teki oman pop/rock/soul -henkisen kappaleen. Kappaleet esitettiin Kuopion Introssa 8.5.2014. Minulla syntyi cuntrypop-tyylinen rakkausballadi. Koen sanotukset itselleni haasteellisina enkä ollut kurssilla ainut, jolle sanotukset tuottavat päänvaivaa. Workshop-opettajamme Julia Vuorinen rohkaisi meitä vain kirjoittamaan ajatuksen virtana, mitä mieleen tulee ja hyväksymään heti ensimmäiset aja-

tukset. Kokeilin samalla viikolla metodia ja aloitin sanojen kirjoituksesta. Mielessäni oli yllättäen rakkausteema ja ajattelin lähteä liikkeelle omaa rakkaustarinaani miettien. Laitoin paperille ylös ajatuksiani ja omia tuntemuksiani rakkaasta aviomiehestäni. Totesin heti, että kappaleesta tulee todella henkilökohtainen. Omistan kappaleen rakkaalleni enkä edes rupea etsimään sanoituksiin riimejä kuvitteellisista tilanteista.

Intron keikalla kokoonpanona oli rummut, sähköbasso, piano, sähkökitara, kolme laulajaa ja minä sähköviuluni kanssa. Keikan muut kappaleet olivat menevämpiä sähkökitarakappaleita, joten sovitimme myös minun countrypop-balladin sähköiseen muotoon. Mielestäni kappale toimi mukavasti myös sellaisella kokoonpanolla. Opinnäytetyöhöni halusin kuitenkin saada akustisen kitaran ja hempeämpää tunnelmaa. Halusin myös haastaa itseäni säveltämään jousikvartetille soitettavaa. Olisi hienoa oppia säveltämään populaarimusiikkiin käyttökelpoista jousimateriaalia. Tässä kappaleessa se kuitenkin oli vaikeaa. Halusin pitää kappaleen herkkänä ja tuntui, että syntyvä jousimateriaali oli helposti mahtipontista. Tein useita kokeiluja kertosäkeestä eikä mikään tuntunut hyvältä. Tätä kappaletta työstäessäni tuli haave päästä joskus jollekin jousikvartetin sävellyskurssille. Tuntui, että en saanut jousille tarkoitusta. Kappale olisi varmasti toiminut myös ilman jousikvartetia, mutta päätin kuitenkin nauhoittaa syntyneet jousiosuudet vaikka en olekaan itse niihin niin tyytyväinen.

3.6 Hear Me Now

Kappale on ystäväni Emmi Virtasen sävellys kevään 2013 Kirkkopäiville. Teos oli tuolloin konsertin aloituskappale ja se kuulosti upealle Kuopion Tuomiokirkossa soitettuna. Kappaleen sanoitus on lähes suoraan Psalmista 61. Kappaleen kokoonpanona oli tuolloin jousikvartetti, saksofoni, klarinetti, piano, rummut, basso, taustalaulut ja Emmi lauloi melodian. Teos teki minuun suuren vaikutuksen ja omaa opinnäytetyötäni miettiessäni kappale tuli mieleeni. Kysyin Emmiltä lupaa käyttää kappaletta ja sovittaa jousiosuuksia hieman uusiksi. Hän antoi luvan muokata kappaletta miten vain. Niinpä muutin joitakin sointuja, lisäsin sello-alkusoiton ja sovitin useampaa kohtaa jousiosuuksista uusiksi. Tämän kappaleen jousiosuuksiin tein yhteisten harjoitusten jälkeen useita kertoja muutoksia ja kappaleen rakennekin muokkautui matkan varrella. Vielä muutama päivä ennen äänityksiä tein pieniä

muutoksia jousisoittajille. Toivottavasti se olisi jo viimeinen versio kyseisestä kappaleesta!

4 LEVYN TOTEUTUS

4.1 Harjoitukset

Ensimmäiset harjoitukset jousikvartetin kanssa oli 14.7.2014. Saimme mentyä läpi kaikki neljä kappaletta, joissa jousikvartetti on mukana. Kaikki eivät olleet kuunnelleet etukäteen lähettämiäni Sibelius-tiedostoja, mikä näkyi suoraan joidenkin rytmipaikkojen harjoittelussa. Nuottiteksti voi olla hieman hassua luettavaa ja joissakin paikoissa on epätavallisia rytmejä. Niiden soitto olisi helpottunut paljon, jos olisi jo kuulokuva, miltä kokonaisuuden tulisi kuulostaa. Epäselvimpiä kohtia soitimme pizzicatolla metronomin kanssa, mikä helpotti huomattavasti rytmien hahmottamista. Kaiken kaikkiaan olin tyytyväinen ensimmäisiin harjoituksiimme. Huomasin kylläkin nuoteista puuttuvan merkintöjä, kuten että tietyissä paikoissa neljäsosanuotit soiteetaan lyhyinä. Myös Liplatuksen rytmit olisi voinut joissakin paikoissa kirjoittaa selkeämmin. Minulla on niin vahva mielikuva omista kappaleista mielessäni, että on näköjään vaikea asettua sellaisen asemaan, joka lukee kyseistä nuottia ensimmäistä kertaa. Soittajilta tuli kuitenkin hyviä kommentteja ja parannusehdotuksia. Siihen olin tyytyväinen, että kappaleet kuulostivat nuoteiltaan sille, miten olin ne tarkoittanut. Hear me now:ssa tiputimme selloa yhdessä kohdassa oktaavin alaspäin. Liplatuksen lopetuksen katsoin vielä uudelleen, koska se ei sointunut niin hyvältä kuin etukäteen ajattelin. Muuten olin kappaleisiin tyytyväinen.

Ensimmäiset yhteiset harjoitukset oli 16.7.2014. Tosin rummut puuttuivat vielä noista harjoituksista. Kävimme läpi kappaleet Hear Me Now, Katson Silmiis, Liplatus ja lopuksi vielä Ladidaa jousikvartetin ja klarinetin kanssa. Liplatuksen erilaiset osiot tuottivat eniten päänvaivaa. Kappaleen tavallisuudesta poikkeavat rytmit ja eri osioiden tempot ja niihin kiihdyttämiset tai hidastamiset oli hankala saada toteutumaan yhtä aikaa. Vakuutin, että soitto helpottuu, kunhan saamme rummut mukaan.

Antti Raekallion kanssa harjoittelimme Kalliometsää 1.8.2014. Soitimme kappaletta useilla eri tempoilla sekä metronomin kanssa että ilman. Huomasimme, että kappale muuntautuu moneen eri tanssityyliin, riippuen temposta. Sinä päivänä oli myös muun porukan yhteiset harjoitukset ilman jousisoittajia. Rummut olivat ensimmäistä kertaa mukana ja Lassi soitti aivan mahtavasti! Hän kuitenkin kaipasi kovasti bas-

soa bändikappaleisiin ja lupasin harkita asiaa. En ollut aiemmin ajatellut koko bassoa. Koin, että sello soittaa jo matalasta rekisteristä enkä osaisi edes ajatella, mitä basso kussakin kappaleessa soittaisi. Asiaa harkittuani totesin itsekini, että onhan moni kappale todella pop-henkinen ja kyllähän se basso olennaisesti kuuluu bändiin. Niinpä kyselin basistia ja jo entuudestaan tutun basistin, Jussi Koljosen, pääsy varmistui 6.8.2014. Äänitykset olivat jo seuraavalla viikolla, mutta Jussi onneksi pääsi mukaan yhteen harjoitukseen ja yhtenä päivänä äänitykseen. Lähetin hänelle nuotit ja treeninauhut, joista hän pääsi helposti käsiksi kappaleisiin. Hän on taitava basisti, enkä siksi ruvennut kirjoittamaan hänelle mitään valmiita bassolinjoja. Ko-keilimme Pientä Elämän Alkua ensimmäistä kertaa ja se tuntui toimivan tällä kokoonpanolla mukavasti, joten päätin sisällyttää kappaleen myös levyyn.

Nauhoitusten aikataulu selvisi 5.8.2014. Aiemmin sovittu klo 8-16 äänityspäivät eivät käyneet usealle työssäkävälle. Onneksi äänittäjät Tommi Kupiainen ja Sami Niisinen pystyivät olemaan töissä ilta-aikaan ja sovimme työskentelevämme äänityspäivät klo 13-21.

Toiset koko porukan harjoitukset oli 7.8.2014. Tosin basisti ei ollut vielääkään mukana. Kävimme kappaleet vuorollaan läpi ja Liplatuksen erilaiset osiot olivat vieläkin haasteellisia. Sovitimme tarkemmin Pieni Elämän Alkua ja laskimme laulajan pyynnöstä sen sävellajia kokosävelaskeleen verran.

Viimeiset harjoitukset oli 12.8.2014. Näissä olikin ensimmäistä kertaa koko soittajaporukka mukana. Harjoittelimme Ladidaata metronomin kanssa, koska se aiemmin soitettuna oli ollut liian kiireisen tuntuinen. Liplatuksen tempomuutoksien yhtäaikaissuudet tuotti ongelmia, joten päätin, että äänityksissä viimeinen osa äänitetään erillisenä ja yhdistetään miksauksessa muuhun kappaleeseen. Pieneen Elämän Alkuun en ollut keksinyt vielääkään valmista viulustemmaa. Päätin, että äänityksissä äänitämme muut osuudet ensin ja soitan viululla muutaman improvisoidun raidan, joista vaikoidaan paras. Jousisoittajat saivat taas uuden version Hear Me Now:sta ja nyt olin itsekini tyytyväinen sovitustyöhöni. Katson Silmiis taustalaulut ovat jääneet vähälle huomiolle, koska aikatauluongelmien vuoksi harjoituksissa ei tainnut kertaakaan olla kaikki laulajat yhtä aikaa.

4.2 Äänitykset

Ladidaa tuntui harjoituksissa kiireiseltä ja siinä tietyissä kohden tempo nousikin huomattavasti. Niinpä harjoittelimme kappaletta viimeisissä harjoituksissa metronomin kanssa. Se auttoi tempossa pysymiseen ja siksi päätin käyttää metronomia myös äänityksissä. Metronomin avulla pääsimme toivottuun tunnelmaan. Ensimmäinen veto metronomin kanssa tuntui kuunneltaessa edelleen hieman kiireiseltä. Niinpä laskimme tempoa hieman ja otimme uuden äänityksen. Nyt tempo tuntui sopivalta, mutta yhteissoitossa kuului metronomin asettama vankeus. Niinpä jätimme metronomin pois kuuntelusta ja nyt kappaleessa oli toivottu rauha, mutta kuitenkin jousikvarettisoitolle ominainen elävyys ja hengittävyys.

Kuva 2. Ladidaan äänitys. (kuvaaja: Marjaana Oliveira)

Äänityksissä ei kukaan sanonut enkä minäkään tajunnut mainita sitä, että ennen ja jälkeen oton pitäisi olla hiljaa muutamia sekunteja. Joihinkin kappaleisiin ei saatu tehtyä luonnollista loppufeidiä, koska monelta raidalta tuli tuolin narinaa tai puhetta heti soiton loputtua.

Viulisteilla oli pientä erimielisyyttä kuulokkeiden voimakkuudesta. Projektissa oli niin paljon soittajia, että kaikille ei riittänyt omaa kuuntelua. Viulistit joutuivat jakamaan saman kuuntelun ja kuulokkeiden käyttö oli osalle soittajista uutta. Äänityksissä meinasi tulla pientä eripuraa kuuntelun voimakkuudesta ja siitä, kuinka kuulokkeita tulisi käyttää äänitystilanteessa. Tärkeää on kuulla rumpua ja harmoniaa kuulok-

keista, mutta myös jousisoitinten luonnollista ääntä on tärkeä kuulla. Itselleni toimiva tapa on pitää vasemman korvan kuuloke hieman korvan takana, jolloin kuulen oikeasta kuulokkeesta bändin ja vasemmasta oman viuluni luonnollisen äänen.

Hear Me Now kertosaikeessa selvisi vasta äänityksissä riitasointu basson ja jousten välillä. Taustat oli äänitetty ja basisti oli jo lähtenyt kotiin. Pitkän odotuksen jälkeen pääsimme nauhoittamaan jousia ja sitten löytyi jotain outoa. Yritin hetken selvittää, mistä riitaisuus johtui, mutta en sitä siinä tilanteessa tajunnut. Äänityksissä alkoi harmillisesti olla aika kireä tunnelma siinä vaiheessa. Pitkästä odotuksesta ärsyyntyneinä ja väsyneinä halusimme vain päästä pian pois. Näytti siltä, että aikataulu venyy ja osa soittajista oli jo sopinut muuta menoa illaksi ja heidän piti päästä lähtemään. En olisi halunnut sovittaa sellolle uutta, koska harjoituksissa meidän jousten stemmat olivat sointuneet hyvin yhteen. Bassolle ei taas enää voinut tehdä mitään, kun basisti Jussi Koljonen oli jo kerinnyt lähteä pois. Minua harmitti ja ärsytti tilanne, kun en ollut huomannut riitaisuutta aiemmin enkä siinä tilanteessa osannut tehdä asialle mitään. Niinpä jatkoimme vain jousten äänitystä ja toivoin, että lopputuloksessa riitaisuus ei kuuluisi.

Pieni Elämän Alku –kappaleen taustat menivät yhdellä äänityksellä purkkiin. Laulusta ja viulusta otimme kaksi ottoa. Niistä jälkimmäiset otimme käyttöön.

Äänityksissä tutkimusongelmaksi muodostui aikatauluttaminen. Jouset odottivat soittamaan pääsyä turhaan 3,5 tunnin ajan. Yhdeltä laulajalta ja viulistilta oli mennyt ohi, että äänitykset kestävät kaksi päivää, vaikka olin laittanut aikataulun heille silloin, kun kysyin heitä mukaan soittamaan. Kappalekohtainen tarkempi aikataulu tuli facebookin ryhmäviestissä viikkoa ennen äänityksiä. Sekin oli mennyt heiltä ohi. Buzukisti taas oli merkannut väärän äänityspäivän kalenteriinsa. Olimme puhuneet äänityspäivistä ja tekstiviestillä varmensin tarkan äänitysjajan hänelle. Mutta hän oli merkannut sen väärälle päivälle. Onneksi laitoin hänelle viestiä pari tuntia ennen äänityksiä, että olen jo paikalla ja hän voi tulla paikalle milloin vain ja voimme vielä soittaa kappaletta yhdessä ennen virallista äänitystä. Silloin selvisi, että hän oli tulossa vasta seuraavana päivänä. Hän kuitenkin sai siirrettyä sovittuja menojaan ja pääsi äänityksiin oikeaan aikaan.

4.3 Miksaus

Miksaukseen meni paljon enemmän aikaa kuin etukäteen olin kuvitellut. Miksaukseen varattu yksi päivä venyi neljäksi päiväksi. Jokainen kappale on erilainen ja eri kokoonpanolla soitettu. Jokaisessa oli myös erilaisia haasteita. Kalliometsässä 5-kielisen viulun e-kieli resonoi ikävästi soittaessani alempien oktaavien e:tä. Pari viikkoa ennen äänityksiä vaihdoin kielet viuluun ja huomasin saman tien, että nyt se resonoi jotenkin todella ihmeellisesti. Toivoin, että resonointi loppuu, kun kieli asettuu paikoilleen ja sitä soitetaan enemmän. Näin ei kuitenkaan käynyt. Minulla ei ollut valmiina enää uusia kieliä, enkä toisaalta halunnut vaihtaa uutta kieltä enää paria päivää ennen äänityksiä. Asiasta mainittuani äänittäjällemme Tommi Kupiaiselle, hän sanoi, että todennäköisesti saamme helinää pienemmäksi sitten miksauksen yhteydessä. Yritimme kaivaa helinän pois miksauksessa, mutta se helisee niin monessa yläsävelsarjassa, että emme saaneet vinkunaa pois.

Ladidaassa klarinetin ääni vuoti viulumikkeihin ja toisin päin. Klarinetin äänitys olisi ollut paras tehdä eri huoneessa. Viulujen pizzicatot ovat monessa kohden hieman eriaikaiset. Ajattelin pizzicatojen haastetta jo säveltäessäni kappaletta. Nyt niitä soittaa vain 1. ja 2. viulu. Tiedän, että kahden soittajan on haastava saada pizzicatot osumaan kohdalleen. Mieluiten niitä soittaisi yksi tai kolme tai useampi. Koska Ladidaa on alun perin tehty jousiorkesterille, ajattelin, että antaa pizzicatojen olla. Jousikvartetille säveltäessäni en tekisi vastaavaa valintaa.

Liplatuksen soitot äänitimme kaikki samassa tilassa ja yhtä aikaa. Tällä tavalla otimme riskin, että kaikkien mikeissä on vuotoja muista instrumenteistä. Halusin kuitenkin, että äänitykset olisivat mahdollisimman elävän musiikin kuuloisia. Tämä tosin toi miksausvaiheessa hankaluutta eri soitinten ominaisuuksia etsittäessä. Tulevaisuudessa äänittäisin pohjat aina erikseen, viulut siihen päälle ja laulut ihan viimeisenä.

Katson Silmiis -kappaleessa akustinen kitara kumisi hassusti matalalta. Äänittäjät yrittivät pienentää kuminaa jo äänitystilanteessa, mutta kitaraan jäi silti kummallinen taajuus, mikä hankaloitti miksausta.

Hear Me Now -sävellyksen lauluista tuli melkoinen palapeli. Lauluotot äänitettiin niin, että välissä oli monen tunnin tauko. Laulajilla oli myös huimasti eriaikaisuutta heidän alukkeissa ja sanojen loppuissa. Niiden korjailuun meni paljon miksaus aikaa. Tulevaisuudessa äänittäisin kyllä reilusti vain uuden oton lauluille, jos niistä jäi jo äänitystilanteessa huono maku. Toisaalta minä en äänityksissä huomannut laulujen eriaikaisuutta, koska soitin samalla viulua ja äänityksissä kuunnellessamme oliko otto hyvä, kuuntelin lähinnä viuluja. Toivoin, että laulajat sanovat reilusti, jos he eivät olleet tyytyväisiä omiin osuuksiinsa. Sitä en tosin tullut sanoneeksi äänitystilanteessa ja laulajille äänitykset oli aika uusi ja jännittävä tilanne. Ehkä he eivät siinä osanneet vaatia lauluille uutta ottoa. Miksatessa löytyi myös vääriä sanoja laulajien lauluista. Ne olisi pitänyt laulajien sanoa heti äänityksissä ja ottaa perään uusi otto. Tulevaisuudessa tuottajan olisi toki parempi olla erillinen henkilö eikä kukaan soittajista. Näin hän osaisi kuunnella paremmin kokonaisuutta ja pystyisi puuttumaan heti jo äänitystilanteessa vastaan tuleviin haasteisiin.

4.4 Masterointi ja Teostoilmoitus

Sydämeni Laulu -levyn masterointi tapahtui hyvin pikaisesti. Kappaleita vertailtiin keskenään ja kappaleiden äänenvoimakkuuksien eroja tasattiin. Lähinnä määritimme kappaleiden väliin jäävän ajan ja kirjoitimme levyyn tulevat kappaletiedot. Otin valmiin levyn kotiin kuunneltavaksi ja huomasin heti, että Ladidaassa oli liikaa kaisua. Myös kappaleiden välit tuntuivat kiireisiltä ja pyysin Tommi Kupiaista lisäämään kappaleiden väliin vielä yhden sekunnin. Ladidaan miksausukseen täytyi vielä palata toisena päivänä ja sen jälkeen tehty toinen master-versio oli hyvä ja lopullinen.

Olen Teoston (Säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikinkustantajien tekijänoikeusjärjestö) jäsen, joten tein säveltämistäni kappaleista teosilmoitukset loka-kuussa 2014.

5 LOPUKSI

Levyn tekeminen vaati paljon aikaa. Sävellystyö ja nuottien tekeminen on oma iso osionsa. Kappaleiden harjoittaminen ja bändin hioutuminen vie oman aikansa etenkin tällaisessa projektissa, missä ei työskennellä jo valmiin bändin kanssa. Äänitykset oli tämän produktion helpoin ja nopein osa. Mielestäni myös hauskin. Tosin minulla ei ollut ennestään kokemusta tuottajana olemisesta ja nyt tekisin muutamia äänitystilanteessa tehtäviä ratkaisuja toisin. Opettavaista oli olla mukana miksausessa. Olen soittanut viulua useille levyille ja ollut mukana viulun miksausessa. Sydämeni Laulu -levy oli kuitenkin ensimmäinen levy, missä olin mukana koko miksausessa. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka paljon kuulokuvaan voidaan vaikuttaa vielä miksausvaiheessa. Ja samalla huomasin, mitkä asiat on tärkeitä osua jo äänityksissä kohdalleen. Monesti on nopeampaa ottaa äänityksissä uusi parempi otto kuin turvautua teknologian mahdollisuuksiin.

Olin tyytyväinen lopputulokseen. Tavoitteeni oli saada tallennettua omia kappaleita. Halusin kehittyä säveltäjänä ja sovittajana, mutta lopulta huomaan oppineeni paljon myös äänitysprosessista, tuottajana olemisesta sekä monen positiivisen kommentin myötä myös usko omaan osaamiseen on kasvanut ja halu kehittyä vielä lisää niin säveltäjänä kuin musiikin moniosaajana. Minusta levy kuulosti hyvältä kuunneltuani sitä erilaisissa kotistereioissa. Kuitenkin myöhemmin kuunneltuani levyä autossa tuli mieleen vielä monta seikkaa, mitä miksaisin tai masteroisin toisin. Levyllä on suuri dynamiikkavaihtelu ja autossa pienemmät dynamiikat häviävät automelun sekaan. Jos levyn olisi tarkoitus tulla suureen levikkiin ja radiosoittoon, pitäisi kappaleita kompressoida enemmän sekä käyttää muun muassa limiittereitä pienentämään kappaleiden sisäistä dynamiikkaa. (Hynynen, 2004, 19) Minun tavoitteeni oli ikuis-taa säveltämiäni kappaleita ja pitää äänimaailma mahdollisimman luonnollisena. Tämä toteutui ja olen siihen tyytyväinen. Lisäksi miksauseseen meni jo monta ylimääräistä päivää eikä levyä voi koulun puitteissa hioa ikuisuuksiin.

Tulevia levyjä ajatellen on hyvä huomioida paljon aikaa levyn miksauseseen ja masterointiin. Välipäivät olivat tervetulleita ja toisena päivänä kuunnellessa kappaleista kuuli ihan erilaisia asioita.

Sydämeni Laulu -levylle minulla on jo jatkosuunnitelmia. Haluan painattaa levyjä lähipiiriini jakoon ja myös keikoilla myytäväksi. Ennen painatusta kuitenkin aion käyttää levyä vielä ammattimiksaajalla ja näin saada levyn paremmin vastaamaan tämän päivän äänivaatimuksia. Nyt ymmärrän, että jos haluaa kappaleiden kuulostavan myös autossa kuunneltuna hyvältä, niin miksausessa yksittäisille raidoille täytyy tehdä useita toimenpiteitä. Useiden lisälaitteiden ja efektien käyttö ei kuitenkaan sulje pois soitinten luonnollista ääntä. En halua oman musiikkini kuulostavan konemusiikilta. Mutta nyt kun käytin levyä kuunneltavana Jiffel Music Groupissa ja sieltä Jukka Hynynen näytti minulle, kuinka kuulokuvaa saadaan parannettua jo pienillä muutoksilla, niin haluan ehdottomasti parantaa Sydämeni Laulun äänimaisemaa ennen levyn painamista myyntiin.

CD-levyyn toki kuuluu oleellisena osana kansitaide. Minulla on ajatus kansien ulkoasusta ja teksteistä, mutta itselläni ei ole taitoa eikä tarvittavia tietokoneohjelmia kansien tekoon. Kannet minulle tulee tekemään ystäväni Rosa Nyysönen. Kuunneltuaan levyn hänelle tuli idea maalata tai piirtää kansikuva.

Tulevaisuudessa minulla on tavoitteena säveltää lisää omaa musiikkia. Tiedän nyt, paremmin kuin ennen, omat taitoni ja sen kuinka kauan mihinkin menee aikaa. Ymmärrän, että valmistuttuani koulusta minun täytyy hankkia elantoni jostakin. Ehkä ensimmäinen asia ei ole säveltäjäksi heittäytyminen. Toivon kuitenkin, että vielä myöhemmin saan raivattua kalenteristani tilaa sävellystyölle ja oman luovuuden ylläpitämiselle tavalla tai toisella.

LÄHTEET

- HEINIÖ, Mikko & JALKANEN, Pekka & LAPPALAINEN, Seija & SALMENHAARA, Erkki 1994. *Suomalaisia säveltäjiä*. Keuruu: Otava.
- HYNYNEN, Jukka 2004. Pisaroista kaupan hyllylle: Raportti tallenneproduktiosta [Opinnäytetyö]. Savonia-ammattikorkeakoulu.
- LEKARE, Albert 1976. *Kansantansseja pohjoismaista*. Helsinki: KK:n laakapaino.
- POHJANNORO, Ulla 2013. *Sävellyksen synty*. Helsinki: Unigrafia Oy
- Raamattu. Raamattu Kansalle 2012.
- SARIOLA, Yrjö 2003. Kirkkomusiikki ja musiikin teologia. *Kirkkomusiikin käsikirja*. Toim. Lasse Erkkilä, Ulla Tuovinen ja Erkki Tuppurainen. Helsinki: Kirjapaja.
- Suomen tanssipalvelin. 2014. Seuratanssi. [viitattu 28.7.2014]. Saatavissa: www.tanssi.net
- VUORINEN, Pauliina 2009. Jumalan kunniaksi ja lähimmäisen parhaaksi: Hengellisen musiikin säveltäminen prosessina [Opinnäytetyö]. Sibelius-Akatemia, kirkkomusiikin koulutusohjelma

LIITEET

Liite 1: *Ladidaa* -partituuri

Liite 2: *Liplatus* - partituuri

Liite 3: *Kalliometsä* - nuotti

Liite 4: *Pieni Elämän Alku* - nuotti

Liite 5: *Katson Silmiis* - nuotti

Liite 6: *Hear Me Now* - nuotti

Liite 7: Sydämeni Laulu - CD

Ladidaa

Marjaana Oliveira

♩ = 72

Clarinet in B♭

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

5

Cl.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

9 **A**

Cl.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mf

pizz.

mf

mf

softly

mp

softly

mp

2

13

Cl.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

1.

arco

17

Cl.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

2.

B

f

arco

mf

23

Cl.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

mf

27

Cl. *ff*

Vln. I *f*

Vln. II *f*

Vla. *f*

Vc. *f*

31

D.C al FINE
con rep.

Cl. *mf*

Vln. I *mf*

Vln. II *mf*

Vla. *mf*

Vc. *mf*

1: *mf* senza rit.
2: *mp* molto rit.

FINE

1: *mf* senza rit.
2: *mp* molto rit.

1: *mf* senza rit.
2: *mp* molto rit.

1: *mf* senza rit.
2: *mp* molto rit.

LIPLATUS

Marjaana Ollveira

A

$\text{♩} = 40$

Clarinet i in Bb
Percussion
Voice
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello

Cm Cb/Bb Ab G7 Cm Cb/Bb Ab G7

pizz.

Cl.
Perc. II
Voice
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

Cm Cb/Bb Ab G7 Cm Cb/Bb Ab G7

Aa - aa - - aa - - aa

arco *p* *arco sopra* *f roli*

B

Cl.
Perc. II
Voice
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.

Cm Cb/Bb Ab G7 Cm Cb/Bb Ab G7

Uu - - uu - - uu Aa Uu - - Uu - - Uu - - We uu

ohmaava/raskas

2

25

Cl. Cm Cm/Bb Ab G7 Cm Cm/Bb Ab G7

Perc. II Cm Cm/Bb Ab G7 Cm Cm/Bb Ab G7

Voice Uu Uu Uu Wo-oo Aa - - aa - - aa

Vln. I *f* *p* *mf*

Vln. II *f* *p* *mf*

Vla. *f* *p* *mf*

Vc. *f* *p*

33 *sol* *accel.*

Cl. Cm Cm/Bb Ab G7 *accel.*

Perc. II Cm Cm/Bb Ab G7

Voice Aa - - aa - - aa

Vln. I *accel.*

Vln. II *cresc.*

Vla. *sol* *mf* *cresc.*

Vc. *cresc.*

C

$\downarrow = 44$

37

Cl. C G/B Am 2 2 G

Perc. II **C** +cajon

Voice

Vln. I *f* *mf*

Vln. II *f* *mf*

Vla. *f* *mf*

Vc. *f* *mf*

41 3

Cl.

Perc. II

Voice

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

Arpegg

Arpegg

Arpegg

Arpegg

C G/B Am G F G

47

Cl.

Perc. II

Voice

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

C G/B Am G C

52 rit. #

Cl.

Perc. II

Voice

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

rit.

G/B Am G F G

4

D *A Tempo*

57

Cl. *sp* *sf* *f*

Perc. II

Chords: Cm Cm/Bb Ab G7 Cm Cm/Bb Ab G7 Cm Cm/Bb

Voice *sf* *f*

Rak - kaus on I - kui - nen Rak - kaus on I - kui - nen Rak - kaus on

D *A Tempo*

pizz.

Vln. I

Vln. II

Vla.

Vc.

67 *molto rit.*

Cl. *f* *mp*

Perc. II

Chords: Ab G7 Cm Cm/Bb Ab G7 Ab Bb C

Voice

I - kui - nen Kii - tet - ty Her - ra on Ai - mi - aan

molto rit. *Arco*

Vln. I *sp* *Arco*

Vln. II *sp* *Arco*

Vla. *sp* *Arco*

Vc. *sp* *Arco*

Kalliometsä

Marjaana Oliveira

A $\text{♩} = 140$

Violin ♩ Dm Aomit3 Dm Aomit3 Dm **FINE**

Vln. Dm Aomit3 Dm Aomit3 Dm

Vln. C | 1. Bb A | 2. Bb A

B

Vln. D A G A

Vln. D A G A

Vln. D A G D A

Vln. D A G A ♩

1: con rep.
2: D.C al FINE

Pieni Elämän Alku

Marjaana Oliveira

♩ = 72

Voice

5 **A**

Pie-ni e - lä-män al - ku si-nus-sa kaik- ki täy-del-lis - tä on.

9

Kaik-ki tar-koin suun-ni tel - tu ja huo-lel-la val-mis-tet - tu tu. O-let i -

14 **B**

- ha - na, kal-lis aar - re! O - let i -

18

ha - na kal-lis aar - re, — kaik-ki si-nus-sa on kau - nis-ta!

22 **A2**

Vah-vis-tu ja voi hy-vin, si-nu - a ra-kas-te taant!

26

Vah-vis-tu ja voi hy-vin, si-nus-ta huo-leh-di taant! O-let i -

30 **B2**

- ha - na, kal-lis aar - re! Rak-kau-tem-me en-si-he-del-mä. O-let i -

34

ha - na kal-lis aar - re, — kaik-ki si-nus-sa on kau-nis-ta! O-let i -

2

38 Cm F A \flat B \flat

Voice

- ha - na, kal - lis aar - re! Ra - kas - tam - me sua. Me ra - kas - tam - me sua! O - let i -

42 Cm F A \flat B \flat Cm

Voice

ha - na kal - lis aar - re, — kalk - ki si - nus - sa on kau - nis - ta!

46 Cm B \flat Fm A \flat B \flat Cm

Voice

Instrumental

51 B \flat Fm A \flat B \flat Cm F

Voice

O - let i - ha - na, kal - lis aar - re!

56 A \flat B \flat Cm F

Voice

Ra - kas - tam - me sua. Me ra - kas - tam - me sua! O - let i - ha - na kal - lis aar - re, — kalk - ki

60 A \flat B \flat C A \flat B \flat C

Voice

si - nus - sa on kau - nis - ta! kalk - ki si - nus - sa on kau - nis - ta!
rit. . . .

Katson silmiis

Marjaana Oliveira

♩=76

D G(sus2) D G(sus2)

O - li

5 **A** D G(sus2) D A

het-ki tuo mie-leen-pai - nu - va, kun si-nut koh-ta-sin yl-lät-täen. — Sil-mis

9 D G(sus2) D A

sä-si tuo sa-ma lois - te, kas-voil - la-si su-la hy-vyys. Kat-son

13 **B** G(sus2) D(sus2) G(sus2) D(sus2)

sil-miis, en us-ko-a voi. — kuin-ka rak-kau-tes mi-nuun loit. — Sy-dä

17 G(sus2) D(sus2) 1. Bm A

mes-sä - ni lau - lu soi. — Mä oon sun! — Kat-son

21 2. Bm A G A(sus4) A

Min - ne - hän.

25 **A2** D G(sus2) D A

pol-kum-me vie? Tie-dä en tu-le-vaa. Tie-dän sen:

29 D G(sus2) D A D

— Mä si - nun oon. Ja pol-kum - me joh-da-te-taan. — Kat-son

HEAR ME NOW

säv. & san. Emmi Virtanen
sov. Marjaana Oliveira

Ps. 61

♩=88

Em D C(sus2)C Em D G Em D C(sus2)C G G(add9) C(sus2)

9 **A1** Em D Csus² C Em D G

Hear me now, O my King!

13 Em D Gsus⁴ G C D G

I call You my sweet Je - sus.

17 **B1** C D G(sus4) G C D Em

You are the King of all a - ges, You are the King of my heart! Your

21 C D G C(sus2) D G

po-wer I need for my day. Your grace to my life—

25 C(sus2) D C D Am G D/F# Em D G(sus4)/C D(sus4)D

33 **A2** Em D C(sus2) C Em D G

Hear me now, O my King!—

2

Voice

37 Em D C^{sus2} C Em D G^(sus4) G

You're the One I truly need.

41 **B2** C D G^(sus4) G C D Em

You are the King of all ages, You are the King of my heart! Your

45 C D G C^(sus2) D 1. Em7 2. C/G G

po-wer I need for my day. Your grace to my life. life. So I

50 **C** Em D C^(sus2) C Em D C

Shout Your name: "Guide me through this dark - ness,"

54 Em D C^{sus2} C Em D G^(non3)

You're the light I need. Your love co-vers me!"

58 **B3** C^Δ D G^{sus4} G C^Δ D Em

You are the King of all ages, You are the King of my heart! Your

62 C^Δ D G C^Δ D G

po-wer I need for my day, Your grace to my life.