

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU
Musiiikin koulutusohjelma

Sevinz Salmanova

KAPPALEIDEN KEHITYSKULKU LUONNOKSISTA LEVYKSI

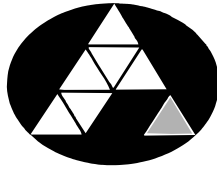
Opinnäytetyö
Toukokuu 2012

Sisältö

Tiivistelmä	
Abstract	
1 Johdanto	5
2 Opinnäytetyön viitekehys	6
3 Opinnäytetyön lähtökohdat	7
4 Kappaleiden synty.....	8
4.1 Tarinaa laulaen	8
4.2 Open eyes	9
4.3 Ikuistan	10
5 Säveltäminen	11
5.1 Mitä se on	11
5.2 Open Eyes	12
5.3 Ikuistan	14
6 Studiotyöskentelyn taustaa	16
6.1 Valmistautuminen	16
6.2 Viimeistelyt	17
7 Tekijänoikeudet.....	18
7.1 Gramex.....	18
7.2 Teosto.....	19
8 Pohdintaa.....	19
Lähteet.....	24

Liitteet

- Liite 1 Kappaleiden sanat
- Liite 2 Open Eyes nuotti
- Liite 3 Ikuistan nuotti ja sanat

POHJOIS-KARJALAN
AMMATTIKORKEAKOULU

OPINNÄYTETYÖ
Toukokuu 2012
Musiikin koulutusohjelma

Länsikatu 15
80200 JOENSUU
p. (013) 260 6991

Tekijä
Sevinz Salmanova

Nimeke
Kappaleiden kehityskulku luonnoksista levyksi

Toiminnallinen opinnäytetyö on reflektiivinen analyysi laulajan, muusikon ja valmistuvan pedagogin kosketus sävellys- ja studiotyöhön. Työ perustuu kahteen kappaleeseen jotka tekijä on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut. Kappaleita tarkastellaan yksityiskohtaisesti, perehtymällä sanoitukseen musiikillisiin ilmiöihin.

Opinnäytetyö voi toimia vertailukohtana, esimerkkinä tai inspiraationa vastaavissa projekteissa työskenteleville musiikinopiskelijoille. Mikäli palo musiikin kirjoittamiseen löytyy, rohkaistaan musiikinopiskelijoita kuuntelemaan intuitiotaan pedagogisista opinnoista huolimatta. Opinnäytetyössä pyritään muistuttamaan siitä, että muusikko ja pedagogi kulkevat käsi kädessä. Nämä kaksi ammattia tukevat toisiaan, ei päinvastoin.

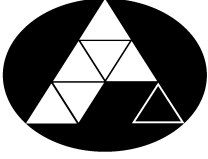
Opinnäytetyön edetessä tarkastellaan sitä, miten kyseinen työ on auttanut kirjoittajaa niin muusikkona kuin pedagogina. Kehityksestä jonka voi nähdä itsessään. Opinnäytetyöstä puhutaan myös siitä, mitkä asiat on otettava huomioon tekijänoikeuksista. Työn tarkoitus on myös alku tekijän tulevalle levyllä. Äänitteet kuunneltavissa sivustolla:

<http://soundcloud.com/sevinc-2>

Kieli
suomi

Sivuja 31
Liitteet 3
Liitesivumäärä 6

Asiasanat
Säveltäminen, sanoitukset, studiot

 <p>NORTH KARELIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES</p>	<p>THESIS May 2012 Degree Programme in Music Länsikatu FIN 80100 JOENSUU FINLAND Tel. 358-13-260 6991</p>
<p>Author Sevinz Salmanova</p>	
<p>Title From Draft to Tune, from Tune to Record</p>	
<p>This functional thesis is a reflective analysis of a singer, musician and pedagogue who is having her nearly first touch in composing and studio work. The thesis is based on two pieces that author has composed, written and arranged. The songs are opened in detail by studying the phenomena of music and lyrics.</p> <p>The thesis can serve as a parallel, as an example or inspiration for music students who are working with similar projects. If the fire can be found in writing music, students are encouraged to listen to their intuition in spite of pedagogical studies. This study seeks to remind that a musician and pedagogy go hand in hand. These two are mutually supportive trades.</p> <p>This study progress has helped the author to know herself better as musician and pedagogue. The thesis also deals with the issues that what you have to consider about copyrights. The purpose of this thesis is also to be one step closer to the author's upcoming album. Samples from audio clips on following page: http://soundcloud.com/sevinc-2</p>	
<p>Language Finnish</p>	<p>Pages 31 Appendices 3 Pages of Appendices 6</p>
<p>Composing, arranging, recording</p>	

1 Johdanto

Opinnäytetyöni tavoitteena on valmistaa kaksi kappaletta sisältävä EP-minialbumi ja selvittää albumin tuotantoprosessin eri vaiheita luovan pop-jazz-laulajan ammattiosaamisen näkökulmista. Toimin itse albumin säveltäjänä, sanoittajana, sovittajana, artistina (laulusolistina) ja tuottajana.

Opinnäytetyöni tarkoituksena on syventää ymmärrystä omasta minäkuvastani artistina sekä vahvistaa ja laajentaa ammatillista osaamistani. Tästä syystä albumin nimeksi tulee *Felicity* (Onnellisuus). Nimi kytkeytyy omaan azerbaidžanilaiseen etunimeeni Sevinc, joka merkitsee aurinkoa, rakkautta ja onnellisuutta.

Albumin musiikkia voisi luonnehtia pop-vaikutteiseksi fuusiojazziksi, jossa on piirteitä myös soulmusiikista. Sävellykset ovat syntyneet noin vuoden ajanjaksolla. Varsinainen tuotanto on tehty keväällä 2011 vaihto-opiskelijavuoteni loppuvaiheessa Tanskan Kuninkaallisessa Musiikkiakatemiassa (*The Royal Academy of Music*), joka sijaitsee Aarhusin kaupungissa.

Pyrin opinnäytetyössäni luomaan materiaalia, joka voi toimia esimerkkinä, vertailukohtana tai inspiraationa muille vastaavissa projekteissa työskenteleville musiikinopiskelijoille ja muusikoille. Toivon työni rohkaisevan muitakin musiikin luomisessa ja kirjoittamisessa. Tiedän, etten ole aiheeni kanssa yksin: suurin osa musiikinopiskelijoista säveltää paljon omaa tuotantoaan.

2 Opinnäytetyön viitekehys

Suurella osalla musiikinopiskelijoista on enemmän tai vähemmän haaveena olla levyttävä artisti. Opinnäytetyöni toimii esimerkkinä kaltaisilleni musiikinopiskelijoille, jotka tähtäävät pedagogin pätevyyden lisäksi taiteilijoiksi. Käytyään musiikkiopiston peruskoulutuksen hakevat opiskelijat usein jatkokoulutukseen ammattikorkeakoulun musiikinpedagogin linjalle. Toiveena kuitenkin tehdä myös omaa tuotantoaan musiikin alalla. Opintojen alkuvaiheessa harvat haluavat opettajiksi, mutta monet kuitenkin jatkavat musiikin opintoja. Ei voida luottaa siihen, että muusikkona työskenteleminen kannattaisi taloudellisella tasolla. Usein käy niin, ettei esiintymisiä ole tarpeeksi, puhumattakaan siitä, että niistä saisi halutun korvauksen. Itsensä toteuttaminen on tärkeää kenelle tahansa. Pedagogina oleminen vaatii paljon työtä itsensä kanssa, on oltava pitkällä muusikkona, jotta opettaminen on aidosti mielekästä.

Menestyvä muusikko voi olla myös menestyvä pedagogi. Nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä: Kun saa toteuttaa itseään taiteellisesti sekä muistaa jatkuvasti kehittää itseään muusikkona ja pedagogina, opettaminen sujuu luonnostaan, eikä opettajan asenne tule kyyniseksi. Kuitenkin opintojen ohella on vaarana unohtaa omat tarpeet ja halut. On kuitenkin tärkeää pitää mielessään, että nämä kaksi ammattia, muusikko ja pedagogi, eivät estä toisiaan toteutumasta. On pidettävä kiinni siitä, mitä haluaa elämässään saavuttaa. On etsittävä itseään taiteilijana ja laulajana, mikäli oikeasti on sen tarve. Kuka sinä olet? Mikä sinulle on tärkeintä ja mitkä asiat haluaisit jakaa muiden kanssa? On hyvä tiedostaa se, että asioita voi tarkastella useammalta näkökulmalta. Jokin asia saattaa olla vaikea sisäistää teknisillä harjoituksilla, on hyvä huomata, että ehkä luovalla harjoituksella voi kyseinen asia tulla aivan eri tavoin esille.

”Musiikin opiskelua vaivaa liiallinen suorituskeskeisyys. Opiskelun tärkeimpänä tavoitteena nähdään usein muusikon teknisten ja musiikillisten taitojen hiominen, jolloin esiintymiseen tarvittavien psyykkisten taitojen opiskelu jää pienempään rooliin” (Arjas 2001 39).

3 Opinnäytetyön lähtökohdat

Kirjallisessa osuudessa pohdin laaja-alaisesti koko tuotantoprosessia, kappa-leiden ensimmäisistä hahmotelmista aina äänitteen tekniseen äänenvärin tasa-ukseen saakka. Työni perustana ovat ammattikorkeakoulussa omaksumani tie-dot ja taidot, jotka ovat mahdollistaneet äänitteen tuottamisen omasta musiikis-tani. Pohdin sitä, mitkä mahdolliset tekijät vaikuttavat siihen, minkälainen artisti olen tänä päivänä ja mitä haluan tulevaisuuden tuovan mukanaan omaan taitei-lijaidentiteettiini. Mitä sen eteen on tehtävä, jotta minusta tulee artistina ainut-laatuinen? Miten eroan muista? Mikä on päämääräni ja miten saavutan sen? Mitä on myös mahdollisesti tehtävä, jotta menestyy sen verran, mikä on itsel-leen tarpeen? Tarkastelen myös sitä, mitkä mahdolliset ulkoiset tekijät vaikutta-vat musiikkiini. Koska valmistun pedagogiksi, haluaisin myös tarkastella sitä, miten oma muusikkouteni tukee omaa opettamistani. Lisäksi selvitän, mitä on otettava huomioon tekijänoikeusjärjestöistä.

Koska opinnäytetyöni on luonteeltaan toiminnallinen ja taiteellinen, voidaan sii-hen sisältyviä taiteellisen työskentelyn eri vaiheita luonnehtia myös työn mene-telmiksi. Taiteellisessa prosessissa sekä opituilla tiedoilla ja taidoilla että myös intuitiolla – vaistonvaraisella ajattelulla ja toiminnalla – on tärkeä osuus työssä-ni. Ensimmäisestä sävelestä lähtien vastuu työni suhteen on ollut yksin minun, joten olen joutunut tutkailemaan itseäni paljon. Opinnäytetyöhön kulutettu aika on tullut itselleni yllätyksenä. Täten haluaisin tarkastella sitä, minkälainen muu-tos on tapahtunut alkuvaiheesta nykyhetkeen.

4 Kappaleiden synty

4.1 Tarinaa laulaen

Emma Salokoski toteaa Gramexpress- lehden haastattelussa: ”Sanoittaminen on loistoesimerkki siitä, miten oikea ja vasen aivopuolisko joutuvat heittämään signaaleja toisilleen”(Nordenstreng 2011, 8). Se miten musiikissaan tarinoitaan kertoo ja miten asiat kokee muodostuu kunkin ihmisen henkilökohtaisista kokemuksista. Tämän perusteella sanoittajat kirjoittavat elämäkokemuksistaan: joskus omista, joskus muiden. Itse sävellän ja sanoitan niin omista kuin muiden kokemuksista. Saan paljon inspiraatiota elämän jokaiselta alueelta. Sävellettäessä ja sanoitettaessa luodaan kuvitelmia, kertomalla tarinoita omista elämäkokemuksista tai muiden samankaltaisista kokemuksista. Sitä laulut mielestäni ovat. Jokainen ihminen kokee jossakin elämänvaiheessaan menetystä, surua, kaipuuta, ikävää, rakkautta ja onnellisuutta. Nämä ovatkin kaikki aistittavissamme olevia inhimillisiä tuntemuksia, joihin jokaisen on helppo samaistua. Lyriikat voivat muodostua niin pienistä arjen yksityiskohdista kuin suurista, jopa käsittelemättömistä kielikuvistakin. Opettelen pohtimaan analyttisemmin omaa sävellysprosessiani ja musiikkiani kokonaisuudessaan. Pyrkimyksenäni on kehittyä siinä, mikä minulle ja musiikilleni on olennaista.

Olen kiitollinen ja nöyrä kappaleideni edessä – samalla hyvin onnellinen saadessani jakaa ihmisten kanssa sieluni syvimmat, herkimmat ajatuksenjuoksut. Itselleni on suuri merkitys se, millä kielellä laulaa. Jokainen kieli soi eri kohdassa. Esimerkiksi, koska toinen äidinkieleni on venäjä, sävellän myös venäjäksi. Venäjän, suomen ja englanninkielen ääntäminen ovat kaikki erillään toisistaan. Suomi on itselleni vaikein kieli laulaa, koska suomen kielessä äänen sointi soi taaempaan, jolloin tuottaakseni ääntä on minun artikuloitava mahdollisimman paljon. Koen kuitenkin niin, että sanoittaminen suomen kielellä on mukavinta. Monesti kuitenkin pyrin kirjoittaessani siihen, etten ajattele sitä, millä kielellä kappaleita sanoitan. Poikkeuksena kuitenkin Ikuistan -kappale, jonka olin kirjoittanut edesmenneelle venäläiselle ystävälleni. Hän rakasti suomen kieltä yli kaiken, ja hänellä olikin palava halu oppia puhumaan suomen kieltä paljon pa-

remmin. Tiedän, että hän olisi rakastanut ajatusta siitä, että tein hänelle kappaleen hänen rakastamallaan kielellä.

Kun laulan venäjän kielellä, jotakin laulussani muuttuu radikaalisti: ”Tuntuu kuin olisit eri ihminen”, minulle on useasti tultu sanomaan. Uskon, että se on yhteydessä siihen, että venäjän kieli oli ensimmäinen kieli, jonka lapsena opin. Laulessa eri kielillä huomaa sen, että jokaisella kielellä on oma sointinsa, äänensävynsä ja energiansa. Kaikissa erilaisuuksissaan omat ihanuutensa. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi haluan opetella laulamaan niin monella kielellä kuin vain on mahdollista. Olen opetellut useita kappaleita tuntemattomilla kielillä, vain siksi koska ne mielestäni kuulostavat kauniilta.

Itse pidän koskettavista sanoituksista, sellaisista, joihin jokaisen on helppo samaistua. Pidän myös sanoituksista, jotka ovat monimerkityksellisiä. Edesmennyt hip -hop artisti Tupac Amaru Shakur, on ollut suuri esikuvani. Hän on kirjoittanut loistavia runoja ja mieleenpainuvia lyriikoita elämästä ja kuolemasta. Nuorempana sävelsin kappaleita Eino Leinon runoihin. Yksi lempirunoistani on Leinon ”Hyvyys”. Pelkästään lukemalla Leinon runoja, alan kuulemaan melodioita päässäni.

4.2 Open eyes

Kappaleessa Open Eyes kannustan niin itseäni kuin muitakin aukaisemaan silmänsä. Aloitin kappaleen kirjoittamisen ollessani vaihto -oppilaana Tanskassa. Sen astisessa elämässäni minulla oli ollut monta ihmistä, joille olisin halunnut sanoa kyseiset sanat. Usein ihmisinä näemme vain sen, jonka haluamme nähdä, tällä perusteella uskommekin siihen, mihin haluamme uskoa. Oli kyse sitten ihmissuhteista, itselleen valehtelusta tai mistä muusta asiasta tahansa, vaikeimmissa tapauksissa käy niin, ettemme halua päästää irti, vaikka olisi sen aika. Menneisyydessä pysyminen estää tulevaisuuden hahmottamisen ja jopa mahdollisuuden onnen havaitsemiseen. Omalla kohdallani tämä on suhteellisen yleistä, joten se inspiroi minua kirjoittamaan aiheesta kappaleen. Kappaleen kir-

joittamisen alkuvaiheessa ajattelin asioita, jotka olivat itselleni painautuneet mieleen erittäin vahvasti. Pohdin menneisyydessä pysymistä, siinä elämistä ja lapsuuttani. Sanat :

”Like every little step on your way to school, you remember her. Like every little word your mother sang to you- like that puppy’s last look, your first day at school. Shes’s like that star so near yet so far, you could never reach her. Please, open your eyes. ”

On asioita, joita emme tarkalleen muista, mutta kuitenkin ne säilyvät jossakin sisimmissämme. Kaikilla meistä on oma tarinansa ja vahvat kokemukset asioista, joista ei päästäisi irti, emme edes pakon edessä. Ensimmäisessä säkeistössä luon tunnelman siitä, miten lujin ottein joku ihminen tai asia tulee olemaan aina vahvasti kanssamme, läsnä elämässämme. Näin tein kuvailemalla lapsuuteeni liittyviä asioita.

4.3 Ikuistan

Ikuistan -kappale on sanomaltaan Open Eyes -kappaleen vastakohta. Se kertoo siitä, kuinka ihmiset pystyvät halutessaan muistamaan ja jopa ikuistamaan ne asiat ja ihmiset, jotka mieleemme kuuluvat. Olin vuoden aikana menettänyt lopullisesti kaksi rakasta ihmistä. Heidän kasvonsa ja hymynsä pyörivät usein mielessäni. Olin kirjoittanut jo useita kappaleita heille, mutta kuitenkin nämä aikaisemmat kappaleet tuntuivat liian henkilökohtaisilta ja sydäntä raastavilta. Halusin siis kirjoittaa kappaleen, joka yleisön olisi helpompi ottaa vastaan. ”Ikuistan” on omistettu ennen kaikkea rakkaalle ystävälleni, koska hän on inspiroiva lähde ja häntä olen kuvannut yksityiskohtaisesti sävellyksessäni.

”Sä siinä oot ja pelkkä olemukses lämmittää, kadehdin, silmissäsi valoa, jotain suurta jotain näkyvää jotain, koskemattoman kaunista. Ja vieläkin mä sinun hymysi muistan ja kasvosi ikuistan, vieläkin mä sinun kasvosi muistan ja kuvasi ikuistan, ikuistan.”

”Ikuistan” on kunnianosoitus heille, keitä ei ole kanssamme enää tänä päivänä, mutta mielessämme he elävät ikuisesti.

5 Säveltäminen

5.1 Mitä se on

Säveltäminen ei sinänsä vaadi mitään maagista taitoa, koska kuka tahansa voi keksiä uusia melodioita ainakin jollain tasolla. Jostain syystä kuitenkin säveltäjät luokitellaan usein enemmän tai vähemmän arvostettuihin heidän teostensa perusteella. Teoriassa kyseessä on vapaa luomisprosessi, jolloin ihminen keskittyy niin paljon tekemäänsä, että kaikki muu tuntuu toisarvoiselta. Sävellys on musiikillisesti aistittava ja hahmotettava sävelteos. (Wikikirjasto 2009.) ”Taide-teoksen arvon mittaa se, kuinka suurenmoisia elämyksiä se taiteen vastaanottajalleen luo” (Torvinen & Tuovinen 2002b, 10).

Sävellystyö ja varsinkin sävellysopinnot ovat varsinainen kysymysten viidakko. Miksi teen näin? Voinko tehdä paremmin? Jos tämä on näin niin mitä sitten voisi seurata? Kestääkö sinänsä kiinnostava perushahmo muuntelua, kuinka paljon se kestää, ja jos ei kestä, niin miksi ei? Kun tällaiseen suhteeseen on ajautunut musiikin kanssa on, vastaanototavat siihen väkisinikin muuttuvat. (Torvinen & Tuovinen 2002b, 169.)

Kuuntelemisen, kokeilemisen, kokemisen, tutkimisen, analyysin ja pelkästään äännelemisen avulla löytää kiinnostavia puhuttelevia ääni-ilmiöitä, joista voi päästä alkuun rakentamalla näistä melodiaa, tunteiden ja aistimusten avulla (Torvinen & Tuovinen 2002a, 169).

Suurimman osan ajasta säveltäminen on asioiden päättämistä: esimerkiksi minne melodiankulku lopulta päättyy, mikä sointu kuulostaa parhaimmalta tiettyyn kohtaan, mikä musiikillisesti tuo sanoman esille kappaleesta.

Säveltäjä Sampo Haapamäki kertoo: ”Pyrin säveltäessäni kuvittelemaan kirjoittamaani musiikkia esitettynä. Mahdollisimman tarkka mielikuva tulevasta esitystilanteesta auttaa osaltaan luomaan toimivan teoksen.” (Torvinen & Tuovinen 2002b, 43.)

5.2 Open Eyes

Open Eyes -kappaleen säveltäminen oli itselleni erittäin mielenkiintoinen ja antoisa kokemus. Ensimmäisenä lähtökohtanani oli se, että halusin säveltää jotain todella itseni näköistä, jotain silloiselle olotilalleni sopivaa. Olotilani oli pettynyt ja hämmentynyt. Tuntui, että olen taas tilanteessa, jossa olen aikaisemminkin ollut. Kuinka olinkaan taas todistamassa tilannetta, jossa vähiten halusin itseni olevan. Oravanpyörä, joka ei sulkeudu, ajattelin. Tämä tilanne oli minulle ennalta tuttu ja tiesin, että tulen palaamaan siihen läpi elämäni. Ehkä tämän takia kappaleessa "Open Eyes" halusin tuoda samoja kuvioita esille, jotka toistuvat jatkuvasti mutta eri muodossa. Sanotaan, että historia toistaa itseään – usein tämä pätee myös erilaisiin elämäntilanteisiin. Nämä tilanteet saattavat pysäyttää meidät moneksi vuodeksi ja pahimmassa tapauksessa tajuamme mennä eteenpäin vasta, kun on jo myöhäistä. Tästä siis muodostuu traagisuus, joka on kuultavissa kappaleen loppupuolella. Kirjoittaessani kappaletta kuvittelin miten se soisi jonkun päässä, ja kuinka kappaleen herättämät ajatukset loisivat kaaoksen hänen mieleensä. Ajatusten ja tunteiden ollessa epävakait, tilanne muuttuu hallitsemattomaksi. Tukemalla kyseistä ajatusta, loin musiikillisen kaaoksen kappaleen loppuun. Ajatus on voimakas ja hallitsee ihmisen mieltä. Mikäli jatkuvasti ruokkii ajatuksia, jotka eivät tue mahdollista hyvää oloa, ei voi myöskään siirtyä eteenpäin elämässään. Tämä on oravanpyörä, josta on vaikea hypätä pois.

Kappale voidaan kokonaisuutena jakaa viiteen erilliseen osaan. Kappaleen eri osissa esitellään materiaalin kehitysprosessin eri näkökulmia. Ensimmäinen osa alkaa vähäeleisesti kuviolla, joka toistuu myöhemmin kappaleessa. Vähäeleisyydellä tarkoitan sitä, että kappale lähtee liikkeelle pelkällä laululla, kontrabasolla ja sellolla. Kuviolla, joka toistuu myöhemmin kappaleessa tarkoitan laulumelodian kulkua ja sanoja. Koskettamalla teoksen pintaa kerrotaan mistä tarina kertoo ja samalla esitellään kappaleen luonnetta. Tarinaa aukaistaan kuulijalle enemmän toisessa säkeistössä, jossa piano liittyy komppaamaan mystisesti

taustalle. Kappaleen alku on erittäin minimalistinen, joten tässä ei ole vielä koko orkesteria mukana. Kappaleen edetessä karaktääriä ja painopistettä aletaan muunnella, tarjoamalla kuulijalle erilaisia rytmisiä elementtejä.

Kirjoitin kappaletta noin neljä kuukautta. Kokeilin useita eri vaihtoehtoja, miten kappale alkaa, miten siirrytään A –osasta (säkeistö) B -osaan (kertosäe) ja miten saan C –osan (säkeistö, jossa piano mukana) sopimaan kappaleen luonteeseen niin, ettei siitä tule liian irtonainen kappaleen kokonaisuudesta. Välillä tuntui siltä, että olin säveltänyt useita eri osia, joita yritin yhdistellä. Kysyin mielipidettä lauluopettajaltani, esimerkiksi äänenväristä, jolla lauloin ja erityisesti mitä mieltä hän on kappaleesta, joka oli vielä keskeneräinen. Opettajani piti erittäin paljon sävellyksestäni ja antaessaan kotiläksyksiäni säveltää kappale loppuun, sai hän minut motivoitumaan ja uskomaan kappaleeseen. On erittäin positiivista huomata se, miten joku voi omalla suggestiollaan saada sinut uskomaan itseesi. Kaiken turhautumisen jälkeen päätin viedä loppuun sen, minkä olin aloittanut. Ennen bändin tapaamista kirjoitin kaikki osat paperille niin, ettei sovitukseen menisi enää kovin paljon aikaa.

Näkemykseni kappaleestani oli erittäin vahva, sillä tiesin, miltä halusin sen kuulostavan. Enemmän oli vaikeuksia saada kappale nuotinnettua, mihin menikin suurin osa ajasta. Miten kirjoitan muodon niin, että se on kaikille helposti luettavissa? Soittaessani pianoa soitan yhdellä tavalla ja kirjoitan paperille toisella. Tämä johtuu siitä, että vaihdan usein melodian tai rytmin hymisten sitä päässäni. Tähän olen kuitenkin löytänyt seuraavan ratkaisun: Äänittämällä itseäni, tuottaamani ääntä pianolla tai laululla varmistan sen, että saan kirjoitettua nuoteille musiikin, juuri niin, kuin sen useimmiten soitan. Nuotintaminen onkin suuri osa prosessia. On erittäin tärkeää osata kirjoittaa nuoteille se, mitä haluaa muusikoiden soittavan.

Ohjaaminen, niin, että toiset imitoivat on yksi vaihtoehto, mutta siinä tapauksessa ei voida olettaa sitä, että kaikki muusikoista muistaisivat soitettavan osansa kappaleessa. Valmiit nuotit edistävät yhteistä harjoitusta. Tarvittaessa kukin voi lisätä haluamansa asian nuoteille. Esimerkiksi kerroin orkesterilleni

haluavani jotain mystistä säkeistöihin lauluni taustalle. Sellisti ehdotti ”tremoloa” (nopeasti toistettu ääniefekti). ”Tremolo” kirjoitettiin jälkeinpäin nuotteihin, ja tämä ääniefekti toistuu jokaisessa säkeistössä jousilla soitettuna.

Pianistille annoin vapaat kädet hänen soolossaan, joskin kuitenkin pyysin häntä soittamaan etnisiä asteikoita. Pyysin häntä siirtymään sävellajista toiseen, antamalla voimakkaan efektin, rytmisesti ja melodisesti. Tämä on tärkeä osa kappaletta, koska pianistin soolon aikana tapahtuu suurin dynamiikan muutos koko kappaleen aikana. Soolon lopussa, tahdistusta kolmelta lähtien oli kuitenkin soitettava kirjoitettu melodia ja rytmi (E-osa liite 3). Tämä myös muille merkki siitä, että ollaan siirtymässä kertosaäkeistöön, jossa koko yhtyeen on oltava mukana.

Olen soittanut kappaleen usean eri kokoonpanon kanssa ja todennut, että kappaleen rakenne, dynaamiset muuntelut, sekä soiton vapaus kiehtovat soittajia. Kaikilla soittajilla on merkittävä rooli kappaleessa: Kaikilla on runsaasti tilaa ja kukaan ei jää huomiotta. Sellistin improvisointi osuus on kontrasti pianon improvisointi osuudelle. Pyysin sellistiä soittamaan herkästi, käyttäen luonnollisen E-mollin säveliä sekä mahdollisesti pitkiä legato- (sitoen) ääniä. Pianistin improvisoinnin aikana oli tärkeää luoda jopa monimutkaisilta kuulostavia rytmisiä kuvioita.

5.3 Ikuistan

Kappale Ikuistan alkaa ainoastaan staattisella bassokuviolla. Ystäväni, jolle kappale on omistettu menehtyi moottoritiellä, Jouluna, 2006. Ajattelin kuvaavani moottoritietä ilman määränpäättä. Mielikuvanani oli auto, jonka nopeus pysyy pitkään samana, tästä kappaleen staattisuus. Staattisuus kuvaa sitä, kun ei ole kiirettä mihinkään. Rauhallisuudella, hitaalla tempolla kappaleessa, halusin kuvata ystävääni. Bassoäännet löytyivät kokeilemalla, etsien pianosta erilaisia rytmisiä kuvioita vasemmalla kädellä. Perusääni, kvintti ja nooni, eli asteikon yhdeksäs sävel. Nooni on sama kuin asteikon toinen sävel (liite3).

Huomaan käyttäväni usein kirkkosävellajeja, koska niillä saan luotua haluamani tunnelman kappaleeseen. Ennen kuin lähden säveltämään, minulla on jokin konkreettinen tunne, jonka haluaisin tuoda esille. Säveltäminen tapahtuu kui-

tenkin yleensä tunteen kautta ja esimerkiksi kappaleessa Open Eyes en ajatellut mitään konkreettista asteikkoa etukäteen. Ikuistan -kappaleeseen halusin kiteyttää tunnelman, jossa ikävä, menetys, mutta myös kiitollisuus ja jopa onnellisuus kohtaavat. Halusin tuoda lyydisen moodin (c-duuri jossa neljäs ääni on korotettu) jollakin tavalla esille, siksi kappaleessa kuullaan paljon korotettua neljättä ääntä. C-duuri muodostuu pianon valkoisista koskettimista. Pianokoskettimen c- sävelestä mentäessä kuusi puolikasta säveltä ylöspäin, päästään sävelle F#.

Lopulta kuitenkin päädyin siihen, että kappale kulkee E-mollissa. Ääni F# kuuluu E-mollin luonnolliseen molliin (yleisin mollityyppi), joka alkaa duurin kuudennelta asteelta. Luonnollisesta mollista käytetään myös nimeä aiolinen molli. On yksi asia tietää paljon teoriasta ja taas aivan toinen osata soveltaa sitä omaan säveltämiseensä. Teoriasta on paljon hyötyä, joten koulun teorialunneilta pitäisikin ottaa kaikki irti. Tämä edesauttaa itse säveltämistä ja niin sanottuja ”jumi”-kohtia. Kun mikään ei kuulosta siltä, miltä sen haluaisi kuulostavan, silloin teoreettisista taidoista on paljon hyötyä.

Sellot, rummut, sähkökitara, akustinen piano ja akustinen basso kuullaan molemmissa kappaleissa. Toinen lauluääni joka on havaittavissa äänitteestä on laulettu omalle raidalleen minun laulamana. Olisin pyytänyt toista laulajaa laulamaan toisen äänen, mutta valitettavasti tämä idea syntyi vasta studiossa. ”Hei, tuohon tarvitaan toinen ääni”. Samalla tavalla syntyi myös kappaleen lopussa sähkökitaralla soitettu melodia. Lauloin melodian kitaristille, jonka hän sai nopeasti haltuun ilman nuotteja.

Säveltäminen on löytämistä, musiikillista keksimistä. Tien löytäminen sisältöön ja muotoon useammastakin kuin yhdestä ja aina samasta suunnasta seikkailevan keksimisen rinnalla. Sävellys on tietoisien mielen rakennelma, suunniteltu juttu, vaikka motiivit olisivatkin alitajunnasta, vaikka vaisto ohjaisi valinnoissa. On mielekästä sallia keksimisen ajoittain viedä säveltäjää ja johdattaa pois tutusta ajattelusta; luovuuden vapaalle hengelle on annettava tilaa. (Torvinen & Tuovinen 2002, 169.)

6 Studiotyöskentelyn taustaa

6.1 Valmistautuminen

Ennen studioon menoa minulla oli tarkka näkemys siitä, mitä kukin orkesterin jäsen soittaa. Kappaleet oli harjoiteltu niin, että ne pystyttäisiin taltioimaan ilman suurempia ongelmia. Kappaleet oli osattava hyvin, ettei missään nimessä käy kenenkään osalta niin, että studioon tullaan vasta harjoittelemaan. Yhteistä aikaa oli kuitenkin vaikea löytää, joten jouduin harjoituttamaan orkesterini jäseniä myös erikseen, mikä oli järkevää ja säästi muilta aikaa. Esimerkiksi sellistien kanssa harjoittelimme kappaleet kuntoon, ennen kuin he ilmestyivät yhteisiin harjoituksiin. Lopulta jouset äänitettiin muutamassa tunnissa, kuten oli sovittukin. Jos heidänkin äänittämiseen olisi käytetty enemmän aikaa, lopputulos kuulostaisi varmemmalta ja paremmalta. Aika oli kuitenkin erittäin rajallinen kaikkien osalta.

Isolla kokoonpanolla on vaikeaa löytää yhteistä aikaa, joten se jäi vähäiseksi, mutta ei niin vähäiseksi, että olisimme jättäneet koko äänitysprosessin väliin. Studioon mentäessä on aina varattava tarpeeksi aikaa siihen, että järjestee kaiken etukäteen. Aikataulun laatiminen on yksi keskeisimmistä asioista, joka edesauttaa äänitysprosessia, sekä säästää ihmisiä turhautumiselta ja odottamiselta. Tiesin, että kaikilla oli aikaa rajoitetusti, joten sovin konkreettisesti kaikkien kanssa, milloin kukakin tulee studiolle äänittämään omaa instrumenttiaan.

Äänitykset tapahtuivat niin, että piano, basso ja rummut soittivat studiossa yhtäaikaaisesti. Kitarat, laulut ja jouset äänitettiin erikseen. Tämä mahdollisti sen, ettei kaikkien tarvinnut olla yhtä aikaa studiossa. Tällä myös pyrittiin välttämään turhaa odottamista, ja toisaalta säästettiin myös aikaa äänittämällä komppisektio aluksi. Kun taustat olivat valmiina oli myös helppoa laulaa jälkikäteen, näin välttyi siltä, ettei tullut liikaa paineita äänitettäessä omaa ääntään.

Studiossa äänittäminen eroaa totaalisesti muista tilanteista, jotka tulevat monelle laulajalle luonnostaan, tai siitä mitä laulajat päivittäin tekevät. Usein laulajat harjoittelevat omissa oloissaan niin kauan, kunnes ovat valmiita esiintymistä

varten. Toki esiintymien on jännittävä tilanne jo itsessään, mutta eroaa se studioprosessista niin, ettei esiintyminen jää talteen ikuisiksi ajoiksi. Saman esiintymisen ei tarvitse lumota kuulijaa kerta toisensa jälkeen. Studiossa laulaminen edellyttää paljon kokemusta ja kovia hermoja. Jos ei ole tottunut esimerkiksi kuulemaan omaa ääntään, voi äänitysprosessin kokea erittäin epämiellyttäväksi tilanteeksi. Studiomikrofoneista kuuluu helposti kaikki pelko ja epävarmuus, jotka puolestaan vaikuttavat ääneen ja esimerkiksi äänen sointiin.

Itselläni oli ollut siihen asti onnekseni muutama kokemus varsinaisesta studio-työskentelystä, tosin, valitettavasti kumpikin huonoja kokemuksia. Aikaisemmat kokemukseni äänitysprosessista olivat erittäin mieleenpainuvia, jännittäviä ja pelottavia tilanteita. Tilanteita, joissa ei tiedä miten pitäisi käyttäytyä. Kuitenkin nuo kokemukset auttoivat minua kyseisessä äänitysprosessissa. Itselleni koituu usein vaikeaksi se, etten ole tyytyväinen omaan ääneeni koskaan. Ottoja otettiin useita, syystä että, en ollut tyytyväinen yhteenkään otoista, jotka siihen mennessä oltiin äänitetty. Onnekseni äänittäjä, joka oli ystäväni, viimein totesi: ”Ei tässä ole koko päivää aikaa, oikeasti”. Tämä on ja tulee aina olemaan todellisuus studiossa. On tärkeää, että on joku, joka kehottaa jatkuvasti siirtymään eteenpäin. Ilman sitä, omaan ääneen takertuminen voi kestää useita päiviä. On myös osattava hyväksyä itsensä ja sen kautta äänensä. Tältä minä kuulostan tänään ja vaikka tekisin mitä, se ei tässä tilanteessa muutu. On siis turha jäädä pohdiskelemaan sitä, ettei ole tarpeeksi hyvä tai kypsä tilanteeseen. Hyväksyminen tapahtuu helpoiten, kun tietää, että on harjoitellut ja tehnyt kaikkensa laulunsa ja kappaleidensa eteen.

6.2 Viimeistelyt

Eri ottoja voi yhdistellä, leikata ja näin laittaa järjestykseen. Esimerkiksi, yhdistetään kolmas ja kahdeksas otto, koska ne sopivat täydellisesti yhteen, tai yksinkertaisesti laulu oli paljon paremman kuuloinen otossa kolme. Tämä siis edellyttää juuri sitä, että laulut äänitetään omalle raidalleen, jolloin ääntä pystyy leikkaamaan tarvittaessa, mihin kohtaan haluaa.

Viimeinen mahdollisuus vaikuttaa miksattavaan kappaleeseen tapahtuu yleensä viimeistelyvaiheessa eli masteroinnissa. Masterointiin liittyy paljon kuuntelua, tarkistelua ja pohdintaa. Katsotaan, ettei lopulliselle versiolle ole päätymässä ei-toivottuja ääniä. Mitään kovin olennaisia muutoksia ei kuitenkaan tässä vaiheessa voi enää tehdä (Suntola 2004, 69.) Kyse on viimeistelystä ja erilaisien efektien ja mahdollisten äänien tuplausten tuomista kappaleisiin. Kaikki tasoerot korjataan ja kappaleet laitetaan järjestykseen. Lopuksi äänitteestä tehdään toivottu formaatti, joka on useimmiten audio -CD tai mp3.

Masterointiin kuluukin yllättävän paljon aikaa, mikäli ei tiedä mitä haluaa kappaleessaan kuulla. Itselleni koituikin vaikeaksi monen asian päättäminen. Mikä kuulostaa paremmalta, mikä kaipaa tuplausta, miten paljon on liikaa ja niin edelleen. Onnekseni äänittäjä auttoi minua valinnoissa, vaikka erimielisyyksiäkin oli.

7 Tekijänoikeudet

7.1 Gramex

Tekijänoikeus tarkoittaa sitä, että tekijällä on oikeus ansaita teoksellaan, oli kyse kirjasta taulusta tai laulusta, kaikilla näillä on tekijänsä. Tätä sanotaan teokseksi ja tekijällä on teokseen tekijänoikeudet. Ilman tekijän lupaa teosta ei saa käyttää esimerkiksi yritystoiminnassa. (Gramex 2012.) Taiteilijoilla ei ole kuu-kausipalkkaa, vaan he ansaitsevat palkkansa heidän esitetyistä ja myydyistä töistä, ja tämän vuoksi kyseinen asia on taiteilijoille erittäin tärkeää. Gramex on äänitteillä esiintyvien tekijänoikeusjärjestö. Tämä oikeusjärjestö pätee kaikkeen nauhoitettuun ääneen, oli se televisiomainos, musiikkivideo tai mikä tahansa äänite, jossa on ääntä tai soittoa. Jos julkaisee omakustannelevyn, on itse vastuussa siitä, että kaikkien levyllä soittavien muusikoiden nimet on ilmoitettu Gramexiin, jotta äänitteellä esiintyvät ihmiset saavat osuutensa äänitettä soittaessa.

7.2 Teosto

Teosto on säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Yhdistys valvoo säveltaiteellisen tekijänoikeuden toteutumista Suomessa. (Teosto 2012.) Ilmoittamalla Teostolle omilla tuotoksillaan esiintymisestä, saat korvausta, tämä siis yksi tapa ansaita musiikillaan. Tulot eivät ehkä ole suuret, mutta jos tekee vähänkin enemmän keikkaa omilla kappaleillaan, silloin ehdottomasti kannattaa liittyä jäseneksi ja ilmoittaa aina Teostolle tehtyään keikan. Teoston tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovatkin esitysten järjestäjät sekä erilaiset orkesterit ja esiintyvät taiteilijat itse. Myös ulkomailla esitetyistä konserteista on mahdollisuus saada korvaus. Esiintymisilmoituksen tekeminen käy helpoiten verkkopalvelussa, johon voi hankkia tunnukset maksutta.

Teoston tehtävänä on palvella asiakkaita kaikissa säveltaiteellista tekijänoikeutta koskevissa asioissa. Yhdistyksen jäsenet ovat oikeutetut saamaan ilmaiseksi selityksiä ja neuvoja sekä muuta apua, ellei kyse ole vaativammasta tapauksesta, jolloin joudutaan sopimaan korvaus.

Itse liityin Teostoon 2010 ilmaiseksi, silloisen kampanjan ollessa meneillään. Kyseinen kampanja koski kaikkia uusia tekijäasiakkaita, lauluntekijöitä, säveltäjiä ja sanoittajia. Ilman meneillä olevaa kampanjaa, asiakkaaksi liittyminen maksaa 123 euroa musiikin tekijälle ja 369 euroa musiikinkustantajalle (Teosto 2012). Teoston sivuilta löytyvät kaikki tarvittavat lomakkeet ja tiedot, mitä tarvitaan asiakkuutta haettaessa.

8 Pohdintaa

Säveltäminen on itselleni erittäin luova ja terapeutin kokemus. Muistan elävästi päivän, jolloin sävelsin ensimmäisen kappaleen alusta loppuun. Tuli jälkeinpäin hyvä olo; siitä kaikesta tuskasta mitä pidin sisälläni voi syntyä jotain aidosti kaunista. Tämä on siis ensimmäinen kokemukseni, joka on toistunut moneen otteeseen sävellettyäni musiikkia. Säveltämisessä on vapauden oikeus tehdä mitä vain. En tunne tarvetta miellyttää ketään, jotta joku tekisi unelmasta-

ni totta tai että musiikistani pidettäisiin. Uskon, että teoksesta tulee aito, kun siihen uskoo olemalla rehellinen itselleen ja ”omille korvilleen”. Pidän tärkeimpänä sitä, että itse pidän siitä, mitä kirjoitan. Se on usein vaikeaa, mutta lopputuloksen on oltava sellainen, josta pitää ja jonka takana voi seistä. Näin tekeminen on aitoa, vilpitöntä ja puhdasta. Kun on tehnyt kaikkensa, mahdollista kritiikkiä on helpompi ottaa vastaan.

Minua esimerkiksi auttaa lähtökohtaisesti se, että lähtiessäni säveltämään pyrin hahmottamaan kappaleen kokonaisuutena, miettimättä pieniä yksityiskohtia. Alussa koen jonkinlaisen tunteen, sitä kautta lähdän luomaan tarinan. Kun olen hahmotellut tarinan pyrin luomaan melodian, joka tukisi lauluani, tuoden asian mahdollisimman hyvin julki. Harvemmin käy niin, että lähdän ensin tapailemaan melodiaa, jonka jälkeen luon lyriikat. Tämän takia olen havainnut helpottavaksi sen, että kirjoittaa paperille kaavan, jonka mukaan haluaa kappaleen etenevän. Kaikki mitä mieleen tulee kannattaa kirjoittaa paperille, niin sanat kuin nuotitkin. Ilman minkäänlaista käsitystä kappaleen kokonaisuudesta on vaikea säveltää alkua pidemmälle. Valmiin kappaleen kannalta alkusysäys (inspiraatio) ei riitä kovinkaan pitkälle (Torvinen & Tuovinen 2002b, 154). Täytyy tietää ensiksi, mistä minne on menossa, jotta voisi luoda mahdollisuuden kysymykselle, miten sinne mennään ja kuinka lopputulokseen päästään?

Koen myös erittäin tärkeäksi äänittämisen. Aina ei ole instrumenttia mukanaan, joten äänittämisestä on siis suuri hyöty, mikäli haluaa tuoda äänitetyn melodian jälkeensä nuoteille. Säveltäminen on minulle todella intuitiivinen kokemus, teen todella paljon kokeilemalla ja tuntemalla. Itselläni on paljon kehittämisen varaa monella osa-alueella, erityisesti teoreettisten asioiden puolella. Toisaalta, pidän siitä tuntemattomasta tunteesta, jolloin annan vain intuition viedä. Näin käy parhaimmassa tapauksessa ja sillä pääsee jo pitkälle.

Koen, että olen oppinut paljon säveltämisen, sanoittamisen, sovittamisen ja nauhoitusten myötä. Sävelsin ”Ikuistan”- kappaleen noin kolme vuotta sitten.

Toiminnallinen opinnäytetyöni on ollut itselleni kovin avuksi. Työni on edesauttanut minua tekemään valintoja ja seuraamaan päämäärääni. On tärkeää luoda itselleen järkeviä päämääriä, sellaisia jotka ovat mahdollisia toteuttaa tietyssä

ajassa. On oltava myös realistisesti tavoitteidensa suhteen. On turhaa asettaa itselleen tavoitteita, joita ei koskaan kykene saavuttamaan. On huomioitava se, että äänitysprosessi ei vain vie paljon aikaa sinulta itseltäsi, vaan se vaatii myös paljon aikaa muilta. Pelkkään opinnäytetyöni kirjoittamiseen on mennyt yli vuosi aikaa, ellei enemmän. Kirjoitin suomenkielisen kappaleen Ikuistan vuonna 2008, kirjoitin sitä niin pitkään, ennen kuin sain muokattua siitä sellaisen, johon olin tyytyväinen. Kappaleen tuli olla sellainen, jonka voisin mahdollisesti levyttää omalle albumilleni. Vaadittiin kuitenkin monta orkesteria, muutama esiintyminen ja ennen kaikkea paljon positiivista energiaa kaikilta osanottajilta, ennen kuin lopullinen versio oli siinä kunnossa, että sen pystyisi taltioimaan.

Olen säveltänyt useita kappaleita, mutta päädyin kuitenkin valitsemaan ne kappaleet, jotka merkitsevät itselleni paljon. Kappaleet, jotka ovat jatkonikin kannalta hyödyllisimmät äänittää, koska tulevat nämä kyseiset kappaleet minun tulevaan, suunnitteilla olevaan albumiin.

Äänitetyt kappaleet ovat auttaneet minua myös itseni markkinoinnissa ja esimerkiksi keikkojen saannissa. Kuten tavallisesti, työnantaja on usein tuntematon. Työnantajalla ei ole mitään kuvaa sinusta pedagogina tai esiintyvänä artistina. Oli siis kyseessä esiintyminen tai opettajan työ, äänitettä voi hyödyntää molemmissa. Tässä tapauksessa laadukas, toimiva äänite voi kertoa sinusta enemmän kuin tuhat sanaa. Tässä yksi syy siihen, miksi suosittelen lämpimästi äänityksiä. Hyvä äänitys luo myös uskottavuutta ja voi parhaimmassa tapauksessa jopa lumota kuulijan.

Jos verrataan säveltäjää ja kirjailijaa, eroaa säveltäjä kirjailijasta esimerkiksi siinä, ettei kirjailijan tarvitse omata erityistä esiintymistaitoa. Kirjoja tulee ehkä luettua, mutta kappaleita ei tule soitetuksi ilman säveltäjän esiintymispanosta, mikä sekin vaikuttaa kuulijamäärään tulevaisuudessa. Siksi säveltäjän on omattava esiintymistaidotkin, mikäli hän haluaa esittää kappaleensa itse.

Toki, joillekin julkinen esiintyminen ja esillä olo on mahdoton tehtävä, sillä julkinen esiintyminen voi tuoda joillekin liikaa painetta. Kuitenkin esiintyminen kuuluu suuresti koulutukseen musiikinalalla. Yleisölle voi käydä soittamassa ja laulamassa hyvin ja hyvin teknisesti, kuitenkin pelkästään tekninen osaaminen ei tee kenestäkään esiintyvää taiteilijaa. Yleisö vaatii taiteilijalta tulkintaa, jotakin omaa, josta hänet muiste-

taan ja josta hänet erotetaan muiden kaltaisensa joukosta - karismaa, joka tekee taiteilijasta taiteilijan. (Kaasinen 1995, 145.)

Joillekin esiintyminen on luontevampaa kuin toisille, mutta surullisen yleistä on kuitenkin se, kun annetaan pelolle suuri valta. Muusikkoina olemme kuitenkin voimien ja koettelemusten armoilla. Esiintymistä voi kuitenkin onneksi harjoitella. ”Pelosta ei konserttilavalla ole kukaan tietääkseni kuollut eikä edes tullut invalidiksi. Ongelma on negatiivisen pelin muuttaminen positiiviseksi virittäytyneisyydeksi. Sen voi oppia.” Näin toteaa pianotaiteilija, professori Ralf Gothoni kirjassaan: ”Pyöriikö kuu”. (Gothoni 2001, 18 - 19.) Itsensä esiintymisvireeseen saaminen vaatii suuria henkisiä ponnistuksia ja hyvää keskittymistä. Se on raskasta mentaalista työtä (Louhivuori, J. & Saarikallio, S. 2010, 313.)

Taiteilijan työn ja elämän hienoimpiin ja raskaimpiin puoliin kuuluu se, että oma identiteetti täytyy kerta toisensa jälkeen kyseenalaistaa ja löytää uudelleen. (Torvinen & Tuovinen 2002a,120). Koen, että on tärkeää kasvattaa sitä, mikä tulee itseltään luonnostaan ja minkä kokee voimavarakseen. On tärkeää esiintyä, kuunnella muita, imitoida heitä ja tehdä kaikki se, mistä kokee saavansa inspiraatiota. Yhtä tärkeää on kuitenkin muistaa se asia, miksi tälle alalle ryhtyi ja mikä pitää meidän motivaation korkealla. Motivaatio on kaiken lähtökohta ja sitä on pidettävä yllä.

”Motivaatio on kuin ravinto. Sitä tulisi saada kunnan annos päivittäin, jotta ihminen pysyisi voimissaan. Ihmiseltä on löydyttävä aitoa kiinnostusta ja rakkautta siihen mitä hän tekee työkseen, ilman sitä tuskin kukaan pystyy harjoittelemaan tavoitteidensa eteen ahkerasti ja kehittymään”. (Jaakkola & Liukkonen 2006,83.)

Olen kokenut suureksi avuksi sen, että voin opettajan työssäni pyrkiä auttamaan myös niitä oppilaita, jotka ovat kiinnostuneita tekemään omia kappaleitaan. Olen myös erittäin onnellinen siitä, että oppilaani ovat tuoneet omia sävel-

lyksiään tunneille. Kannustan heitä kaikin mahdollisin tavoin ja yritän auttaa heitä niin paljon kun voin. Huomaan myös sen, että omat sävellykseni ja se, että sävellän, inspiroi nuoria. Annan usein ehdotuksia esimerkiksi sovituksissa. Kysyn myös sen, mikä on itsellesi tärkeää sävelletessä: mitä haluat kappaleen tuovan kuulijalle? Mitä haluat kappaleella saavuttaa ja mitä se merkitsee sinulle kappaleen kirjoittajana? Näillä kysymyksillä päästään nopeasti eteenpäin vaikeissakin tilanteissa. On hienoa huomata, kuinka moni säveltää ja haluaa kehittää omaa osaamistaan. Pedagogista asiantuntevuuttani ja muusikkouuttani tulee se, että saan tehdä sitä, mitä eniten rakastan. Itselleni se on esiintyminen, toisten konserttien kuuntelu, musiikin kuuntelu, säveltäminen ja monet muut asiat, jotka pitävät itseni motivoituneena ja aktiivisena oppilaana läpi elämän.

Tie on pitkä, mutta se on kuljettava, jos haluaa löytää itsestään artistin. Tähän auttaa vain konkreettinen tekeminen. Itselleni tie on vielä pitkä, mutta alku näyttää jo lupaavalta.

Lähteet

- Arjas, P. 1997. Iloa esiintymiseen. Muusikon psyykkinen valmennus. Jyväskylä: Atena.
- Gothi, R. 2001. Pyörikö kuu. 12 yksinpuhelua musikaalisesta elämästä ja yhteyksien etsimisestä. Jyväskylä: Gummerus.
- Gramex-
Ry.2012.TietoaGramexista.http://www.gramex.fi/fi/tietoa_gramexista/tekijanoikeus.10.3.2012.
- Liukkonen,J.Jaakkola,T.&Kataja,J.2006. Psykkinen valmennus lentopallossa Helsinki: Suomen lentopalloliitto 2006 (SLU-paino).
- Louhivuori, J. & Saarikallio, S. 2010. Musiikkipsykologia. Jyväskylä : Atena (WS Bookwell).
- Suntola, S. 2004 Luova studiotyö. Helsinki: Idemco.
- Torvinen, J. & Tuovinen P. 2002 a. Minä, säveltäjä 1. Nykysäveltäjät kirjoittavat työstään. Helsinki: Summa.
- Torvinen, J. & Tuovinen P. 2002 b. Minä, säveltäjä 2. Nykysäveltäjät kirjoittavat työstään. Helsinki: Summa.
- Wikikirjas-
to.2009.Säveltäminen.<http://fi.wikibooks.org/wiki/S%C3%A4velt%C3%A4minen>.14.3.2012.
- Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto r.y.2012. Tekijät ja kustantajat. http://www.teosto.fi/fi/liity_asiakkaaksi.html

Kappaleiden sanat

Open Eyes

Like every little step on your way to school -you remember her.

Like every little word your mother sang to you -like that poppy`s last look-
your first day at school.

She`s like that star so near yet so far,

you could never reach her.

Please open your eyes, eyes...

Too many things you can`t see cause you still hear her voice,

beyond those eyes,- lies...

Reality becomes more than you can handle, so you close you eyes,

eyes..

She will safe you quietly..

You will see her eventually,

Different days thoughts the same

You`ve thing you`ve done- boy you`ve just begun..

Open Eyes Nuotti

Open Eyes

S.Salmanova

A $C^{13}(\#11)$ **B** On Cue Violoncello

Piano

Piano

Gm^9 $F(add9)$

C Tremolo

Open repeat on CUE TO D

Last time

Vc.

Pno.

Pno.

$C^{13}(\#11)$

D $\text{♩} = 160$ CelloSOLO, open repeat on Cue to E

Pno.

$Em^{11}(add9)$ $D^{13}(b9)$

E $\text{♩} = 112$ KOMP SECTION

PIANO solo

Dont play right hand 1.time, JUST after your PNOsolo->OPEN REPEAT, ON CUE TO B2

Pno.

$C^{13}(\#11)$

2 **B** WHOLE BAND
2

Vc. Pno. A. Bass

Gm⁹ Gm⁹ Gm⁹ Gm⁹

Open on CUE TO C2

Vc. Pno. A. Bass

F(add⁹) F(add⁹) F(add⁹) F(add⁹)

C 2 ♩=140 Open repeat on CUE to Outro

Pno.

OUTRO Fine Fade out

A. Bass

Ikuistan nuotti ja sanat

IKUISTAN

S.SALMANOVA

120

PIANO

5 **A**

9 **EM⁹/D**

13 **EM⁹**

17 **D^bSUS⁴**

21 **B** **G^{MA7}**

25 **EM⁹/D**

TOI
U-NEL-MAN-SA
TO-TEUT-TAA
LA-HES
KAI - KEN
SAA VUT - TAA
SA SII - NA OOT
JA PELK-KA
O-LE-MUK-SES LAM - MIT TAA

29 **G^{MA7}**
 PNO. KÄ - DEH - DIN SILMISSÄSI

33 **E^{M9}**
 PNO. VALOA JO - TAIN

37 **G^{MA7}**
 PNO. SUUR - TA JO - TAI - N NÄKY VÄÄ - Ä.

41 **E^{M9}**
 PNO. KAUNISTA

45 **C**
 J. GTR. **A⁷/C[#]** **B^{M7}SUS⁴**
 PNO. **A⁷/C[#]** **B^{M7}SUS⁴**
 VLN. **A⁷/C[#]** **B^{M7}SUS⁴**
 VC. **A⁷/C[#]** **B^{M7}SUS⁴**

49 **A⁷/C[#]** **B^{M7}SUS⁴**
 J. GTR. **A⁷/C[#]** **B^{M7}SUS⁴**
 PNO. **A⁷/C[#]** **B^{M7}SUS⁴**
 VLN. **A⁷/C[#]** **B^{M7}SUS⁴**
 VC. **A⁷/C[#]** **B^{M7}SUS⁴**

D.C. AL CODA

3

OUTRO

53

J. GTR.

PNO.

EM⁹ EM⁹/D

VIE - LA-KIN MA SI-NUN NI-ME - SI MUIS-TAN JA KAS VO-SI I - KUISTAN

A1

JOS VOIS. UNELMANSÄ TOTEUTTAA
LAHES KAIKEN. SAATUTTAA

B

SA SIINÄ OOT JA PELKKÄ OLEMUKSES LAMMITTAA
KADEHOIN SILMISSÄSI VALOA
JOTAIN SUURTA JOTAIN NÄKYVÄÄ, JOTAIN KOSKEMATTOMAN KAUNISTA

C

JA JOS EI MIETTIS ASIOITA, OIS HYVÄ EHKÄ OLLA
TAA NYT ON VAAN NÄIN JA ON JO MONET VUODET OLLUT
KIRPEITA MUISTOJA, JOITA HARVOIN KOSKETELLEN KATOAN
MUISTUTTAVAT ITSESTÄÄN JA KAIKKI ENTINEN PALAA
ON HELPPÖ JÄÄDÄ MENNEISEEN, SYVENTYEN
PÄIVÄÄN EILISEEN, PÄIVÄÄN MUUTTUMATTOMAAN.
PÄIVÄÄN MUUTTUMATTOMAAN

A2

TAHDON VOIMALLA VOIN SÄÄ KOSKETTAA
MENNEITÄ PÄIVÄÄ, VUOSIA

OUTRO

JA VIELÄKIN MÄ SINUN NIMESI MUISTAN JA KUVASI IKUISTAN
IKUISTAN, VIELÄKIN MÄ SINUN KUVASI MUISTAN JA KÄSVÖSI IKUISTAN,
IKUISTAN..

