

Onni Vilo

Urbaanin musiikin uusi voimasävel (UMUVS)

Molliasteikon neljännen sävelen käyttö
nykypopulaarimusiikin melodioissa

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Muusikko (AMK)

Musiikin tutkinto-ohjelma

Opinnäytetyö

11.6.2025

Tiivistelmä

Tekijä:	Onni Vilo
Otsikko:	Urbanin musiikin uusi voimasävel – Molliasteikon neljännen sävelen käyttö nykypopulaarimusiikin melodioissa
Sivumäärä:	54 sivua
Aika:	11.6.2025
Tutkinto:	Muusikko (AMK)
Tutkinto-ohjelma:	Musiikin tutkinto
Suuntautumisvaihtoehto:	Musiikin tekeminen ja tuottaminen
Ohjaaja:	Lehtori Jukka Väisänen
Arviointi:	Lehtori Markku Nikula

Molliasteikon neljäs sävel on vuosien varrella kasvattanut huomattavasti suosiotaan populaarimusiikin melodiassa. Se on noussut keskeiseksi tyylipiirteeksi nykyajan artisteille ja laulunkirjoittajille, ja sen käyttö on yleistynyt yli generajojen. Tässä työssä kutsun säveltä nimellä *Urbanin musiikin uusi voimasävel* (UMUVS), alleviivaten sen korostunutta käyttöä nykypopulaarimusiikissa. Ilmiö on hyvin samankaltainen myös duurissa, jolloin vastaava sävel on asteikon toinen sävel.

Tulkintani mukaan ilmiö kulkee käsi kädessä ajan hengen kanssa ja sävelen käyttöön liittyy tiettyä uhoa auktoriteetteja kohtaan. Viivyttelämällä lievästi dissonoivassa sävelessä pyritään pitkittämään konsensuksen syntymistä ja näin ollen viestimään kontrollista – melodia taipuu odotusarvoiseen harmoniaan vasta kun tekijä itse niin päättää.

Tutkimukseni keskeisenä tavoitteena oli kartoittaa UMUVS:n esiintyvyyttä ja sen suosion kehitystä viimeisten vuosien aikana. Analysoin *Billboard Year-End Hot 100 Singles* -listan kymmenen kuunnelluinta kappaletta vuosilta 2008–2024. Tutkin jokaisesta kappaleesta kertosäkeen, sekä osan, joka sisälsi suhteellisesti eniten UMUVS:ia. Tämän jälkeen tarkastelin vielä duuria ja mollia erikseen ja analysoin Spotifyn 20 striimatuinta duuri- ja mollikappaletta, sekä ennen vuotta 2010 että vuoden 2010 jälkeen. UMUVS:n prosentuaalisten osuuksien lisäksi halusin selvittää, milloin ja mahdollisesti keiden toimesta läpimurto tapahtui.

Tutkimuksen merkittävin yksittäinen havainto oli, että 20 striimatuimman mollikappaleen kertosäkeissä UMUVS:n osuus on kasvanut 12 prosentista (ennen vuotta 2010) 25 prosenttiin (vuoden 2010 jälkeen). Toisin sanoen, viimeisen viidentoista vuoden ajalta suosituimpien mollikappaleiden kertosäkeissä keskimäärin joka neljäs sävel on UMUVS:ia. Tulos on merkittävä, sillä kyseessä on sävellajin pohjasointuun kuulumaton sävel. Myös käytetyin melodiasävel, molliasteikon kolmas sävel kasvatti osuuttaan 20 prosentista 29 prosenttiin. UMUVS:n kultakausi ajoittuu vuosille 2015-2019, mutta laantumisen merkkejä sävelen käytössä ei edelleenkään näy.

Opinnäytetyöni auttaa musiikintekijöitä hahmottamaan ilmiötä, säätämään sävelen käyttöä, sekä myös pohtimaan, millaisia merkityksiä erisuhteiset sävelet voivat kantaa sisällään.

Avainsanat: Laulunkirjoitus, melodia, listahitti, populaarimusiikki

Abstract

Author: Onni Vilo
Title: New Power Tone of Urban Music
Number of Pages: 54 Pages
Date: 11.6.2025
Degree: Music
Degree Programme: Bachelor of Culture and Arts, Music
Specialisation Option: Music Writing and Production
Supervisor: Jukka Väisänen MMus
Examiner: Markku Nikula MA

The fourth note of a minor scale has considerably increased in popularity in recent pop melody writing. It has become an essential feature for modern-day artists and songwriters, and its use has become more common regardless of genre. In my work, I refer to this tone as 'the new power tone of urban music' (*NPTOUM*), highlighting its heavy use in contemporary pop music. A similar phenomenon can be observed in the major key, where the second note of the scale serves as an equivalent tone.

As I interpret it, this trend goes hand in hand with the general spirit of the current era: the use of the tone is linked to a certain hybris and rebellion against authority. By lingering on a mildly dissonant tone, the melody delays the resolution, thereby asserting control – it doesn't comply with the expected harmony until the songwriter decides so.

The primary aim of my research was to examine the popularity of NPTOUM and its development over recent years. To investigate this phenomenon, I analysed the Billboard Year-End Hot 100 Singles chart, focusing on the ten most listened-to songs annually from 2008 to 2024. From each song, I studied the chorus and the section where NPTOUM appeared most prominently. I then analysed major and minor key songs separately, reviewing Spotify's 20 most streamed major and minor songs both before and after 2010. In addition to tracking its popularity, I aimed to identify when – and possibly by whom – the breakthrough of NPTOUM occurred.

The most significant finding of the study was that in the choruses of the 20 most streamed minor songs, the share of NPTOUM increased from 12 percent (before 2010) to 25 percent (after 2010). In other words, in the most popular minor key songs over the past 15 years, on average every fourth tone is NPTOUM. This is significant, considering that the note is not part of the tonic chord. Additionally, the most frequently used note, the third degree of the minor scale, increased its share from 20 percent to 29 percent. The golden age of NPTOUM was between 2015-2019, but there are still no signs of a decline in its usage.

My thesis aims to help songwriters recognize this phenomenon, monitor their use of the tone, and reflect on the meanings different notes can carry.

Keywords: Songwriting, melody, chart hit, popular music

Sisällys

1	Johdanto	1
1.1	Omasta suhtautumisestani	1
1.2	Työn sisältö	2
1.3	Menetelmät	2
1.4	Työn hyödyt	3
2	Opinnäytetyön musiikilliset käsitteet	3
2.1	Asteikot ja sävellaji	3
2.2	Konsonanssi ja dissonanssi	5
2.3	Kappaleen osat	5
2.4	UMUVS:n määritelmän tarkennus	6
3	Esittely	7
3.1	Dua Lipa UMUVS:n voimakäyttäjänä	7
3.2	Teoriaa ilmiön yleisyyden taustalla	9
3.3	Ilmiö Hip-hopissa	10
4	Tulokset	11
4.1	Aineiston rajaaminen ja laskentatapa	11
5	Vuodet 2008-2014, aika ennen UMUVS:n laajempaa leviämistä	13
5.1	Boom Boom Pow, 2009	13
5.2	OMG, 2010	13
5.3	Airplanes, 2010	14
5.4	Firework, 2011	14
5.5	Dark Horse, 2014	15
6	Vuodet 2015-2019, UMUVS:n kultakausi	15
7	Vuosi 2015	15
7.1	Earned It ja The Hills	15
7.2	Trap Queen	16
8	Vuosi 2016	17
8.1	One Dance	17

8.2	CAN'T STOP THE FEELING!	17
9	Vuosi 2017	18
9.1	Shape of You	18
9.2	Closer	18
10	Vuosi 2018	19
10.1	Gods Plan, In My Feelings ja Nice For What	19
10.2	Psycho	20
10.3	I Like It	20
11	Vuosi 2019	20
11.1	Sunflower	20
11.2	Wow. ja thank u, next	21
11.3	Bad Guy	21
12	2020- , UMUVS:n voimakäyttö jatkuu	22
12.1	Uusia sovelluksia	22
12.2	UMUVS kappaleen toisessa säkeistössä	22
12.3	Lisää esimerkkejä eri osista	24
12.4	Taylor Swift	24
12.5	Country-UMUVS	26
12.6	Tilanne vuoden 2024 jälkeen	26
13	Billboard-listojen grafiikat	27
14	UMUVS:n osuuksien vertailu mollissa ja duurissa	29
14.1	Mollikappaleet	30
14.2	Duurikappaleet	33
15	UMUVS tunneviestinnän ilmaisukeinona	35
15.1	Rude ja Stressed Out – Parahdukset osien lopussa	35
15.2	Don't Start Now ja New Rules – Negatiivinen käskymuoto	36
15.3	Levitating, CAN'T STOP THE FEELING! ja DJ Got Us Fallin' In Love (feat. Pitbull) – Tanssimiseen kehottaminen	36
15.4	Lose Control, The Bar Song (Topsy) ja Bad Habits – Paheet	39
15.5	Hips Don't Lie ja S&M – Kehollisuus UMUVS:n pioneerina?	40
15.6	Dark Horse, thank u, next ja Rockstar (Feat. Roddy Rich) – Kontrolli	42

15.7 Asenne	43
16 Voimasävelen muutos	44
16.1 2010-luvun taite ja molliasteikon kolmas sävel	44
16.2 2000-luvun alku ja molliasteikon ensimmäinen sävel	46
17 Tapaus Watermelon Sugar	46
17.1 Sävellajien tulkinnasta	47
17.2 Oma tulkintani	47
18 Pentatoninen asteikko ja moodit	49
19 Spekulaatiota alkulähteistä	50
20 Yhteenveto ja loppupohdinta	51
Lähteet	53

1 Johdanto

Olen kiinnittänyt huomiota molliasteikon neljännen sävelen käyttöön ensimmäisen kerran 2010-luvun puolivälin tienoilla ja siitä asti tarkkaillut sen kehitystä. Kyseinen sävel alkoi esiintyä toistuvasti populaarimusiikin melodioissa, ja jäi vähitellen soimaan korviin – aina kyllästymiseen asti. Aloin tutkia aihetta tarkemmin erään koulutehtävän yhteydessä, jossa kävin sen hetkisiä listahittejä läpi. Löysin nopeasti esimerkkejä ilmiöstä ja päätös opinäytetyöksi laajentamisesta syntyi luontevasti.

Tässä työssä tarkastelen ilmiötä, jota kutsun nimellä *Urbaanin musiikin uusi voimasävel* (UMUVS). Tällä termillä viitataan yleisesti ottaen sekä molliasteikon neljänteen että duuriasteikon toiseen säveleen. Ilmiön ollessa leimallisimmillaan juuri mollikappaleissa, se on tulkintani mukaan hyvin samankaltainen myös duurissa. Helppolukuisuuden vuoksi viitataan säveleen molliasteikon neljäntenä sävelenä tai pelkästään lyhenteellä UMUVS. Kappalekohtaisesti sävel edustaa joko mollin tai duurin UMUVS:ia.

Molliasteikon neljäs sävel on noussut keskeiseksi ja tunnistettavaksi elementiksi 2010- ja 2020-lukujen populaarimusiikissa. Työn tavoitteena on tutkia tämän sävelen käyttöä, sen estetiikkaa sekä merkityksiä nykymusiikin sävelkielessä. Esimerkkien keinoin haluan havainnollistaa ilmiön erityispiirteitä, ja luoda kuulokuvaa sävelen olemuksesta.

1.1 Omasta suhtautumisestani

Pidän UMUVS:n käyttöä yhtenä merkittävimpänä trendinä laulunkirjoituksen saralla viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajalta. Se on osoittanut kestävästi hyvin aikaa ja on genrestä riippumatta vallannut runsaasti alaa laulunkirjoituksen ytimessä. Aloittelevat artistit haluavat kuulua joukkoon ja omaksuttuaan kielen voivat ripustautua herkästi, osin tiedostamattaan, samalle sävelelle roikkumaan. Lopputuloksena voi olla mielikuvituksetonta ja

yllätyksetöntä melodiankuljetusta. Työni pohjalta haluan kannustaa musiikintekijöitä kehittämään rinnalle myös omia, persoonallisia ratkaisuja.

1.2 Työn sisältö

Keskeinen työni olettamus on, että UMUVS:n käyttö on lisääntynyt voimakkaasti 2010-luvun aikana. Työni tavoitteena on selvittää, milloin ja miten UMUVS:n kehitys on tapahtunut. Tarkoitukseni on kerätä mahdollisimman paljon dataa sävelen esiintymismääristä eri vuosina. Sivutuotteena toivoisin löytäväni joitakin piirteitä myös asteikon muiden melodiasävelten käytöstä.

1.3 Menetelmät

Tässä opinnäytetyössä ilmiön tarkasteluun käytetään sekä määrällistä että laadullista analyysiä. Näiden kahden lähestymistavan yhdistäminen mahdollistaa aiheen ymmärtämisen sekä ilmiön laajuuden, että sen musiikillisten ja esteettisten merkitysten tasolla.

Määrällisen analyysin tavoitteena on selvittää, kuinka usein *Urbaanin musiikin uusi voimasävel* (UMUVS) esiintyy populaarimusiikin kappaleissa ja erityisesti niiden kertosaäkeissä. Tätä varten analysoin kuunnelluimpia kappaleita luettelevaa *Billboard Year-End Hot 100 Singles* -listaa (Billboard, ei pvm.), josta poimin tarkasteluun kymmenen kärkikappaletta eri vuosilta.

Billboard Year-End Hot 100 Singles -listassa otetaan huomioon äänitteen kokonaisynti edeltävän vuoden joulukuusta listavuoden marraskuuhun. Lista soveltuu työhöni hyvin, sillä vaikka kyseessä on yhdysvaltalainen lista, sen voidaan katsoa heijastavan varsin hyvin yleistä länsimaalaisen musiikkimaun kehitystä. Analysoin joka kappaleesta sen kertosaäkeen, sekä sen eniten UMUVS:ia sisältävä osan.

Kappaleiden duuri- ja mollipohjaisessa vertailussa käytän apunani Spotifyn striimauslukuja. Spotify on maailman suurin audion striimaaja ja antaa näin ollen kattavan kuvan populaarimusiikin kappaleiden suosittuudesta. Analysoin

20 suosituinta duuri- ja mollikappaletta sekä ennen vuotta 2010 että vuoden 2010 jälkeen.

Analysoin kaikista kappaleista vain kertosaäkeen, mutta UMUVS:n lisäksi lasken myös kaikki muut kertosaäkeen sävelet, jolloin saamme yleiskuvan sävelten suhteellisista määristä.

Apunani listauksessa on toiminut eri striimauspalveluiden dataa tallentava kworb.net, sekä wikipedian *List of Spotify streaming records* -artikkeli (2025). Tietojen paikkansapitävyys oli helppo tarkistaa Spotifyn oman "Top 100 most streamed songs on Spotify" -listan sekä yksittäisten kappaleiden sovelluksessa näkyvien kuuntelukertojen avulla.

1.4 Työn hyödyt

Ilmiön laajuus on mielestäni hyvä selvittää, jotta saamme kuvan tämänkaltaisen melodisen trendin voimakkuudesta ja leviävyydestä. UMUVS:n käyttöön liittyvät erityispiirteet voivat herätellä ajattelemaan tarkemmin sävelten psykologiaa ja mahdollisuuksia manipuloida melodioiden sisäistä elämää. On tietysti selvää, että pääsääntöisesti melodioiden on hyvä antaa tulla itsestään, jolloin niiden luonne on automaattisesti sisäänrakennettu. Työstäni voi saada näkökulmaa eri laulunkirjoittajien tavaramerkkiratkaisuihin melodiankäytön suhteen ja edelleen inspiraatiota oman kirjoitusprosessin kehittämiseen.

2 Opinnäytetyön musiikilliset käsitteet

2.1 Asteikot ja sävellaji

Länsimaisessa tonaalisessa musiikinteoriassa säveliä on kaksitoista. Tonaalisuus tarkoittaa järjestelmää, jossa eri sävelillä ja soinnuilla on hierarkkinen suhde keskeiseen säveleen, toonikaan nähden. Asteikko koostuu yleisesti ottaen seitsemästä sävelestä, jolloin kahdeksas sävel on jälleen sen toonika; asteikon perussävel, josta asteikko lähti myös liikkeelle. Asteikon

kahden sävelen väliä kuvataan termillä intervalli ja edellä mainittujen kahden toonikan välille muodustuvan intervallin nimi on oktaavi. Nimitystä oktaavi käytetään myös oktaavi-intervallin väliin jäävästä alueesta, kuvaamaan sävelkorkeutta laajemmassa kontekstissa. Asteikkoa voi jatkaa kuulokynnyksen rajoissa alas- tai ylöspäin, ja eri oktaaveista löytyy aina samannimiset sävelet.

Asteikot jaotellaan pääsääntöisesti duuri- ja molliasteikoihin. Duuriasteikon tunnuksena on kahden kokosävelaskelen, eli neljän sävelen päässä toonikasta sijaitseva asteikon kolmas sävel ja vastaavasti molliasteikon tunnuksena kolmen puolisävelaskelen, eli kolmen sävelen päässä toonikasta sijaitseva asteikon kolmas sävel.

Tämän jaottelun pohjalta asteikkoja voi edelleen luokitella moodeihin, jotka koostuvat yhtä kaikki seitsemästä eri sävelestä oktaavin sisällä.

Nyky populaarimusiikissa selvästi käytetyimpiä moodeja ovat duurin ja mollin niin kutsuttu luonnollinen asteikko eli jooninen ja aiolinen moodi (Hayes, 2021). Työni aineistossa 96 prosenttia kappaleista edustivat näitä moodeja. Nämä asteikot koostuvat keskenään samoista sävelistä, molliasteikon alkaessa kaksi sävelaskelta duuriasteikkoa alemmaa. Työni kannalta asteikkojen moodilla ei ole merkitystä, niin kauan kun UMUVS vain lukeutuu asteikon säveliksi. Työni muita moodeja edustavien, vertailukelpoisten kappaleiden kohdalla tämä toteutui.

Asteikot voi muuntaa pentatonisiksi poistamalla kaksi säveltä, jolloin asteikko muodostuu enää viidestä sävelestä. Pentatonisesta asteikosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä duurin ja mollin yleisintä pentatonista asteikkoa, jossa duuriasteikosta puuttuu sen neljäs ja seitsemäs sävel, ja molliasteikosta sen toinen ja kuudes sävel. Myös työni yhteydessä viitataan näihin asteikoihin.

Sävellajilla tarkoitetaan sitä kehystä, jonka perusteella kappaleessa käytettävät sävelet ja soinnut lähtökohtaisesti määrittyvät. Melodiasävelet koostuvat pääsääntöisesti sävellajin mukaisen asteikon sävelistä ja sointukierrot ankkuroivat kotipesänsä sävellajin mukaiselle pohjasoinnulle, toonikasoinnulle.

Sointuaste kuvaa kappaleen sävellajin asteikon sävelien mukaista järjestysnumeroa, eli soinnun laatua suhteessa sävellyksen toonikasointuun.

2.2 Konsonanssi ja dissonanssi

Intervallit voidaan jakaa konsonoiviin ja dissonoiviin intervalleihin. Jännitteiset intervallit pyrkivät etenemään kohti vakaampaa intervallia. Konsonoivia intervalleja ovat terssit, kvintit, sekstit ja oktaavit. Dissonoivia intervalleja ovat sekunnit, tritonus ja septimit sekä kaikki ylinousevat ja vähennetyt intervallit. (Sibelius-Akatemia, ei pvm.) Kvartti on rajatapaus: se on dissonanssi suhteessa alimpaan ääneen eli bassoon. Sen sijaan ylempien äänten välinen kvartti on konsonanssi. Alemman äänen, eli molliasteikon toonikan ja UMUVS:n välinen intervalli on kvartti joten UMUVS on toonikasäveleen suhteutettuna dissonoiva sävel. Duuriasteikossa UMUVS:n ja toonikan välinen intervalli on sekunti, joka sekin luetaan dissonoivaksi intervalliksi.

2.3 Kappaleen osat

Kappaleet koostuvat eri osista, joilla on omat nimet. Osalle niistä on selkeä suomennos, kuten säkeistö ja kertosäe, mutta joistakin niistä käytetään pääasissa englanninkielisiä termejä, jotka ovat vakiintuneet ammattikäyttöön. Tällaisia sanoja ovat mm. *pre-chorus*, *post-chorus* ja *bridge*. Chorus tarkoittaa kertosäettä, joten *pre-chorus* tarkoittaa osaa ennen kertosäettä ja *post-chorus* osaa kertosäkeen jälkeen. Sanan *bridge* käytöstä esiintyy ristiriitaista tietoa, ja useissa suomenkielisissä lähteissä sen väitetään tarkoittavan säkeistöä ja kertosäettä yhdistävää ”siltaa” eli *pre-chorusta*. Nykyisessä merkityksessään *bridge* tarkoittaa kuitenkin ennen kaikkea kappaleen loppupuolella olevaa, kontrastoivaa osaa (Lavoie, 2023), jonka suomenkielisenä vastineena toimii *C-osa*. Asia käy ilmi myös työni yhteydessä tarkastelluista laulujen lyriikoiden jaotteluista.

2.4 UMUVS:n määritelmän tarkennus

Valitsin työni nimeen *Urbaanin musiikin uusi voimasävel* termin ”urbaani musiikki”, sillä ilmiötä on havaittavissa laajalla skaalalla koko populaarimusiikin kentällä, mutta leimallisimmillaan se on pop-musiikin lisäksi juuri R&B-, hip-hop- ja trapmusiikissa.

Työssäni puhutaan siitä sävelestä, joka on kappaleen sävellajin mukaisen molliasteikon neljäs sävel, riippumatta vallitsevasta sointuasteesta. Toisin sanoen, UMUVS on koko kappaleen läpi sama sävel, ja toisaalta suhde pohjalla olevaan sointuun on jatkuvassa muutoksessa. Näin ollen myös sävelen luonne näyttäytyy eri sointuasteiden päällä paikallisesti eri valossa. UMUVS:lle sävellajin kautta asetettu pohjavire yhdessä kokonaisedustuksen kanssa määrittää useimmissa tapauksissa hyvin pitkälle sävelen läsnäolon ja vaikuttavuuden tunnun.

Ensisijaisesti kiinnostuin nimenomaan molliasteikon neljännessä sävelestä. Duurikappaleista löytyy kuitenkin vastaava sävel, ja UMUVS:sta puhuttaessa voidaan yhtälailla tarkoittaa duuriasteikon toista säveltä. UMUVS:n järjestysnumeron vaihtuvuutta duuri- ja molliasteikon välillä selittää rinnakkaissävellajijärjestelmä. Samoista sävelistä koottava molliasteikko kulkee kaksi sävelaskelta duuriasteikkoa alempana. UMUVS:n kahden eri version sävyero on samantyylinen kuin perinteisesti katsottuna duurilla ja mollilla. Itse tiivistäisin sen näin: duurissa UMUVS on hieman lempeämpi ja leikkisämpi, mollissa selkeästi uhmakkaampi.

1960-luvulla duurikappaleiden osuus kaikista julkaistuista kappaleista oli 85 prosenttia, mutta vuosikymmenien saatossa sen osuus on laskenut 40 prosenttiin (Schellenberg & Von Scheve, 2012). Aiempien tutkimustulosten mukaisesti, myös tämän työn Billboard-aineiston kappaleista 60 prosenttia oli mollissa ja 40 prosenttia duurissa. Spotifyn sadan striimatuimman kappaleen listan edustavuus on samaa luokkaa luvuilla 63% - 37%. UMUVS:iakin kuulee näin ollen enemmän mollikappaleiden yhteydessä.

3 Esittely

Seuraavissa alaluvuissa esittelen ilmiötä esimerkkien ja teoreettisten näkökulmien avulla. Esimerkit eivät kuulu työni varsinaiseen aineistoon.

3.1 Dua Lipa UMUVS:n voimakäyttäjänä

Ilmeisimmän esimerkin UMUVS:sta tarjoilee yksi viime aikojen pop-kuningattarista, laulaja Dua Lipa. Hänen neljä suosituinta kappalettaan mahtuvat kaikki Spotifyn kaikkien aikojen sadan striimatuimman kappaleen joukkoon (Spotify, 2025). Kaikki kappaleet ovat mollissa. Esittelen näiden kappaleiden eniten UMUVS:ia sisältävät osat.

Kappaleen nimen perässä on julkaisuvuosi, osan nimi, osan alkukohta ajassa, sekä alapuolella sointukierron asteet (I-VII), tummennettuna tahdin ykkösiskujen soinnut. Osien nimen ja alkukohdan takaa löytyy suora linkki kappaleiden YouTube-videoihin. Linkit ovat pääsääntöisesti kappaleiden musiikkivideoihin, joten osien alkukohdat eivät välttämättä täsmää niiden varsinaisten, äänitteiden mukaisten ja työhöni merkittyjen alkukohtien kanssa. Sanoituksista olen tummentanut ja alleviivannut kaikki tavut tai tavunosat jotka ovat UMUVS:a.

Sanoitusten perässä on vielä tummennettuna UMUVS:n prosentuaalinen osuus kaikista osan melodiasävelistä.

1. *New Rules*, 2017, [pre-chorus, \(0:41 →\)](#)

I – I – VII – VI – VI – VII – I – I – VII – VI – VI – VII

One: Don't pick **up the phone**

You **know he's only callin'** 'cause he's **drunk and alone**

Two: Don't **let him in**

You'll **have** to **kick** him **out again**

Three: Don't **be his friend**

You know you're gonna wake up in his **bed in the morning**

And if you're **under him, you** ain't **gettin' over** him **54%**

2. *One Kiss (Calvin Harris & Dua Lipa), 2018, [kertosäe, \(0:54 →\)](#)*

I – II – VI – VI – VII – I – II – VI – VI – VII

One **kiss** is all **it takes**, fallin' in love **with me**

Possibilities, I **look** like all **you** need

One **kiss** is all **it takes**, fallin' in love **with me**

Possibilities, I **look** like all **you** need **38%**

3. *Don't Start Now, 2019, [kertosäe, \(0:47 →\)](#)*

IV – I – VI – III – VII – IV – I – VI – III

Don't **show up, don't come out**

Don't **start caring about me now**

Walk **away, you know how**

Don't **start caring about me now** **72%**

4. *Levitating, 2020, [kertosäe, \(0:37 →\)](#)*

I – V – IV – I – I – V – IV – I

I got you, **moonlight, you're my starlight**

I need you **all night, come on, dance** with me

I'm **levitating**

You, **moonlight, you're my starlight**

I need you **all night, come on, dance** with me

I'm **levitating** **56%**

Kuten huomaamme, Dua Lipan esittämissä kappaleissa UMUVS:ia on käytetty hyvin paljon. Don't Start Now:n kertosäe vie ilmiön äärimilleen, sillä se on lähes kokonaan UMUVS:ia. New Rules:n ja One Kiss:n fraaseista 3/4 päättyy UMUVS:iin. Kaikkien osien yhteenlaskettu UMUVS:n osuus on 54 prosenttia eli yli puolet kaikista sävelistä on yhtä ja samaa säveltä. Esimerkeistä 3/4 on kertosäkeitä.

3.2 Teoriaa ilmiön yleisyyden taustalla

Kanadalainen musiikki- ja sisällöntuottaja Andrew Huang käsittelee [YouTube-videollaan](#) samaa aihetta (Huang, 2020). Hän puhuu supertoonikasta, viitaten duuriasteikon toiseen säveleen, vaikkakin suurin osa hänenkin esimerkeistään on mollikappaleita. Syyksi sävelen käyttökelpoisuudelle hän esittää sen, että se soveltuu minkä tahansa sointuasteen päälle hyvin, ja dissonoi eri sointujen sävelien kanssa keskimääräisesti vähiten. Näin ollen sille voi jäädä lepäämään pitkäksikin aikaa, ja toisaalta sen voi purkaa kumpaan tahansa suuntaan perusasteen kolmisoinnun sävelelle. UMUVS ei siis kuulu perusasteen kolmisoinnun säveliin, mutta lisäsävelenä ei dissonoi räikeästi.

Tulkintani UMUVS:n käytön luonteesta onkin johdettavissa edellisestä: UMUVS:ia korostettaessa tehdään selväksi, että konsonoivalle sointusävelle ei kiirehdiä ulkoisesta paineesta, vaan vasta kun siltä tuntuu. Käyttöön kytkeytyy siis tiettyä määrätietoisuutta pysytellä kolmisoinnun ulkopuolella, mikä soveltuu mitä mainioimmin tukemaan eritoten räppäreiden lyriikoita ja habitusta.

3.3 Ilmiö Hip-hopissa

Koska kaikkein suosituimmat kappaleet ovat pääasiassa poppia, Ilmiön laajuudesta hip-hopissa emme saa aineiston pohjalta varsinaisesti merkitsevää tietoa. Avaan silti hieman, miksi korostin UMUVS:n merkitystä nimenomaan hip-hopissa ja trapissa. 2010-luvun loppua kohden puhdas räppääminen ilman selkeää sävelkorkeutta väheni, ja alaa valtasi laulunomaisempi rap, josta on käytetty myös nimitystä melodinen rap. Tästä hyvä esimerkki on Lil Nas X:n kappale *INDUSTRY BABY* (feat. Jack Harlow), joka on 1,6 miljardilla striimillään vuoden 2021 kappaleista Spotifyn neljänneksi striimatuin.

[1. säkeistö, \(0:55→\)](#)

Uh, **need** to, uh
Need to get this **album** done
Need a couple number ones
Need a **plaque on every** song
Need me like one with Nicki now
Tell a rap nigga, "I don't see ya", ha
I'm **a pop nigga like Bieber**, ha
I don't fuck bitches, I'm queer, ha
But these niggas bitches like Madea
Yeah, yeah, yeah (yeah)

Lil Nas X:n vokaaliosuus on luonteeltaan hyvin räpinomaista. Kaikilla tavuilla ei ole selvää sävelkorkeutta, mutta kokonaisuudessaan osa rakentuu säveltasoltaan UMUVS:n ympärille, kuten alleviivaus jälleen osoittaa.

4 Tulokset

Seuraavissa pääluvuissa kuvaan UMUVS:n käyttöä eri vuosina *Billboard Year-End Hot 100 Singles* -listalla. Seuraavassa alaluvussa kuvaan analysoitavan tutkimusaineiston rajausta ja määrällistä laskentatapaa.

4.1 Aineiston rajaaminen ja laskentatapa

Olen kuunnellut aineiston 170 kappaletta (10 kappaletta x 17 vuotta) useaan otteeseen ja yksi kerrallaan laskenut kappaleista erottautuvien osien sävelet asteikon sävelien järjestysluvun mukaan numeroilla 1-7. Tarkin mahdollinen tulos olisi vaatinut, että myös sävelten kestot olisi laskettu. Tämä olisi kuitenkin ollut liian työlästä toteutettavaksi, joten laskut on suoritettu yksiselitteisesti vain sävelten määrillä.

Olen pyrkinyt laskemaan aineiston sävelet hyvin objektiivisesti ja tarkasti. Tätä tavoitetta varten olen noudattanut seuraavia sääntöjä:

1. Listalta on voitu pudottaa kappaleita neljällä perusteella:
 - a) Kappaleen päämelodioita on sämplätty tai toisinnettu vanhoista kappaleista, jolloin sävellys itsessään ei varsinaisesti edusta nykymusiikkia
 - b) Kappaleen merkitsevät vokaaliosuudet sisältävät vain räppiä tai siihen rinnastettavaa vaikeaselkoista ja epämääräistä laulumelodiaa
 - c) Kappale on kokonaan tai lähes kokonaan instrumentaalimusiikkia
 - d) Kappale on jo esiintynyt aiemman vuoden listalla
2. Tiputettujen kappaleiden tilalle on otettu listalta seuraavia kappaleita niin, että joka vuodelta on kymmenen analysoitavaa kappaletta.
3. Jokaisen kappaleen eniten UMUVS:ia sisältävä osa ja kertosäe analysoidaan. Jos eniten UMUVS:ia sisältävä osa on kertosäe, analysoidaan vain kertosäe.
4. Kertosäkeeksi on voitu valita ensimmäisen kertosäkeen sijaan se, joka edustaa parhaiten kappaleen kaikkia kertosäkeitä.
5. Osien määritelmät voivat olla tulkinnanvaraisia, mutta lähtökohtaisena ohjenuorana käytetään Genius.com:n¹ lyriikoita ja niiden jaottelua.

¹ [Genius.com](https://www.genius.com) on verkkosivusto, joka tunnetaan erityisesti laulunsanoitusten tietokannastaan. Sivusto tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden selittää laulyriikoita ja jakaa omia tulkintoja niistä.

6. Poikkeuksena mm. rap/trap-kappaleissa voi olla pitkiä, moniosaisia säkeistöjä, jolloin näyte on voitu typistää vähintään 8 tahdin pituiseksi.
7. Analyysin kohteena on vain vokaaleiden lead-raita, joten taustalauluja, -huudahduksia ja stemmoja ei oteta analyysissä huomioon.
8. Sävelet merkitään kappaleen sävellajin asteikon mukaan luvuilla 1-7 asteikon perussävelen ollessa luku 1*.
9. Kaikki sävelet analysoidaan, lukuunottamatta hyvin lyhytkestoisia korusäveliä tai sanan artikkeleita a/an/the, joilla ei ole selvää sävelkorkeutta. Nekin voidaan merkitsevyyden mukaan merkitä luvulla 0, jolloin ne lasketaan osan sävelien kokonaismäärään.
10. Kaikki tavun sisäiset, selkeästi eri sävelet lasketaan. Jos tavun sävelkorkeus vaihtuu tavun aikana epämääräisesti, voidaan sen tulkita edustavan siitä selkeimmin havaittavaa säveltä.

*Näin ollen UMUVS:ia edustaa mollissa numero 4 ja duurissa numero 2.

UMUVS:n järjestysnumeron vaihtuvuutta duuri- ja molliasteikon välillä selittää rinnakkaissävellajijärjestelmä. Samoista sävelistä koottava duuriasteikko kulkee kaksi sävelaskelta molliasteikkoa ylempänä.

Rytmin analysoinnin olen kokonaan rajannut työni ulkopuolelle. Seuraamisen helpottamiseksi olen kuitenkin alleviivannut sävelten numerot, joiden kohdalla kappaleessa esiintyy tahdin ensimmäinen isku. Jos isku sijoittuu laulettujen fraasien väliin, normaalin välin tilalla on alaviiva.

Kaikki UMUVS-sävelet on edelleen merkitty tummennettuina.

5 Vuodet 2008-2014, aika ennen UMUVS:n laajempaa leviämistä

Tutkimuksen seitsemän ensimmäistä vuotta (2008-2014) määrittävät yhdeksi kokonaisuudeksi, sillä UMUVS:n osuus kappaleiden kertosäkeissä pysyttelee alle 20 prosentin, ja UMUVS:n osuus kappaleiden eniten UMUVS:ia sisältävissä osissa vastaavasti alle 30 prosentin. UMUVS:n käyttö on suhteellisen satunnaista ja siitä ei ole vielä muodostunut tunnistettavaa kieltä. Tietyt artistit ovat jo alkaneet viljelemään UMUVS:ia ja integroimaan sitä omaan soundiinsa.

Ensimmäinen aineiston kappale, jossa yli puolet osasta on UMUVS:ia:

5.1 Boom Boom Pow, 2009

2000-luvun lopun trendin mukaisesti **Black Eyed Peas**:n viides studioalbumi *The E.N.D.* loi futurista soundia runsaalla autotune-efektin käytöllä ja ulotti sen myös rap-osuuksien prosessointiin. *Boom Boom Pow*:ssa on vahvasti havaittavissa rapin ankkuroimista jonkin tietyn sävelen ympärille; ensimmäinen säkeistö rakentuu molliasteikon seitsemännelle sävelelle ja **will.i.am**:n laulama neljäs säkeistö UMUVS:n ympärille. Luonteeltaan kyseiset vokaaliosuudet ovat kuitenkin vielä enemmän rappia kuin laulua.

[*Boom Boom Pow, 4. säkeistö \(2:12→\)*](#)

044044 044444 444444 0444 044044 04444
04444 04444 7774443 77744 **39/55**

5.2 OMG, 2010

Seuraavan vuoden kappaleista puolen UMUVS:n rajapyykin ensimmäisenä rikkoo sijalla 5 oleva **Usherin** *OMG*-kappaleen intro. Asialla on heti perään uudestaan **will.i.am**. Vaikka näyte on lyhyt, siitä välittyy jo olennaisella tavalla UMUVS:lla lepäämisen hekuma.

[OMG, intro \(0:00 →\)](#)

_54544_3344_3554554444_5454 12/23

Esimerkissä käy ilmi UMUVS:lle tyypillinen piirre, jossa fraasit päättyvät UMUVS:n, eivätkä purkaudu lopussa.

5.3 Airplanes, 2010

Kontrastina tälle, heti seuraavalta sijalta saman vuoden listalta löytyy **B.o.B:n Airplanes**. Vaikka **Hailey Williamsin** laulama kertosäe sisältää reilusti UMUVS:ia, vaikutelma ei ole niin vahva. Vaikka fraasit alkavat UMUVS:lta, ne sijoittuvat suurelta osin kohotahdille ja purkautuvat sen enempiä viivyttelämättä perusmollikolmisoinnun sävelille.

[Airplanes, kertosäe \(0:08 →\)](#)

444445433543565 4444444443444343345

4444454335437775 4444444443444343321 41/69

5.4 Firework, 2011

Vuoden 2011 listalta erottautuu joukosta yksi kappale, jonka kertosäkeessä on huomattava edustus UMUVS:ia. Kyseessä on **Katy Perryn Firework**. Kappale on duurissa, mutta ilmentää loistavasti vielä yhtä UMUVS:n ominaisuutta.

Koska UMUVS ominaisimmillaan pyrkii välttämään purkautumista viereisille sävelille, sen tehoa voi korostaa tuuttaamalla säveltä toisteisesti, usein samalla tavulla tai ääntellä. *Firework*:n kertosäkeessä nämä sanat ovat oh-oh-oh ja sky-y-y. Tämän lisäksi jokaisen kertosäkeen fraasin ensimmäisen tahdin ykkösellä on pitkä UMUVS, mikä lisää sävelen painokkuuden tuntua.

[Firework, kertosäe \(0:52 →\)](#)

05432213 5432213 5432222 555432222

5432213 5432213 5432222 5554322221 23/63

5.5 Dark Horse, 2014

Seuraava puolikkaan UMUVS:n ylitys rekisteröityy vuodelle 2014, ja jälleen asialla on **Perry** kappaleensa *Dark Horse* säkeistöllään.

[Dark Horse, 1. säkeistö \(0:14→\)](#)

75754 4444431 75754 44444431 75754 4444431_4431 4431 23/45

Kappale ennakoi niin trapin kuin UMUVS:nkin voittokulkua vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla.

6 Vuodet 2015-2019, UMUVS:n kultakausi

Vuosina 2015-2019 listan kappaleiden kertosaäkeistä yli neljännes oli UMUVS:ia ja mm. vuonna 2018 UMUVS:n yhteenlaskettu osuus kappaleiden eniten UMUVS:ia sisältävistä osista oli lähes puolet kaikista sävelistä.

7 Vuosi 2015

Vuoden 2015 tilastoissa näemme selvän hypyn molemmissa tilastoissa. Vuotta 2015 voi pitää UMUVS:n läpimurtovuonna, jolloin mm. yksi sen soihdunkantajista, **The Weeknd** nousi viimeistään suureen suosioon.

7.1 Earned It ja The Hills

The Weeknd:n kappaleet *Earned It* ja *The Hills* pitävät listan sijaa 9 ja 10. Alleviivattuna ovat tahdin ykkösiskut ja laatikoituna kaikki melodialiikkeet UMUVS:ilta perussävelelle.

[Earned It, kertosaä \(1:26→\)](#)

053⁴¹ 153⁴¹ 153⁴¹ 153⁴¹ 031₁₃₄₇₅₃45 3 ⁴¹134753₁ 34 9/43

[The Hills, kertosäe \(0:42→\)](#)

5557533⁴1 35557533⁴1 35557533⁴1³⁴1¹3⁴1³3⁴1¹3⁴1³3⁴1³
 5557533⁴1 35557533⁴4⁴1 5557533⁴1³⁴1¹3⁴1³3⁴1¹3⁴1³3⁴1³ **17/98**

Kuten huomaamme, **The Weeknd:n** tavaramerkkejä on a) asettaa tahdin ykköselle pitkä UMUVS ja b) jatkaa siitä alaspäin loikalla suoraan molliasteikon perussävelle. Tämä toistuu niin molemmissa esimerkkikappaleissa kuin lukuisissa muissa **The Weeknd:n** kappaleissa. Vaikka UMUVS ei ole lukumäärältään dominoiva, se sävyttää hänen melodioitaan vahvasti.

7.2 Trap Queen

Vuonna 2015 listoille kipusi myös edeltävän vuoden *Dark Horse:n* vanavedessä aineiston ensimmäinen puhdas trap-kappale *Trap Queen*. **Fetty Wap:n** kappaleen kertosäkeestä valtaosa on UMUVS:a

[Trap Queen, kertosäe \(0:55→\)](#)

4444⁴3131 44444444⁴3131 44³ 4444⁴3131 44444444⁴3131 44³
 4444⁴3131 44444444⁴3131 44³ 4444⁴3131 44444444⁴3131 **58/93**

Kappale on tähän mennessä selvin esimerkki dominoivasta UMUVS:sta. Tahdin ykköset ovat jälleen UMUVS:ia ja painolliset UMUVS:t useimmin kestoltaan muita säveliä pidempiä.

8 Vuosi 2016

8.1 One Dance

Seuraavan vuoden 2016 ykköspaikkaa pitää **Drake** kappaleellaan *One Dance*. Siinä missä lukumäärällisesti UMUVS jää ensimmäisessä säkeistössä alle neljäosan, 9/10 fraasista päättyy pitkään UMUVS:iin ja vasta viimeinen virke suostuu purkautumaan alas molliterssille, kokonaisuuden luodessa taas vahvan tunnun UMUVS:n läsnäolosta.

[One Dance, 1.säkeistö \(0:11 →\)](#)

7774 7774_765454 774 7777774_765454
7774 3555533344 653333344 6543 **14/57**

8.2 CAN'T STOP THE FEELING!

Samalta vuodelta löytyy myös aineiston dominoivin duuribiisi. **Justin Timberlaken** *CAN'T STOP THE FEELING!* kirjauttaa poikkeukselliset 2/3 UMUVS:ia kertosäkeeseen.

[CAN'T STOP THE FEELING! kertosäe, \(0:59 →\)](#)

1222212122226 222221212222 322121212322256 22222121321 **34/51**

Käskyn "dance" tehostamiseen käytetään taas *Fireworks*:n tapaan UMUVS:n junnaavaa toistamista.

9 Vuosi 2017

9.1 Shape of You

Vuoden 2017 listan kärjestä löytyy Spotifyn kaikkien aikojen toiseksi striimatuin kappale **Ed Sheeranin** *Shape of you*. Kappaleen kertosäkeestä löydämme tuttuja elementtejä:

[Shape of you, kertosäe \(0:50→\)](#)

_34543344 034543341 03451344 3454341
 4575434 13451341 11113451344 53454341 **24/66**

Joka toinen fraasi päättyy tahdin ykköselle UMUVS:iin ja joka toinen fraasi päättyy "The Weeknd" -loikkaan UMUVS:lta perussävelelle.

9.2 Closer

Vuoden 2017 listalta löytyy myös kaksi **The Chainsmokersin** kappaletta vahvalla UMUVS-edustuksella. Kappaleen *Closer* kertosäe on puolillaan UMUVS:ia.

[Closer, kertosäe \(0:49→\)](#)

445344534453443344334434453443
 344534453445344344334433533443 **30/61**

7/8 tahdeista alkavat UMUVS:lla.

10 Vuosi 2018

Vuotta 2018 voi pitää poikkeuksellisena vuotena UMUVS:n historiassa.

Kertosäkeiden UMUVS:n osuuksissa tapahtuu pieni notkahdus, joka selittyy osin säkeistöjen runsaalla UMUVS-pitoisuudella. 2018, "laulavat räppärit" **Drake** ja **Post Malone** jyräävät listoilla. Heidän edustamalleen, hip-hopin, R&B:n ja trapin välimaastossa seilaavalle tyylille on ominaista säkeistöt, jotka rakentuvat kokonaan UMUVS:n ympärille.

10.1 Gods Plan, In My Feelings ja Nice For What

Listan kolmesta **Draken** kappaleesta kaikista löytyy kokonainen säkeistö, jossa on vähintään puolet UMUVS:ia

[God's Plan, 2. säkeistö \(1:27 →\)](#)

17766555435433654543543543 754_44443543 654_44443543
 4344 5444343447 54444343444 5443434344 42/84

[In My Feelings, 1. säkeistö \(0:33 →\)](#)

33322221321122132112213211221321122132112213213221221
 1312222222132112213211221321131221321321122221221321
22222 22222122222 222222 22231222222 82/141

[Nice For What, 1. säkeistö \(0:33 →\)](#)

44444400344 4444445444443 440444443 4444444444 44445543443
 440444444344 440444444 44444444 3344444355 33444443443 335554 3344
 33555 3344 3344 0 89/129

Kappaleiden melodioista löytyy jälleen samoja lainalaisuuksia. **Fetty Wap**:n *Trap Queen*:n ja **The Weeknd**:n lailla yli 4/5 tahtien ykkösistä alkaa UMUVS:illa ja useimmiten ne ovat kestoltaan pitempiä. **Draken** tavaramerkkinä voidaan pitää tiheää kuudestoistaosatykitystä, jossa painotetaan kahdeksasosa-UMUVS:ia tahdin ykkösellä.

10.2 Psycho

Seuraavana **Post Malone** tyylinäyte kappaleesta *Psycho*:

[*Psycho, säkeistö \(0:40→\)*](#)

5555210222223 1222222222223 1222222222223 1222222222223
 112222222223 122222222223 12222222223 112222222223 **77/100**

10.3 I Like It

Listalta löytyy vielä kappale, joka ei räpätyn kertosäkeensä vuoksi ollut vertailukelpoinen, mutta on mainitsemisen arvoinen vielä yhden UMUVS-painotteisen genren takia. *Prince of Reggaeton*, Kolumbialainen **J Balvin** fiittaa Amerikkalaisräppäri Cardi B:n kappaleella *I Like It*.

[*I Like It, säkeistö \(2:49→\)*](#)

5444443454 5444444444444443454 444443440 344444444444444454 **45/55**

Kappale ei ole reggeatonia, mutta välittää näytteen myös Latinalaisesta Amerikasta.

11 Vuosi 2019

11.1 Sunflower

Post Malone jatkaa siitä mihin jäi.

[*Sunflower, Kertosäe \(1:10→\)*](#)

_562222_556232_56222_55622221_5562222_556232_56221_56231 **22/48**

Yli puolet fraaseista päättyy jälleen UMUVS:in.

11.2 Wow. ja thank u, next

Ariana Granden kanssa he määrittävät tämä vuoden teemaksi kappaleen nimen laulamisen UMUVS:issa.

[Post Malone - Wow. kertosäe \(0:39 →\)](#)

4466665555 4466665555 4466665555 5433543354334
4466665555 4466665555 4466665555 543354335433431 **20/88**

[Ariana Grande - thank u, next, kertosäe \(1:39 →\)](#)

544 544 544 878787877 544 544 544 8785745341 **14/37**

11.3 Bad Guy

Billie Eilish liittyy joukkoon "The Weeknd -loikalla" kappaleessaan *Bad Guy*

[Bad Guy, kertosäe. \(0:41 →\)](#)

33441 344341 344341 344321 3475344375 344375 344375 4321 **18/49**

12 2020- , UMUVS:n voimakäyttö jatkuu

12.1 Uusia sovelluksia

Uudelle vuosikymmenelle tultaessa UMUVS:n käyttö ei tilastojen valossa ole laskenut yhtään, mutta joitakin uusia käyttötapoja on havaittavissa. Seuraavista biiseistä löytyy korkeita määriä UMUVS:ia säkeistöjen, pre-choruksien ja kertosaäkeiden ulkopuolisista osista.

2022: [Glass Animals - Heat Waves, intro \(0:29 →\)](#)

_443 444443 44433444543 _443 444443 444334445 **27/38**

2022: [Harry Styles - As It Was, bridge \(2:03 →\)](#)

1222222222 222212221222 12222222222 122212221221 **37/45**

2023: [SZA - Snooze, bridge \(2:00 →\)](#)

12221 122223212221 1222123215223 1222123216521 333511265
12221 1222121212221 2333350536521 233353535658765 **40/99**

Esiintymiskohtien lisäksi ilmiöstä tekee poikkeuksellisen myös se, että osien vokaaliosuuksia on selkeästi prosessoitu, ja ne eroavat huomattavasti kappaleen normaalista laulusoundista.

12.2 UMUVS kappaleen toisessa säkeistössä

Yleisesti ottaen, kappaleiden eniten UMUVS:ia sisältävien osien keskinäinen jakauma ei ole ajan saatossa juurikaan muuttunut. Billboardin aineiston perusteella UMUVS-rikkaimmista osista kertosaäkeitä oli 47 prosenttia, säkeistöjä 32 prosenttia, ja muita 21 prosenttia.

Aivan viimeisimpänä trendinä vaikuttaa olleen korostuma kappaleiden toisten säkeistöjen UMUVS-pitoisuuksissa. Tästä esimerkkinä vertailun viimeisen vuoden 2024 kaksi kärkikappaletta. Referenssinä perässä on myös kappaleiden ensimmäinen säkeistö.

2024: [Teddy Swims - Lose Control, 2. säkeistö \(1:16 →\)](#)

_5444 54444444440440443 544444444445 555545454 544444444434343445
_5444 544444765443 33565544 35655445544545545 555557771231 59/112

[1. säkeistö, \(0:05 →\)](#)

_87757577543 33578433331 _8775757778 335784335553431 _55554
55554 45543335784333345 33555655555655357843355 78875 13/89

2024: [Shaboozey - A Bar Song \(Topsy\), 2. säkeistö \(1:12 →\)](#)

5554443 555443 5554433 5554443 5554443 5554443 317 16/44

[1. säkeistö \(0:11 →\)](#)

71112317 116666445 111437 7666445
7111437 336666545 51111437 7717774 9/61

Myös mm. jo edellä mainittu *Snooze* nostattaa osuuttaan toiseen säkeistöön.

2023: [SZA - Snooze, 2. säkeistö \(1:07 →\)](#)

_22222232122_1122212321521_62222232122_22232121321521_23165
223165_123165 22211634321 1651221 116553213 42/93

[1. säkeistö \(0:12 →\)](#)

311222 31122222321222 311111115553343221522343322215211
2626261322 1222215 1377 71111112555 1111616125 31/95

12.3 Lisää esimerkkejä eri osista

Muutoin, **Dua Lipan** hittien rinnalla dominointia löytyy edelleen niin säkeistöistä:

2023: [Rema - Calm Down \(with Selena Gomez\), säkeistö \(0:53→\)](#)

_11221212211213217_12212212212213217
_122122112212113217_22212212212213217 **34/69**

pre-choruksista:

2024: [Sabrina Carpenter - Espresso, pre-chorus \(0:45→\)](#)

_540445544_5433445544_5433445544_
_5433445544_5433475544_5433445544_ **29/59**

kuin kertosäkeistä:

2022: [Ed Sheeran - Shivers, kertosäe \(0:53→\)](#)

5_3344444433134543_444445_134543444443_7345777877554433_7345
3344444433134543_444445_134543444443_7345777877554433 **46/105**

12.4 Taylor Swift

Viimeisimpänä Billboardin aikajanaa tutkiskellessa on pakko nostaa esiin vielä yksi nimi. **Taylor Swift**, yksi kaikkien aikojen laulaja-laulunkirjoittajista on vuosien varrella uskollisesti nojannut sävelen käyttöön. Siinä missä aineiston kappaleista 63 prosenttia oli mollissa, Taylor Swiftin kymmenestä striimatuimmasta kappaleista kahdeksan on duurissa. Hänen UMUVS:n voi sanoa olevan lempeimmästä päästä, mutta edustus on monessa kappaleessa ja monessa osassa korkea. Tutkaillaan vielä hänen viimeisimpiä hittejensä aineiston kahdelta viimeiseltä vuodelta.

2024: [Cruel Summer, 1. säkeistö, \(0:05→\)](#)

12222212221222221_ 221222122212212221_ **27/36**

2024: [Cruel Summer, kertosäe, \(0:27→\)](#)

1132 22221132 5222211 35321261 5535321261
132 22221132 5222211 35321261 553532126153_ **28/75**

2023: [Anti-Hero, pre-chorus, \(0:24→\)](#)

13555544433322222211621 122221_
 _55554433222222221162222311 **25/58**

2023: [Anti-Hero, kertosäe, \(0:43→\)](#)

13 3 2222211 53 3 222211 _33333332222222111 555544322222221
23/51

UMUVS:ia voi käyttää myös useammassa osassa. Taylor Swiftin kappaleissa on aina suhteellisen paljon UMUVS:ia, mutta kuitenkin niissä on lempeän sävynsä johdosta harvoin dominoivaa sävyä. Sävel sulautuu suhteellisen huomaamatta ympärillä oleviin melodioihin. Voimakkain näyte hänen tuotannostaan löytyy vuonna 2015 julkaistusta kappaleesta Style, jossa myöhempien vuosien esimerkkien tapaan koko kertosäkeen koukku, mukaanlukien kappaleen nimi lauletaan UMUVS:ssa.

[Style, kertosäe \(0:59→\)](#)

32122222325 321622222325 3216222212325 3216222 3216 222
 32122222325 32162222112325 3216222212325 03216222 3216 222 58/103

12.5 Country-UMUVS

Ylipäättään aineiston countrypop-duuri-biisit tuntuvat kestävän säveltä paremmin, ilman dominoivaa UMUVS:n tuntua. Paikoitellen säveltä ei suorastaan tunnista edes UMUVS:ksi. Edes vuoden 2024 listalla sijalla neljä majaileva *I Had Some Help* ei kuulosta UMUVS:n kyllästämältä, vaikka kaikista sävelistä puolet onkin sitä.

[Post Malone - I Had Some Help \(Feat. Morgan Wallen\), kertosäe \(0:44 →\)](#)

321²⁶ 3222222222321²⁶ 5222222222321₃
 52121₃₆₅ 2121₃₆₆₆2121₃₆ 2121₃ **31/62**

Aikajanan lopussa on kerran vielä hyvä palata alkuperäiseen väittämään: UMUVS on vahvempi ja voimakkaampi nimenomaan mollin neljäntenä sävelenä.

12.6 Tilanne vuoden 2024 jälkeen

Vuosi 2024 oli tilastojen valossa hienoisesti jopa UMUVS:n vahvin vuosi aineiston kertosäkeiden määriä mitatessa (27%). Toki vuodet 2015, 2016, 2019, 2020 ja 2024 mahtuvat kaikki virhemarginaalin sisään. Tämä on joka tapauksessa mielestäni yllättävä tulos, ja vuosi 2025 merkkaisi työni perusteella jo kymmenettä vuotta UMUVS:n voittokulkua; UMUVS:in osuus kappaleiden kertosäkeissä on edelleen noin neljäsosan luokkaa.

13 Billboard-listojen grafiikat

Taulukossa 1. näemme kappaleiden kertosäkeissä väriläiskien summan UMUVS:n kultakaudella 2015-2019. Tällöin keskimäärin kolmessa kappaleessa kymmenestä ylittyi vuosittain kolmasosan määrä UMUVS:ia. Tätä ennen, vuosina 2008-2014 keskimääräinen luku on alle yksi per vuosi ja tämän jälkeen, vuosina 2020-2024 kaksi per vuosi.

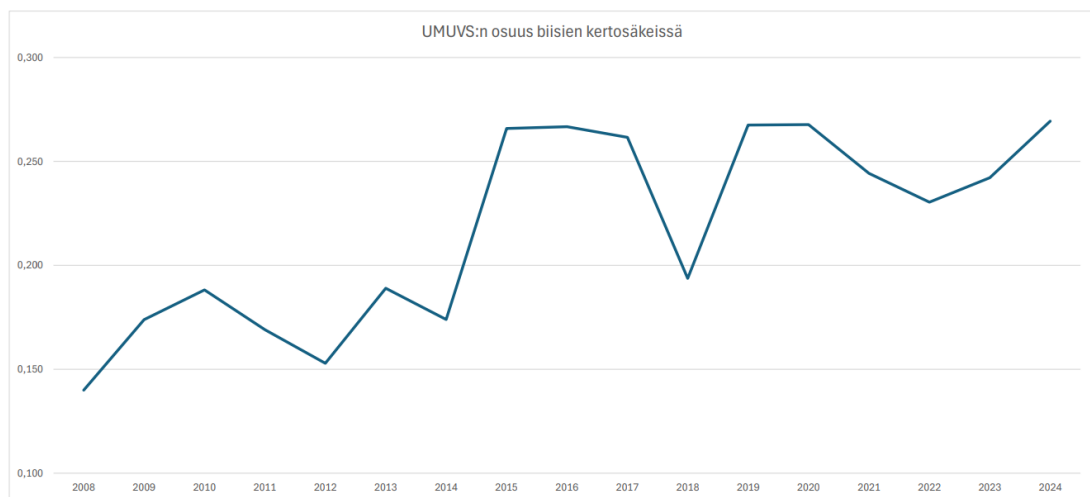
Taulukko 1. UMUVS:n osuus kappaleiden kertosäkeissä

yli kolmasosa osan sävelistä on UMUVS:ia

yli puolet osan sävelistä on UMUVS:ia

Sinisellä merkatut boldatut murtoluvut ovat Excelin automaattisesti supistamia

UMUVS:n osuus biisien kertosäkeissä																	
VUOSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1/42	1/12	3/44	1/36	27/106	5/17	1/28	9/38	10/41	8/21	1/12	10/39	14/45	14/25	5/18	5/21	13/69
2	9/31	0	13/57	12/67	4/41	29/94	0	5/29	13/33	2/41	2/11	22/47	22/61	1/4	3/11	16/59	3/22
3	11/47	1/8	13/48	23/63	9/83	2/13	6/17	8/31	3/35	9/80	29/78	36/127	3/58	7/25	2/51	3/13	9/25
4	17/56	13/74	3/41	2/33	3/19	4/43	5/19	58/93	21/65	11/27	2/13	18/49	28/39	22/89	5/29	23/50	31/61
5	0	16/45	10/79	5/39	3/14	39/151	11/29	13/36	1/25	19/47	0	5/22	4/91	4/49	23/51	3/37	5/64
6	5/72	11/51	41/69	4/15	5/34	9/59	2/39	1/9	19/105	30/61	8/57	1/7	3/11	2/47	5/14	5/17	11/41
7	14/81	19/129	3/25	17/88	1/24	1/8	10/49	10/59	5/36	11/65	1/20	17/77	17/42	9/47	4/49	15/88	7/19
8	1/35	11/49	3/13	4/57	1/17	5/16	0	12/35	2/3	13/82	33/83	11/91	4/37	2/21	1/3	7/31	9/74
9	6/89	9/62	10/77	1/5	14/69	4/55	5/33	9/43	22/81	3/11	9/49	9/43	24/79	19/36	15/53	9/40	1/3
10	9/43	4/15	1/25	1/5	25/102	8/67	22/73	17/98	10/31	9/53	3/8	14/37	9/47	1/6	9/28	16/71	28/75
Keskiaarno	0,140	0,174	0,188	0,169	0,153	0,189	0,174	0,266	0,267	0,262	0,194	0,267	0,268	0,244	0,259	0,242	0,269

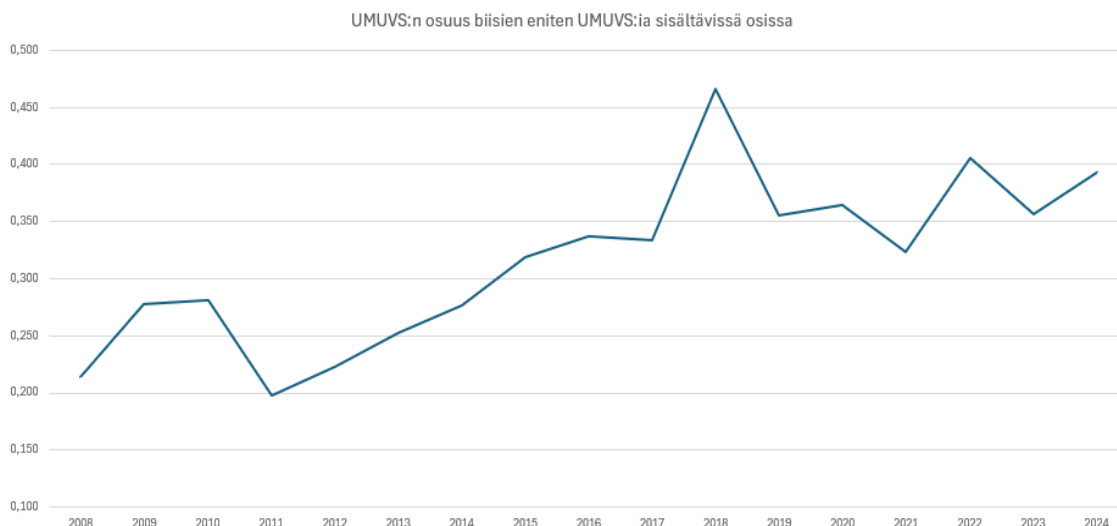
Kuvio 1. UMUVS:n osuuksien esiintyvyys kappaleiden kertosäkeissä

Kuviossa 1. UMUVS:n esiintyvyyssäikäyrä kasvaa vuoden 2008 alle 15 prosentista aina vuosien 2015-2024 huippulukemiin, 27 prosenttiin. Vuonna 2018 näemme selvän notkahduksen UMUVS:n osuuksissa. Kyseisenä vuonna säkeistöjen UMUVS-määrä suuri ja osien välisistä suhteista voikin tässä yhteydessä löytää luonnollisen kylläisyyden korrelaation; jos toisessa osassa on paljon UMUVS:ia, niin toisessa osassa sen käyttöä säästellään. Tai toisin päin, jos jossakin osassa ei ole paljoa UMUVS:ia, sitä on varaa käyttää muissa osissa.

Taulukko 2. UMUVS:n osuus kappaleiden eniten UMUVS:ia sisältävissä osissa

yli kolmasosa osan sävelistä on UMUVS:ia																	
yli puolet osan sävelistä on UMUVS:ia																	
Sinisellä merkatut boldatut murtoluvut ovat Excelin automaattisesti supistamia																	
UMUVS:n osuus biisien eniten UMUVS:ia sisältävissä osissa																	
VUOSI	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	1/42	39/55	1/5	7/45	11/28	5/17	2/43	9/38	9/23	8/21	1/2	6/13	14/45	14/25	7/10	5/21	10/19
2	16/47	1/51	13/57	12/67	2/9	29/94	23/45	4/13	13/33	20/69	20/61	22/47	22/81	5/18	37/45	5/11	4/11
3	11/47	9/47	13/48	23/63	9/83	2/13	6/17	8/31	19/59	9/80	23/62	16/35	3/13	1/3	19/40	6/17	9/23
4	17/56	13/74	17/56	2/33	11/62	4/43	5/19	58/93	21/65	11/27	19/65	18/49	28/39	36/89	5/29	23/50	31/61
5	4/29	16/45	12/23	5/39	3/14	20/47	11/29	19/41	1/25	19/47	8/25	5/22	35/59	7/33	23/51	34/69	29/59
6	1/4	11/51	41/69	5/14	8/47	9/59	2/39	5/18	19/47	30/61	77/100	9/25	3/11	2/21	5/14	35/94	15/47
7	14/81	1/4	3/25	17/88	3/10	22/57	22/51	10/59	7/43	4/13	12/25	8/23	17/42	9/47	4/49	14/31	7/19
8	20/71	11/49	3/13	4/57	5/26	5/16	2/11	26/75	2/3	16/47	82/141	11/39	11/32	6/13	1/3	17/62	24/83
9	6/89	16/47	10/77	25/92	14/69	3/16	10/41	1/3	22/81	59/136	1/3	9/43	24/79	19/36	20/59	13/54	1/3
10	17/52	18/61	5/24	1/5	25/102	3/14	22/73	17/98	11/28	9/53	89/129	14/37	9/47	1/6	9/28	18/71	28/75
Keskiarvo	0,214	0,278	0,281	0,198	0,223	0,253	0,276	0,319	0,337	0,334	0,467	0,356	0,364	0,323	0,405	0,356	0,393
	5xChorus	4xChorus	6xChorus	7xChorus	4xChorus	6xChorus	4xChorus	5xChorus	4xChorus	6xChorus	0xChorus	5xChorus	7xChorus	4xChorus	5xChorus	3xChorus	5xChorus
	3xVerse	3xVerse	1xVerse	0xVerse	4xVerse	3xVerse	4xVerse	3xVerse	4xVerse	3xVerse	7xVerse	3xVerse	2xVerse	4xVerse	3xVerse	4xVerse	4xVerse
	2xPre-Chorus	2xPre-Chorus	1xPre-Chorus	2xPre-Chorus	2xPre-Chorus	1xPre-Chorus	2xPre-Chorus	1xPre-Chorus	1xBridge	1xPost-Chorus	2xPre-Chorus	1xPre-Chorus	1xPost-Chorus	2xPre-Chorus	1xBridge	3xPre-Chorus	1xPre-Chorus
		1xBridge	1xBridge	1xBridge			1xBridge	1xDrop		1xBridge	1xPost-Chorus		1xIntro				

Kappaleiden eniten UMUVS:ia sisältävien osien taulukko 2 mukailee samaa kehitystä, sillä erotuksella, että kultakauden yli viiden kappaleen keskiarvo kymmenestä ei laskekaan sen jälkeen enää merkittävästi. Tästä voi kappalekohtaisen analyysin tukemana tehdä varovaisen johtopäätöksen, että UMUVS:n käyttö olisi 2020-luvun puolella siirtynyt kertosäkeistä enemmän kappaleen muihin osiin. Toisaalta, UMUVS:ia eniten sisältävien osien keskinäiset osuudet eivät ajan saatossa juurikaan muutu. Osista 47 prosenttia on kertosäkeitä, 32 prosenttia säkeistöjä, 13 prosenttia pre-choruksia ja 8 prosenttia kaikkia muita.

Kuvio 2. UMUVS:n osuus kappaleiden eniten UMUVS:ia sisältävissä osissa

Kuviossa 2. esiintyvyysskäyrä kasvaa vuoden 2008 21 prosentista aina vuoden 2024 39 prosenttiin saakka, poikkeuksena edellä mainittu vuosi 2018, jolloin UMUVS:n osuus hyppäsi lähes puoleen kaikista sävelistä.

14 UMUVS:n osuuksien vertailu mollissa ja duurissa

Koska Billboardin aineistossa molli- ja duurikappaleet olivat sekaisin, halusin vertailla niitä vielä erikseen. Tätä varten analysoin 80 kappaletta, Spotifyn 20 striimatuinta molli- ja duurikappaletta, sekä ennen vuotta 2010, että vuoden 2010 jälkeen. Rajapinnaksi valikoitui 2010 sen selkeyden takia. Koko UMUVS:n nousun voi sanoa olleen nimenomaan 2010-luvun ilmiö, vaikka kymmenluvut keinotekoisia ovatkin. Analysoin kappaleista vain kertosaäkeet, mutta UMUVS:n lisäksi laskin niistä myös kaikkien muiden sävelien osuudet.

Spotifyn aineisto vahvisti isossa kuvassa ilmiön voimakkuutta, ja antoi myös mielenkiintoista tietoa asteikon muiden sävelien käytöstä.

14.1 Mollikappaleet

Taulukko 3. UMUVS:n osuudet mollikappaleiden kertosäkeissä. Aineistona Spotifyn 20 striimatuinta mollikappaletta ennen vuotta 2010.

	1	2	3	4	5	6	7
Lose Yourself	25/49	0	16/49	0	1/49	0	1/49
In The End	13/44	7/22	1/22	0	5/44	0	5/22
Smells Like Teen Spirit	3/49	4/49	12/49	18/49	3/49	9/49	0
Iris	0	0	1/3	10/39	2/13	2/39	8/39
Wonderwall	1/8	0	3/8	1/24	1/3	1/12	1/24
Till I Collapse	23/39	4/39	4/39	4/39	4/39	0	0
Numb	31/41	2/41	0	0	0	0	8/41
Another One Bites th...	11/43	8/43	4/43	10/43	10/43	0	0
505	6/47	0	2/47	11/47	20/47	3/47	5/47
Billie Jean	8/21	1/21	2/21	1/7	3/14	1/21	0
Africa	3/56	1/8	3/4	0	1/56	0	3/56
Mockingbird	2/27	14/81	16/81	10/81	32/81	0	0
Gangsta's Paradise	8/23	10/69	16/69	2/69	5/69	0	3/23
Hips Don't Lie	12/35	1/35	3/35	3/35	1/7	1/35	1/5
September	1/29	0	4/29	6/29	12/29	6/29	0
Seven Nation Army	11/14	0	1/14	0	0	0	0
Livin' On A Prayer	3/34	1/17	6/17	3/34	2/17	4/17	1/17
Hotel California	0	0	2/43	7/43	12/43	20/43	2/43
Umbrella	13/124	9/124	13/31	17/124	4/31	13/124	1/31
Feel Good Inc.	7/30	7/60	1/5	4/15	2/15	0	1/20
	26,19 %	7,52%	20,40%	12,39 %	16,79 %	7,35 %	6,84%
	1	2	3	4	5	6	7

Taulukosta 3. huomaamme, että kappaleen sävellajin mollikolmisoinnun sävelet kattavat noin 2/3 (63%) kaikista sävelistä ja molliasteikon neljäs sävel tulee kaukana niitä perässä 12 prosentin osuudellaan. Silmiin pistää molliasteikon perussävelen huomattava edustus, 26 prosenttia. Osittain se selittyy 2000-luvun alun kappaleilla, omien genrejensä jättiläisten Eminemin ja Linkin Parkin siivittämän melodiankäytön tyylin suosiolla.

Taulukko 4. UMUVS:n osuudet mollikappaleiden kertosäkeissä. Aineistona Spotifyn 20 striimatuinta mollikappaletta vuoden 2010 jälkeen.

	1	2	3	4	5	6	7
Blinding Lights	4/45	0	16/45	14/45	7/45	0	4/45
Shape Of You	2/11	0	17/66	4/11	5/33	0	1/66
Starboy	2/11	0	1/11	5/11	2/11	0	1/11
Sweater Weather	5/36	1/12	7/36	11/36	1/6	1/9	0
One Dance	4/35	0	3/14	3/35	37/70	2/35	0
Stay	1/51	31/51	11/51	2/51	0	0	5/51
Believer	12/65	9/65	2/5	11/65	3/65	0	3/65
Heat Waves	0	0	1/2	5/18	2/9	0	0
Lovely	1/6	3/10	4/15	1/6	1/10	0	0
Dance Monkey	19/53	18/53	16/53	0	0	0	0
Closer	0	0	22/61	30/61	9/61	0	0
Rockstar	1/20	3/10	13/20	0	0	0	0
Something Just Li...	1/27	0	1/3	11/27	2/9	0	0
Riptide	1/58	0	5/29	13/58	14/29	0	3/29
Watermelon Sugar	0	0	5/14	9/14	0	0	0
Senorita	6/47	15/47	33/94	0	2/47	2/47	11/94
Take Me To Church	22/87	9/29	14/87	0	16/87	0	8/87
Another Love	2/45	0	0	0	23/45	2/9	2/9
I Wanna Be Yours	1/22	0	3/11	13/44	13/44	1/11	0
Don't Start Now	0	0	11/39	28/39	0	0	0
	10,05 %	11,99 %	28,69 %	24,77 %	17,19 %	2,62 %	4,37 %
	1	2	3	4	5	6	7

Taulukosta 4. näemme, että UMUVS:n osuus on noussut 12 prosentista 25 prosenttiin. Siinä missä myös asteikon kolmas sävel eli mollin terssisävel on kasvattanut osuuttaan lähes kymmenen prosenttiyksikköä, mollin perussävel on romahtanut lähes kymmeneen prosenttiin. Mollin perussävelen käyttö on siis laskenut 62 prosenttia, mollin terssisävelen noussut 40 prosenttia. Suurimpana nousijana on UMUVS on kaksinkertaistanut osuutensa.

Muista sävelistä asteikon viides eli mollikolmisoinnun kvinttisävel on pysytellyt hyvinkin samoissa lukemissa, asteikon toinen sävel hieman nostattanut osuuttaan. Seitsemännen sävelen käyttö on hieman vähentynyt ja kuudes sävel romahtanut piskuisiksi, alle kolmen prosentin säveleksi.

Siinä missä aiemmassa taulukossa (3.) mollin kolmisoinnun sävelet dominoivat, vuoden 2010 jälkeen kolmen sävelen valta-akselin muodostavat asteikon kolmas, neljäs, ja viides sävel. Toisin sanoen, UMUVS ja sen molemmilla puolilla olevat sävellajin mukaisen toonikakolmisoinnun sävelet muodostavat nyt yli 2/3 (71%) sävelistä. Vastaava luku ennen vuotta 2010 oli 50 prosenttia. Tästä voidaan edelleen johtaa ajatus, että melodialinjojen kulku on rajoittunut entistä suppeammalle alueelle, ja kauimpana UMUVS:n sekä asteikon kolmannen sävelen välisestä painopisteestä sijaitsevien sävelien käyttö on tippunut roimasti. Asteikon ensimmäisen, kuudennen ja seitsemännen sävelen osuus on laskenut huomattavasti, 40 prosentista 17 prosenttiin.

Listalta löytyy silti viisi kappaletta, joiden kertosäkeessä ei ole yhtään UMUVS:ia. Suosituimman, asteikon kolmannen sävelen kohdalla puolestaan vain yksi. Toisesta päästä löytyy asteikon kuudes sävel, joka ylipäätään esiintyy vain viidessä kappaleen kertosäkeessä.

Lisähuomiona listan tuoreemmasta päästä löytyy kaksi kappaletta, joiden kertosäkeessä on vain kahta säveltä. **Harry Styles**:n *Watermelon Sugar** ja **Dua Lipan** *Don't Start Now* puristavat nimenomaan UMUVS:sta ja asteikon kolmannesta sävelestä kaiken irti. Tämän lisäksi taulukosta 4. löytyy peräti neljä kappaletta, jotka rakentuvat vain kolmelle sävelelle. Jo Billboardinkin aineistossa esiintyneet **Glass Animals**:n *Heat Waves* sekä **The Chainsmokers**:n *Closer* edustavat niinkään UMUVS-rekisteriä, kun taas **Tones and I**:n *Dance Monkey* ja **Post Malonen** *Rockstar* rakentuvat astetta alemmas, asteikon ensimmäisen ja kolmannen sävelen väliin.

*Watermelon Sugar edustaa sointukiertoa, joka herättää eri foorumeilla paljon hämmennystä. Työn loppupäästä löytyy kappale, joka käsittelee kyseistä sointukiertoa tarkemmin ja auttaa hahmottamaan sen sävellajin määrittämistä.

14.2 Duurikappaleet

Taulukko 5. UMUVS:n osuudet duurikappaleiden kertosäkeissä. Aineistona Spotifyn 20 striimatuinta duurikappaletta ennen vuotta 2010. (Huom. asteikko lähtee kuudennesta sävelestä liikkeelle jolloin pentatoninen asteikko ja UMUVS pysyvät duuria ja mollia verratessa samassa kohdassa)

	6	7	1	2	3	4	5
Yellow	1/6	0	11/36	0	2/9	0	11/36
Viva La Vida	7/34	2/17	3/34	1/17	13/68	5/68	9/34
Mr. Brightside	0	1/6	14/27	1/9	5/54	2/27	1/27
Every Breath You Take	7/26	1/26	3/13	1/13	3/26	1/26	5/26
Don't Stop Believin'	0	0	3/8	13/40	7/40	1/20	3/40
Don't Stop Me Now	1/12	1/12	1/8	3/16	5/16	7/48	1/16
Take On Me	1/13	2/13	5/13	1/13	2/13	0	2/13
The Scientist	8/49	2/49	9/49	2/49	2/7	5/49	9/49
All I Want For Christ...	5/34	2/17	7/34	3/17	5/34	1/17	5/34
Sweet Child O'Mine	1/20	0	1/10	1/10	1/5	7/20	1/5
I'm Yours	5/51	2/51	4/17	4/17	11/51	4/51	5/51
Creep	1/22	1/22	3/11	1/11	9/22	1/22	0
Dreams	4/49	1/49	6/49	1/7	23/49	1/49	1/7
Everybody Wants to R...	9/26	0	3/26	1/13	3/13	0	3/13
Have You Ever Seen...	3/35	0	2/7	2/35	1/5	2/35	11/35
Somewhere We Belong	4/49	1/7	5/49	11/49	13/49	1/49	8/49
Highway To Hell	7/24	0	5/8	1/24	1/24	0	0
Under Pressure	3/10	1/40	3/40	1/8	1/10	3/40	3/10
Last Christmas	2/17	3/17	7/34	9/34	5/34	1/34	1/17
Hey, Soul Sister	1/24	0	7/24	27,08 %	13/48	0	1/8
	13,26 %	5,84 %	24,24 %	13,42 %	21,23 %	6,10 %	15,27 %
	6	7	1	2	3	4	5

Vanhoiden duurikappaleiden taulukosta 5. huomaamme, että UMUVS:n edustus on ollut lähtötilanteessa hieman korkeampi kuin mollikappaleissa. Jälleen perusasteen kolmisoinnun sävelet 1,3 ja 5 muodostavat kuitenkin enemmistön yhteenlasketulla 61 prosentin osuudellaan. Suosituin sävel on jälleen UMUVS:n alapuolella oleva sävel, joka on tällä kertaa duuriasteikon perussävel. Suosittuus menee hyvin samankaltaisesti kuin mollissa. Asteikon perussävel on suosituin sävel, kolmas sävel toiseksi suosituin ja viides sävel kolmanneksi suosituin, kaikki selvällä erolla toisiinsa.

Taulukko 6. UMUVS:n osuudet duurikappaleiden kertosäkeissä. Aineistona Spotifyn 20 striimatuinta duurikappaletta vuoden 2010 jälkeen.

	6	7	1	2	3	4	5
Someone you Loved	0	0	17/47	9/47	13/47	6/47	2/47
As It Was	3/44	7/44	1/11	3/11	5/44	7/44	3/22
Sunflower	8/47	0	3/47	22/47	3/47	0	11/47
Perfect	1/16	3/32	7/32	3/16	15/64	5/64	1/8
Say You Won't Let Go	9/53	9/53	15/53	4/53	11/53	2/53	0
Photograph	0	2/69	5/23	14/69	8/23	2/23	1/23
The Night We Met	9/46	0	15/46	2/23	6/23	0	3/23
Cruel Summer	4/75	0	19/75	28/75	13/75	0	11/75
Circles	1/20	1/8	1/4	11/40	1/5	1/40	3/40
Thinking Out Loud	3/58	1/58	5/29	5/29	7/29	9/58	11/58
Love Yourself	0	0	3/7	5/21	1/3	0	0
All of Me	1/17	0	3/26	6/17	6/17	0	2/51
Just The Way You Are	0	0	19/53	18/53	8/53	2/53	6/53
When I Was Your Man	7/32	0	9/64	1/8	13/64	1/32	17/64
Drivers license	10/67	8/67	18/67	9/67	15/67	0	6/67
Kill Bill	1/13	4/39	4/39	3/13	8/39	4/39	5/39
Happier	0	12/49	2/7	4/49	4/49	1/7	8/49
Save Your Tears	0	1/8	1/4	1/4	1/4	0	1/8
Seven	1/21	0	22/63	19/63	2/9	1/21	2/63
Stay With Me	3/32	1/32	5/16	5/32	1/4	0	5/32
	7,33 %	6,08 %	24,25 %	22,58 %	21,96 %	5,16 %	11,18 %
	6	7	1	2	3	4	5

Sama ilmiö tapahtuu duurissa (taulukko 6). Pentatonisen asteikon kolme vierekkäistä säveltä kasvattavat yhteistä osuuttaan. Tosin tällä kertaa UMUVS on ainoa sävel, joka selkeästi nostattaa osuuttaan 68 prosentilla kasvulla. Vaikka UMUVS:n alapuolinen sävel, duuriasteikon perussävel ei ole kasvattanut osuuttaan, on se mollikappaleiden tavoin edelleen pienellä marginaalilla suosituin sävel. Duuriasteikon sävelet 1, 2, ja 3 kattavat jälleen yli 2/3 (69%) kaikista kertosäkeiden sävelistä. Samojen trendien mukaisesti duuriasteikon kuudennen sävelen käyttö on lähes puolittunut noin seitsemään prosenttiin. Asteikon viidennen sävelen osuus on tippunut 27 prosenttia, mutta muiden sävelten osuus ei ole huomattavasti muuttunut. Liikchedintää keskinäisissä osuuksissa on jonkin verran vähemmän kuin mollissa.

Kun tarkastelemme vielä kaikkia Spotifyn tilastoja yhdessä, huomaamme että neljästäkymmenestä kappaleesta niiden määrä, joissa on käytetty kaikkia asteikon seitsemää säveltä tippuvat kolmestatoista (ennen vuotta 2010) viiteen (vuoden 2010 jälkeen) ja toisaalta kappaleet, joissa on käytetty vain pentatonisen asteikon säveliä, nousevat yhdestä (ennen vuotta 2010) kahdeksaan (vuoden 2010 jälkeen).

15 UMUVS tunneviestinnän ilmaisukeinona

Tunnelatauksen kanavoiminen UMUVS:in on kiehtonut minua pitkään, ja selvennän nyt muutamien esimerkkien avulla, millaisia tunnetiloja ja konnotaatioita sävelen käyttöön voi sanoitusten pohjalta liittää. On hyvä tehdä selväksi, että esiintymien laajuus ei tässä yhteydessä riitä selvien johtopäätösten tekemiseen, ja osio sisältää paljon omia tulkintojani. Kappaleiden lyriikoista on jälleen tummennettu UMUVS:ia edustavat sävelet.

15.1 Rude ja Stressed Out – Parahdukset osien lopussa

Billboard-listojen kappaleista vuosilta 2008-2024 löytyi kaksi kappaleen osaa, joiden viimeinen sävel oli myös osan ainoa UMUVS-sävel.

Aksentoitujen, lähes huudahduksenomaisien UMUVS:ien päällä sattuu olemaan sanat "the answer is **no**" ja "now we're **stressed out**".

Molemmat lyriikankohdat viestivät negatiivista tunnetilaa, ja UMUVS:n säästäminen painokkaaseen koukkukohtaan lisää niiden viestin tehoa.

2014: [Magic! - Rude, pre-chorus \(0:27 →\)](#)

7111177776665556356563 1671111177776665 556356561**2** 1/49

2016: [Twenty One Pilots - Stressed Out, kertosäe \(0:39 →\)](#)

_55533 _55221 555333873287**4** 1/25

15.2 Don't Start Now ja New Rules – Negatiivinen käskymuoto

Jos palataan seuraavaksi **Dua Lipan** megahittien pariin. Kuten todettua, yksi ylivoimaisesti eniten UMUVS:ia sisältävistä kertosäkeistä on hänen suosituimmassa kappaleessaan *Don't Start Now*. Tarkastellaan vielä kerran kappaleen sanoitusta.

[*Don't Start Now, kertosäe \(0:46 →\)*](#)

Don't show up, don't come out

Don't start caring about me now

Walk away, you know how

Don't start caring about me now **72%**

Lähes koko kertosäe on negatiivisessa käskymuodossa ”älä”. Mikä voisikaan tehostaa päättävistä uhmakkuutta paremmin kuin UMUVS?

[*New Rules, pre-chorus \(0:41 →\)*](#)

One: **Don't pick up the phone**

You **know he's only callin'** 'cause he's **drunk and alone**

Two: **Don't let him in**

You'll **have to kick him out again**

Three: **Don't be his friend**

You know you're gonna wake up in his **bed in the morning**

And if you're **under him, you ain't gettin' over him** **54%**

Jälleen voimme havaita tiukkaa komentamista.

15.3 Levitating, CAN'T STOP THE FEELING! ja DJ Got Us Fallin' In Love (feat. Pitbull) – Tanssimiseen kehottaminen

Kolmannesta **Lipan** yli puolen UMUVS:n rajapyykin rikkovasta kappaleesta *Levitating* löytyy hieman säyseämpi kehoitus ”tanssi kanssani”.

[Levitating, kertosäe \(0:36 →\)](#)

I got you, **moonlight, you're my starlight**
 I need you **all night, come on, dance** with me
 I'm levitating
 You, **moonlight, you're my starlight**
 I need you **all night, come on, dance** with me
 I'm levitating **56%**

Kuten muistamme, aineiston kappaleista eniten duuri-UMUVS:ia sisältävä kertosäe kehottaa myös painokkaasti tanssimaan.

[Justin Timberlake - CAN'T STOP THE FEELING!, kertosäe, \(0:59 →\)](#)

Nothin' I can see but you
 When you dance, dance, dance
 A feelin' good, good, creepin' up on you
 So just dance, dance, dance, come on

All those things I shouldn't do
 But you dance, dance, dance
 And ain't nobody leavin' soon
 So keep dancin' **67%**

Tanssimiseen liittyy suurella osalla ihmisistä luonnollisesti positiivisia mielle yhtymiä ja sen alleviivaaminen saattaa tuntua hieman kaukaa haetulta. Tanssimiseen tulee kuitenkin aina liittymään myös seksuaalisuus, ja sitä myötä tietty normien venyttäminen yhteiskuntien yleisiä soveliaisuuskäsityksiä vasten. *CAN'T STOP THE FEELING!*:ssä lauletaan "kaikista niistä asioista, joita ei pitäisi tehdä", ja molemmissa kappaleissa on runsaasti seksuaalissävytteisiä fraaseja.

Peilattessamme tanssimisen yhteiskunnallista olemusta historian kontekstiin, ymmärrämme, että vaikka kaikkennäköinen tanssi on nykymaailmassa laajalti hyväksyttyä, erityisesti intiimimpiä tanssimisen muotoja on monissa

kulttuureissa aikojen saatossa paheksuttu. Erityisesti viime vuosisadan aikana tanssimista on käytetty välineenä mm. kehollisuuden tabujen murtamiseen ja sen avulla on määritelty nuorisokulttuuria yhä uudelleen ja uudelleen. Siinä mielessä on mielestäni loogista, että uhman sävel on valjastettavissa myös tanssimiseen ja molemmissa esimerkkikappaleissa – myös nukkumaanmenon vastustamiseen.

Aineiston ulkopuolelta löytyy vielä esimerkkinä vuoden 2010 Billboard-listan numero 22, **Usherin** – *DJ Got Us Fallin' In Love Again (Feat. Pitbull)*, jonka kertosäkeessä niinkään toistetaan sanaa “dance” UMUVS:issa.

[*DJ Got Us Fallin' In Love Again \(Feat. Pitbull\), kertosäe \(0:38 →\)*](#)

'Cause, baby, tonight

The DJ got us falling in love again (Love again)

Yeah, baby, tonight

The DJ got us falling in love again (L-love again-gain)

So **dance, dance like it's** the **last, last night**

Of your life, life, gon' get you right

'Cause, baby, tonight

The DJ got us falling in love again (L-love again-gain) **17%**

Vaikka on epätodennäköistä, että jokin sana voisi keskittyä käytettäväksi vain jonkin tietyn sävelen yhteyteen, herää kysymys, kuinka paljon alitajuiset miellelyhtymät ja matkiminen voivat vaikuttaa biisinkirjoituksen lopputuotokseen. Esteettisiä normeja syntyy, kun tarpeeksi monta kertaa toistetaan hyväksytyä ja toimivaksi havaittua ratkaisua. Miksei tämä teoriassa voisi siis toteutua myös laululyyrikoissa sana- ja säveltasolla.

15.4 Lose Control, The Bar Song (Topsy) ja Bad Habits – Paheet

Käydään seuraavaksi vuoden 2024 parivaljakon **Swims-Shaboozey** kimppuun.

[Teddy Swims - Lose Control, 2. säkeistö \(1:17→\)](#)

Problematic

The **problem is I want your body like a fiend, like a bad habit**

Bad habits hard to break when I'm with you

Yeah, I know I can do it on my own

But I want that real full-moon black magic and it takes two

Problematic

The **problem is when I'm with you I'm an addict**

And I need some **relief, my skin in your teeth**

Can't see **the forest through the trees**

Got me down on my knees, darlin', please, oh **53%**

Säkeistö alkaa sanalla “ongelmallinen”. Sanoituksissa lauletaan jälleen himosta, ja pahoista tavoista. Yli puolet osasta oli UMUVS:ia

[Shaboozey – The Bar Song \(Topsy\), 2. säkeistö](#)

I've been **Boozey since I've left, I ain't changin' for a check**

Tell my ma **I ain't forget, I**

Woke up drunk **at 10 a.m., we gon' do this shit again**

Tell your girl **to bring a friend, oh Lord 36%**

Kertoja retostelee runsaalla alkoholikäytöllään, ja uhoaa UMUVS:n siivittämänä tekevänsä ”tämän paskan uudelleen”.

Teddy Swims:n *Lose Control*:n innottamana kävin tarkastamassa vielä **Ed Sheeranin** kappaleen *Bad Habits* vuodelta 2021. *Bad Habits* sijoittui vuoden 2022 Billboard-listan sijalle 13.

[Bad Habits, kertosäe \(0:38→\)](#)

My bad habits lead to **late nights** endin' alone
 Conversations with a **stranger** I barely know
 Swearin' this **will be** the **last**, but it probably won't
 I got nothin' left to lose, or use, or do
My bad habits lead to **wide eyes** stare into space
 And I know I lose control of the things that I say
Yeah, I was lookin' for a **way out**, now I can't escape
 Nothin' happens after **two**, it's true, it's true, my bad habits lead to you **34%**

Kertosäkeen suosituin sävel on UMUVS 34 prosentin osuudellaan. Kappaleesta löytyy taas tuttuja elementtejä, **Ed Sheeran** on osoittautunut yhdeksi ”*The Weeknd -loikan*” ahkerimmiksi käyttäjiksi. *Lose/use/do* ja *two/true/true* edustavat UMUVS:n toistoa saman melodiamotiivin puitteissa.

Vastavuoroisuuden nimissä myös **Swimsin** kappaleen nimi ”Lose Control” on mainittu *Bad Habits*:n kertosäkeessä.

15.5 Hips Don't Lie ja S&M – Kehollisuus UMUVS:n pioneerina?

Baarissa hillumisen, alkoholin kuluttamisen ja tiiviin tanssimisen tiimoilta teemme sukelluksen Spotifyn aineistoon.

Ennen vuotta 2010 julkaistuista kappaleista striimatuin naisen laulama kappale on **Shakiran** *Hips Don't Lie (Feat. Wyclef Jean)* vuodelta 2006.

[Hips Don't Lie, Pre-chorus \(0:18→\)](#)

Oh, baby, when **you** talk like that
 You make a woman **go** mad
 So **be** wise, and keep **on**
Reading the signs of my **body**

Jo kauan ennen UMUVS:n ja "The Weeknd -loikan" yleistymistä, löydämme esimerkin, jossa molempia käytetään kehollisuuden yhteydessä.

Kuulokuvan perusteella joukosta erottautuu myös aineiston toinen naisen laulama kappale, **Rihannan Umbrella**. Siinä missä kappale ei itsessään sisällä merkittäviä määriä UMUVS:ia, kappaleen introssa on JAY-Z:n räppiosuuksien päällä tulevaa enteilevä osuus.

[*Umbrella, intro \(0:10→\)*](#)

Eh eh eh, eh eh eh eh, eh eh eh, eh eh eh eh **86%**

Myöhemmin myös **Rihanna** itse lunastaa oman ennustuksensa mm. vuoden 2011 kappaleessaan *S&M*

[*S&M, kertosaie \(0:18→\)*](#)

'Cause I may be **bad, but I'm perfectly good** at it
 Sex in the **air, I don't care**, I love the smell of it
 Sticks and **stones may break my bones**
But chains and whips excite me
 'Cause I may be **bad, but I'm perfectly good** at it
 Sex in the **air, I don't care**, I love the smell of it
 Sticks and **stones may break my bones**
But chains and whips excite me **43%**

Sadomasokismista kertovan laulun kertosaiekeessä **Rihanna** tukeutuu ketjuista ja ruoskista laulaessaan vahvasti UMUVS:iin. Kappaleen ilmestyttyä jo vuonna 2011 hänen voi sanoa olleen eturintamassa UMUVS:n myötäisessä liikkeessä.

15.6 Dark Horse, thank u, next ja Rockstar (Feat. Roddy Rich) – Kontrolli

Käyn vielä läpi muutaman korkea-UMUPS:isen näytteen Billboard-listalta.

2014: [Katy Perry - Dark Horse, 1. säkeistö \(0:13 →\)](#)

I knew you were, **you were gonna come** to me
 And here you are, **but you better choose carefully**
 'Cause I, **I'm capable of anything**
Of anything, and everything **51%**

Sanoitukset viestivät vallasta ja itsevarmuudesta. Kappale on luonteeltaan toki leikkimielinen, mutta kirjaimellisesti luettuna viestissä on uhkaava sävy.

2019: [Ariana Grande - thank u, next, kertosaie \(1:38 →\)](#)

Thank **you, next**
 Thank **you, next**
 Thank **you, next**
 I'm so fuckin' grateful for my ex
 Thank **you, next**
 Thank **you, next**
 Thank **you, next**
 I'm so fuckin' grateful for my **ex** **38%**

Kappaleen koukku “thank you, next” jää joka kerta UMUVS:lle soimaan. Se ei purkaudu konsonoivalle sävelelle vaan jatkaa luuppia kunnes neljännen ja kahdeksannen tahdin lauseet rikkovat kaavan. Kertosäe synnyttää mielikuvan liukuhihnallisesta uusista partnereista, ja tällä tavoin saadaan korostettua omaa päätäntävaltaa. Tehokeinoa käytetään myös jatkuvuuden alleviivaamisena, hyvin samankaltaisesti kuin aiemmissa esimerkeissä tanssimisen yhteydessä – aina auringonnousuun asti.

2020: [DaBaby – Rockstar \(Feat. Roddy Rich\), 1. säkeistö \(0:53→\)](#)

Goin' **for buckets**, I bought a **chopper**
 I got a **big drum**, it **hold** a **hundred**, ain't goin' **for nothin'**
 I'm ready to **air it out** on **all** these **niggas**, I can **see** 'em **runnin'**
 Just talked **to my mama**
 She hit me **on FaceTime** just to check up **on me** and **my brother**
 I'm really **the baby**, she know that **her youngest son**
Was always guaranteed to get the **money**

She know **that her baby boy was always guaranteed to get** the **loot**
 She know **what I do**, she know **'fore I run from** a **nigga**
 I'ma pull it **out** and **shoot**
PTSD, I'm **always waking up** in **cold sweats** like I **got** the **flu**
 My daughter a **G**
 She saw me **kill** a **nigga** in **front** of her before the age of two **53%**

Kappaleessa **Dua Lipan Levitating**-hitistä tuttu **DaBaby** näyttää rosoisemman puolen itsestään. Näytteessä yhdistyy joitakin trapin keskeisiä rakennuspalikoita, mm. rahasta ja väkivallasta laulaminen sekä juuri UMUVS. Suuri osa kaikesta UMUVS:sta löytyy juurikin trap-kappaleiden säkeistöistä, joiden lyriikoissa korostuu tuhkimotarinoiden ja lojaaliuden ohella mm. vallan- ja kunnianhimo.

15.7 Asenne

Loppuun haluaisin vielä yhden anekdootin myötä kiteyttää sävelen olemuksen. Ennen vuotta 2010, ainoa aineiston kappale, jonka kertosäkeessä oli yli kolmannes UMUVS:ia, oli nimeltään *Smells Like Teen Spirit*.

16 Voimasävelen muutos

Aineiston perusteella voimme todeta, että voimasävelen paikka on vuosien varrella vaihdellut. Billboardin vuosikohtainen aineisto antaa vahvaa osviittaa siitä, että 2010-luvun taitteen voimasävelenä olisi toiminut molliasteikon kolmas sävel, ja toisaalta kaikkien aikojen kuunnelluimpien mollikappaleiden analyysi antaa viitettä molliasteikon ensimmäisen sävelen valtastatuksesta 2000-luvun alussa.

16.1 2010-luvun taite ja molliasteikon kolmas sävel

2010-luvun taitteen valtagenrenä toimi monelle sukupolvelaiselleni nostalginen elektroninen tanssi-pop. Soihdunkantajina toimivat mm. Lady Gaga, Katy Perry ja Taio Cruz. Pelkästään vuoden 2010 listoilta löytyy kolme tämän genren edustajaa, joiden kertosäe rakentuu vahvasti mollin kolmannelle sävelelle.

2010: [Kesha - TiK ToK, kertosäe \(0:31 →\)](#)

43 333 33333333 433 333 3333211 43 333 3333333311 1115 1115
43 333 33333333 433 333 3333211 43 333 3333333311 1115 1115 **66%**

2010: [Katy Perry - California Gurls, kertosäe \(0:53 →\)](#)

33333_134553 33337743 33333_134553 _75757 5_757575
33333_134553 33337743 33333_134553 _75757 5_757575 **46%**

2010: [Taio Cruz - Break Your Heart, kertosäe \(0:47 →\)](#)

322123323327 3221233233234 3221233233275 3221233233234 **43%**

Tukea ympäriltä antavat saman genren kappaleet, joista löytyy jälleen useampi osa, joissa mollin kolmannelle sävelellä on vahva ote.

2009: Lady Gaga - Poker Face

[Säkeistö \(0:23 →\)](#)

333333333333 33233333333333 15(#4)565(#4)565432 1333333333333333 75%

[Pre-Chorus \(0:40 →\)](#)

15(#4)31 5(#4)5(#4)71 3333333333 15(#4)31 5(#4)5(#4)71 3333333333 50%

[Post-Chorus \(1:12 →\)](#)

333333333333 333333333333 100%

2010: Taio Cruz - Dynamite

[Säkeistö \(0:07 →\)](#)

33333333 330333333333 33343375543 330333333333 33 83%

[Post-Chorus \(0:47 →\)](#)

333333 33333 33332 34571 33333 33333 33332 34571 76%

2011: Katy Perry E.T.

[Säkeistö \(0:31 →\)](#)

33 3333 323231 3232311 33 3333 323231 323231

33 333 323231 323231 33 333 323231 66%

[Kertosäe \(1:09 →\)](#)

33 3333 2323231 323231 33 3333 323231 323231

1 34565 1345331 1345665 1 345331 50%

16.2 2000-luvun alku ja molliasteikon ensimmäinen sävel

Spotifyn 20 striimatuimman mollikappaleen joukossa ennen vuotta 2010 oli yhteensä seitsemän kappaletta vuosilta 2000-2005. Näiden kertosäkeissä molliasteikon ensimmäisen sävelen osuus oli 46 prosenttia. Tässä muutama näyte, jossa yli puolet kertosäkeestä on mollin ensimmäistä säveltä. Huom! Vuosiluvut ovat Billboardin aineistosta poiketen kappaleen julkaisuvuotia.

2002: [Eminem - Lose Yourself, kertosäe \(1:38 →\)](#)

000513113113113111133113 3111331311313 0003111131137
 000513113113113111133113 3111331311313 0003111131137 **51%**

2003: [Linkin Park - Numb, kertosäe \(0:51 →\)](#)

1 11711 111127 11711 11171 11171 11127 11171 11171 **76%**

2002: [Eminem - 'Till I Collapse, kertosäe \(1:40 →\)](#)

111551114411133112211155111441113311122
 111551114411133112211155111441113311122 **59%**

2003: [The White Stripes - Seven Nation Army, kertosäe \(0:47 →\)](#)

11111011110111 **86%**

Otanta on suppea, ja yksittäisten artistien, kuten Eminemin vaikutus on suuri. Trendi vaikuttaa kuitenkin olevan olemassa.

17 Tapaus Watermelon Sugar

Tämä osio ei sisällä varsinaisesti olennaista tietoa työni kannalta, mutta katson aiheelliseksi perustella, miksi kyseisen sointukierron kappaleet on määritetty sävellajiltaan sellaisiksi kuin ovat. Todettakoon myös, että työni otanta on sen verran laaja, että yksittäisen kappaleen sävellajin tulkitseminen joksikin muuksi ei olennaisesti muuta tutkimuksen keskeisiä tuloksia.

17.1 Sävellajien tulkinnasta

Lähtökohtaisesti kappaleiden sävellajit ovat helposti tunnistettavissa sekä yksiselitteisesti määritettävissä. Joitakin poikkeuksia kuitenkin löytyy ja yksi eniten hämmennystä herättävä sointukierto on juuri [Harry Stylesin Watermelon Sugar:issa](#). Sointukierto Dm-Am-C-G koostuu pääosin laskevista kvarteista ja sille ei jatkuvan liikkuvuutensa vuoksi muodostu mitään selkeää purkausta kotipesälle. Yleensä melodian sävelet johdattelevat oikean sävellajin jäljille mutta kyseisessä kappaleessa melodiakin on hämmentävän epämääräinen. Melodiassa käytetään UMUVS:ia niin paljon, että se alkaa luomaan itsestään vaikutelmaa kappaleen sävellajin toonikasävelenä.

Kappaleiden sävellajien dokumentaatioon ei ole mitään yksittäistä luotettavaa tahoja, vaan verkosta löytää samalle kappaleelle eroavaisia vastauksia. Näin ollen myös netin keskustelupalstoilla käydään keskustelua kappaleiden sävellajien tulkinnoista. Jazz-pianisti Charles Cornell päivittelee [videollaan](#) melodian epäloogisuutta ja tulkitsee kappaleen sävellajiksi C-duurin. [Redditin r/musictheory -palstalla](#) sävellajiksi arvuutellaan D-mollin doorista moodia ja kappaleen [Wikipedia-artikkeli](#) tarjoaa vastaukseksi A-mollia (D doorinen).

17.2 Oma tulkintani

Oman tulkintani mukaan sävellaji on A-molli ja se perustuu alkuperäisen kuulokuvan lisäksi myös sointukierron yleiseen käyttöön luonnollisen asteikon viitekehyyksessä. Billboardin aineiston kappaleista 96 prosenttia käyttää luonnollista duuri- tai molliasteikkoa, ja kyseinen sointukierto ei ole poikkeus, vaan yleensä samalla kierrolla varustettujen kappaleiden sävellajiksi on ilmoitettu nimenomaan joko kierron toinen tai kolmas sointu. Tässä yhteydessä sointujen sävelet petaavat sävellajiksi siis A-mollin tai C-duurin. Alla on väitteeni tueksi esimerkki kappaleista, jonka säkeistössä on sointuasteiltaan sama sointukierto, mutta kertosäkeet pohjautuvat kierron toiseen ja kolmanteen sointuun.

2014: *Haloo Helsinki - Beibi* (kierron toinen sointu, molli)

[Säkeistö \(0:11 →\)](#)

[Kertosäe \(0:44 →\)](#)

IV – I – III – VII

I – III – IV – VI

Bm – F#m – A – E

F#m – A – Bm – D

2012: *David Guetta - She Wolf (Falling to Pieces) [feat. Sia]* (kierron kolmas sointu, duuri)

[Säkeistö \(0:07 →\)](#)

[Kertosäe \(0:36 →\)](#)

II – VI – I – V

I – VI – III – V

Am – Em – G – D

G – Em – Bm – D

Watermelon Sugar voidaan siis tulkita myös D-mollin dooriseksi moodiksi, mutta se olisi sointukiertoa laajemmin tarkastellessa poikkeuksellista.

Johdonmukaisuuden nimissä kappale edustaa työssäni mollin luonnollista moodia A-mollin muodossa. Huom. Tulkittuna C-duuriin UMUVS on silti sama sävel, koska C-duuri ja A-molli ovat rinnakkaissävellajit.

Myös Spotifyn striimatuin kappale, **The Weeknd**:n *Blinding Lights* edustaa samaa sointukiertoa. Kappaleen sointukierto on Fm – Cm – Eb – Bb. Tässäkin kappaleessa sävellajia ankkuroidaan alun introlla kierron ensimmäiselle soinnulle, F-mollille. Sointukierron lähtiessä liikkeelle, sekä laulumelodiat että syntikkamelodia muodostavat kuitenkin puhdasta pentatonista asteikkoa nimenomaan kierron toiselle soinnulle, C-mollille.

[Syntikkamelodia \(0:07 →\)](#)

44345134434513754375434

[Kertosäe \(1:00 →\)](#)

4454333131 37543 7543344 53 4454333131 37543754344

18 Pentatoninen asteikko ja moodit

Billboardin aineiston kappaleissa oli huomattava osuus kertosäkeitä, jotka sisälsivät vain pentatonisten asteikkojen säveliä. Vedenjakajana toimii tässäkin yhteydessä UMUVS:n läpimurtovuosi 2015. Vuosina 2008-2014 pentatonisten kertosäkeiden osuus oli 20 prosenttia, josta se kasvoi vuosien 2015-2024 43 prosenttiin. Huippuvuosina 2015, 2017 ja 2024 kuusi kappaletta kymmenestä rakennuttivat kertosäkeensä täysin pentatonisen asteikon sävelien varaan. Vertailun vuoksi Spotifyn aineiston ennen vuotta 2000 ilmeistyneissä 23 kappaleessa vain yhden kappaleen (4%) kertosäkeessä on käytetty pelkästään pentatonisen asteikon säveliä. Tämä tukee oletttamaa melodioiden pelkistymisestä viimeisten vuosien aikana.

Lisähuomiona, kolme kaikkien aikojen striimatuinta mollikappaletta [Blinding Lights](#) (2019), [Shape of You](#) (2017) ja [Starboy](#) (2016) käyttävät kertosäkeissään vain pentatonisen asteikon säveliä.

Valtaosan kappaleista hyödyntäessä luonnollista duuri- tai molliasteikkoa (jooninen ja aiolinen), mukaan mahtui myös muutama doorinen ja miksolyydinen kappale. Muita asteikkoja on käytetty lähinnä tehokeinona yksittäisissä osissa, esimerkkinä vuoden 2014 listalta löytyvä [Jason Derulo:n Talk Dirty](#). Kertosäkeen saksofonimelodian fryygistä dominanttiasteikkoa on käytetty tehostamaan kappaleen kansainvälistä sanomaa. Kyseinen kappale ei ollut vertailukelpoinen, sillä sen lisäksi, ettei fryyginen asteikko sisällä UMUVS:ia ylipäättäen, kertosäkeen lead-osuudet ovat lähes kokonaan räppiä ilman selkeää sävelkorkeutta.

19 Spekulaatiota alkulähteistä

Jo vuosia ennen UMUVS:n valtakautta on havaittavissa viitteitä sille ominaisista käyttötavoista. Jäljet johtavat 2000-luvun puolenvälin R&B:hen ja hip-hop:iin. Billboard-aineiston aikaisimpien vuosien listoilla korostui genrenä nimeomaan R&B. Genren Billboard-kappaleista alkunsa saanut vapaa surffailu johti mm. *Konvict Muzik* -levy-yhtiön perustajan, **Akon**:in jäljille. Debyyttialbuminsa vuonna 2005 julkaissun **Akon**:in ensimmäisillä levyillä esiintyy paikoitellen jo huomattavia määriä UMUVS:ia ja kappaleissa hyödynnetään runsaasti sittemmin trapille ominaiseksi tullutta molliasteikon kolmannen, neljännen ja viidennen sävelen akselia. **Akon**:in tavaramerkiksi voidaan katsoa myös keskivertoa selvästi runsaampi asteikon kuudennen sävelen käyttö, jonka aste vuoden 2010 jälkeen on ollut Spotifyn aineiston mukaan vain alle 3 prosenttia.

Konvict Muzik:in riveissä julkaisi debyyttialbuminsa myös *Autotunen* edelleen popularisoimisesta kreditoitu artisti **T-Pain**. Autotunen kultakausi ja UMUVS:n runsastuneen käytön ensivaiheet ajoittuvatkin samoille vuosille, ja kietoutuvat vuosikymmenen loppuun mennessä yhdeksi R&B:n ja hip-hopin tyylikeinoksi.

Rap-albumeista mainittakoon vuonna 2003 julkaistu **50 Cent**:in *Get Rich Or Die Tryin'*. Rapin historiasta löytyy varmasti aiempiakin näytteitä sävelen käytöstä, mutta kyseisellä albumilla on useassa kappaleessa merkkejä rapin rakentumisesta UMUVS:in ympärille.

20 Yhteenveto ja loppupohdinta

Erityisesti mollissa, UMUVS on värittänyt viime vuosien popmelodioita vahvasti. Isossa kuvassa nykyajan melodiat ovat painottuneet enemmän pentatonisen asteikon kolmelle vierekkäiselle sävelelle. Aineiston perusteella UMUVS:n käyttö ei ole vielä kääntynyt laskuun.

Esimerkkejä ilmiöstä löytyy paljon ja uusia hakiessa pystyy lähes ketjussa hyppelemään kappaleesta ja artistista toiseen eri yhtymäkohtien kautta. Matkan varrella on pitänyt muistutella itseään vahvistusharhasta² ja oman korvan ylivirittyneisyydestä. Tulokset puhuvat kuitenkin puolestaan ja osoittavat hypoteesini olleen oikea.

Billboardin aineistosta havaitsimme että 2010-luvun alussa sävelen käyttö oli vielä maltillista, mutta vuosikymmenen puoleenväliin tultaessa se kohosi merkittävästi. Vuodesta 2015 vuoteen 2024 asti suosituimpien kappaleiden kertosäkeissä noin neljännes kaikista sävelistä on ollut UMUVS:ia. Spotifyn aineisto tuki tuloksia, ja antoi tarkempaa tietoa melodiasävelten käytöstä. Suosituin melodiasävel viimeaikaisessa populaarimusiikissa on ollut pentatonisen asteikon kolmen viereisen sävelen alin sävel, eli duuriasteikon ensimmäinen ja molliasteikon kolmas sävel. Voimasävelen havaittiin vaihtuneen vuosien saatossa, ja 2010-luvun aikana painopiste on noussut molliasteikon kolmannelta säveleltä neljännelle sävelelle (UMUVS).

Aineiston läpikäyminen oli nostalginen aikamatka ja itsellenikin uusia kappaleita matkan varrelle mahtui. Billboardin aineistoa läpi käydessäni huomasin mielialani laskevan painopisteen muuttuessa 2010-luvun energisestä ja nostattavasta bilepopista 2010-luvun lopun aggressiivissävytteiseen trappiin. Tämä johtui osaltaan siitä, että trap-kappaleista löytyy minuuttikaupalla tiivistähtistä ja vaikeaselkoista analysoitavaa. On kuitenkin näyttöä myös

² vahvistusharha tarkoittaa taipumusta valikoida ja tulkita uutta tietoa niin, että se tukee henkilön aikaisempia näkemyksiä (Carroll, 2016)

yleisestä musiikin surullistumisesta. Aihetta käsittelee mm. Ted Gioia artikkelissaan [Why Is Music Getting Sadder?](#) (2023) ja BBC artikkelissaan [Is pop music really getting sadder and angrier?](#) (2019). Ilmiötä on havaittavissa niin sanoituksissa kuin sävellysten rakenteissa.

Nuiva suhtautumiseni UMUVS:n liikakäyttöön pysyi ennallaan. Asteikon säveliä on kuitenkin vain seitsemän, joten aion myös itse käyttää UMUVS:ia jatkossa. Uskon että sävelen suosio alkaa lähitulevaisuudessa hiipumaan, mutten osaa ennustaa, mille sävelille sen käyttö tulisi valumaan.

Aineistoa olisi voinut laajentaa ensisijaisesti vuosien ja kappaleiden määrässä. Myös muiden sävelten yksityiskohtaisempi tutkiminen olisi kiinnostavaa. Olen kuitenkin tyytyväinen aineiston laajuuteen. Tutkittavien kappaleiden määrä ei jättänyt sattumalle suurta sijaa.

Eettisinä kysymyksinä pinnalle nousevat laskentatekniikan läpinäkyvyys ja näytteiden presentaatio. Näytteiden analysoinnin tueksi on laadittu tarkka säännöstö ja sisältö on useaan otteeseen kuunneltu, laskettu ja tarkistettu. Käsinpoimitut esimerkit voivat perättäin aseteltuna luoda vaikutelmaa todellisuutta suuremmasta vaikuttavuudesta, mutta työni tavoitteena ollen myös ilmiön esittely ja kuulokuvan luominen, katson myös aineiston ulkopuolistennäytteiden valikoimisen perustelluksi. Työ sisältää paljon linkkejä tekijänoikeudenalaisiin kappaleisiin YouTubeen, jolla pyritään parantamaan työn luettavuutta, kuunneltavuutta ja ymmärrettävyyttä. Äänitelinkit on pyritty mahdollisuuksien mukaan valitsemaan virallisten julkaisijoiden esimerkeistä.

Työni jätti auki kysymyksen siitä, kuinka tiedostettua UMUVS:n ja muidenkin sävelten käyttö ylipäättään on. Olisi mielenkiintoista tietää, miten pitkälle esimerkiksi räppärit miettivät osuuksiensa rekistereitä, ja kuinka paljon eri otot varioivat tonaalisesti. Haluaisin myös tiedustella UMUVS:ia paljon hyödyntäneiltä laulunkirjoittajilta ja artisteilta, kuinka tietoisesti sävelen käyttö heidän näkemyksensä mukaan tapahtuu.

Lähteet

BBC, (2019), *Is pop music really getting sadder and angrier?*

<https://www.bbc.com/culture/article/20190513-is-pop-music-really-getting-sadder-and-angrier>

Billboard, "Year-End Charts" (ei pvm.)

<https://www.billboard.com/charts/year-end/>

Carroll, R. T. (2016). *The Skeptic's Dictionary*

<https://skepdic.com/confirmbias.html>

Cornell, C. (2020). *Jazz Pianist Reacts to Watermelon Sugar by Harry Styles*

<https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=SVOPh8gbjLY&t=63s>

Genius, (ei pvm.)

<https://genius.com/songs/all>

Gioia, T. (2023). *Why Is Music Getting Sadder?*

https://www.honest-broker.com/p/why-is-music-getting-sadder?utm_source=post-email-title&publication_id=296132&post_id=136763801&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=3o9&utm_medium=email

Hayes, C. (2021). *What are modes?*

<https://www.londonguitarinstitute.co.uk/modes-in-popular-music/#:~:text=As%20mentioned%20previously%2C%20two%20of,pedestrian%20or%20boring%20sounding%20motif.>

Huang, A. (2020). *Why pop music is obsessed with this one note*

<https://www.youtube.com/watch?v=tR32h5jhPtU>

Kworb, Spotify most streamed songs (ei pvm.)

<https://kworb.net/spotify/toplists.html>

Lavoie, A. (2023). *Bridge in Music: How to Tie Your Song Together*

<https://blog.landr.com/bridge-music/>

Sibelius-Akatemia (ei pvm.). Konsonanssi ja Dissonanssi

<https://web.uniarts.fi/aleatori/index836c.html?id=213&la=fi>

Schellenberg, E.G., & von Scheve, C. (2012). *Emotional cues in American popular music: Five decades of the Top 40.*

<https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0028024>

Taide-yliopisto, (ei pvm.), Musiikinteoria 1

<https://sites.uniarts.fi/web/musiikin-teoria-1/etusivu>

Wikipedia, *List of Spotify streaming records (2025)*

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Spotify_streaming_records