

SAVONIA

ammattikorkeakoulu

OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO
KULTTUURIALA

MIELIKUVIEN HYÖDYNTÄMINEN SÄVELLYSPROSESSISSA

TEKIJÄ Petra Kuusela

Koulutusala Kulttuuriala	
Tutkinto-ohjelma Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma	
Työn tekijä Petra Kuusela	
Työn nimi Mielikuvien hyödyntäminen sävellysprosessissa	
Päiväys 20.3.2023	Sivumäärä/Liitteet 40/5
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t) Savonia-ammattikorkeakoulu	
Tiivistelmä	
<p>Tämä opinnäytetyö on taiteellinen produktio, joka käsittelee mielikuvien käyttöä säveltämisen ja luovan työn apuna. Tekijä tutki omaa sävellysprosessiaan ideointivaiheesta valmiiden kappaleiden analysointiin asti. Opinnäytetyöhön kuuluu sekä taiteellinen että kirjallinen osuus. Opinnäytetyön taiteellinen osio koostui sävellys- ja sanoitusprosessista sekä viiden demokappaleen äänittämisestä. Kirjallisessa osuudessa tekijä tutki omaa sävellys- ja sanoitusprosessiaan ja siihen vaikuttavia tekijöitä.</p> <p>Tekijä tutustui luovaan prosessiin ja luovuuteen käsitteenä, sekä tutki inspiraation ja ideoinnin lähteitä. Sävellysprosessin tutkimisessa hyödynnettiin myös itsereflektiota sekä autoetnografisen tutkimuksen käytänteiden soveltamista. Prosessin jälkeen tekijä pohti mielikuvien käyttöä sävellyksiensä inspiraationa. Tekijä myös reflektoi omaa oppimistaan koko taiteellisen tuotannon ajalta.</p> <p>Sävellys- ja ideointiprosessin analysoinnin avulla tekijä havaitsi käyttävänsä sävellysprosessin apuna niin sanottuja mielikuvia. Tekijä havaitsi inspiraation lähteiden moninaisuuden ja syvensi ymmärrystään omasta tavastaan toimia luovassa prosessissa. Luovan prosessin analysoiminen syvensi myös tekijän ymmärrystä sävellys- ja sanoitustyön monitahoisuudesta ja laaja-alaisen oppimisen hyödyistä musiikkialan tietotaidon karttumisessa. Kappaleista äänitetyjä demoversioita on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa. Opinnäytetyön aihe on helposti laajennettavissa jatkotutkimukseksi mm. painottaen enemmän työn visuaalisuutta, esimerkiksi yhdistämällä sävellysprosessin tarkastelemiseen muita taiteen tutkimuksen aloja, kuten kuvataidetta.</p>	
Avainsanat säveltäminen, sanoittaminen, mielikuvat, ideointi, luovuus	

Field of Study Culture	
Degree Programme Degree Programme in Music Pedagogy	
Author Petra Kuusela	
Title of Thesis Use of Mental Imagery in Compositional Process	
Date March 20, 2023	Pages/Appendices 40/5
Client Organisation /Partners Savonia University of Applied Sciences	
<p>Abstract</p> <p>The purpose of this thesis is to process the use of mental images in composing and creative work. The process of composing was studied from the ideation process all the way to the completed pieces of music. There are both artistic and theoretical chapters in this thesis. The artistic chapter consists of the process of composing and writing lyrics. Part of the artistic work was also to record five demos of the written songs. In the theoretical chapter the author explored what she had learned during songwriting, as well as the factors influencing its process.</p> <p>The author also familiarized herself with the concepts of creativity and creative process and the possible sources of ideation and inspiration in one's work. The tool of self-reflection and parts of the method of autoethnography was utilized in the research of the composing process. Following the process, the author reflected on the use of mental images in her composing work. Also, the knowledge gained from writing lyrics, composing and the recording session, was reflected upon afterwards.</p> <p>When analyzing the composing and ideation process, the author noticed her frequent use of mental images. The author perceived the diversity of sources of inspiration and deepened her understanding of her own way to work during creative process. Analyzing the process also deepened the author's understanding of diversity in songwriting and its benefits in increasing know-how in the field of music. Recorded demos of the written songs can be utilized in the future if needed. In further research, the subject of this thesis can be broadened, for example, by conjoining other fields of art, such as the field of visual arts.</p>	
<p>Keywords composing, lyric writing, mental images, ideation, creativity</p>	

SISÄLTÖ

1	JOHDANTO.....	5
2	SÄVELTÄMINEN LUOVANA PROSESSINA.....	6
2.1	Luovuus ja luova prosessi.....	6
2.2	Ideoita ja inspiraatiota etsimässä	7
2.2.1	Intuition ja flow-tilan käsitteet	8
2.2.2	Assosiaatio ideoinnin apuna.....	8
3	OPINNÄYTETYÖN TAITEELLISEN OSION TOTEUTUS	10
3.1	Produktiokuvaus	10
3.2	Oma taustani säveltäjänä	10
3.3	Tutkimustavat opinnäytetyössä	10
4	SÄVELLETTYT KAPPALEET	12
4.1	Hayley	12
4.2	'98.....	13
4.3	Black Birds	14
4.4	Serene	16
4.5	In This Land	17
5	JOHTOPÄÄTÖKSET	19
6	POHDINTA	21
	LÄHTEET	23
	LIITE 1: LEAD SHEET – HAYLEY.....	25
	LIITE 2: LEAD SHEET – '98.....	28
	LIITE 3: LEAD SHEET – BLACK BIRDS	31
	LIITE 4: LEAD SHEET – SERENE	35
	LIITE 5: LEAD SHEET – IN THIS LAND	38

1 JOHDANTO

Olen aina tuntenut halua ilmaista itseäni säveltämällä. Se on antanut tunteen vapaudesta ja luovuudesta itsensä ilmaisun välineenä. Myös opettajat opintojeni aikana ovat kannustaneet oman muusikouden ja laulajuuden löytämiseen ja toteuttamiseen musiikin tekemisen avulla. Kipinä säveltämiseen liittyvästä opinnäytetyöstä vahvistui tehtyäni laulun pääaineen C-tasosuorituskonsertin omista sävellyksistäni. Koin luontevana jatkaa säveltämiseen ja sanoittamiseen liittyvää työtä opinnäytetyössäni.

Tähän opinnäytetyöhön kuuluu kirjallinen ja taiteellinen osuus. Opinnäytetyöprojektin taiteellinen osuus on viisi sävellystäni, joista tehtiin demo-äänitallenteet. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa tutkin luovaa prosessia sekä mielikuvien käyttämistä sävellysten ideoinnissa. Tarkastelen opinnäytetyössä itse säveltämiäni ja sanoittamiani kappaleita. Keskityn lähinnä sävellysten synty- ja ideointiprosessiin. Idea opinnäytetyön kirjalliseen osuuteen tuli säveltämisprosessissa hyödyntämistäni mielikuvista (vrt. engl. mental image, visualization).

Käytän opinnäytetyössäni vapaasti hyödyksi autoetnografisen tutkimustavan käytänteitä tutkimalla säveltämiäni kappaleita ja niiden syntyyn johtaneita mielikuvia ja ideoita. Perehdyn myös luovuuden käsitteeseen ja reflektointiin osana oppimista. Sävellysten tutkimisessa ja sävellysprosessin toiminnan jälkeisessä reflektiossa keskityn niin tekemiini sanoituksiin, melodioihin, kuin myös käyttämiini harmoniaratkaisuihin, esimerkiksi nuottiesimerkein havainnollistaen.

Säveltäminen ja sanoittaminen, eli biisinkirjoitus, on aina ajankohtainen aihe musiikki-alalla. Omaa musiikkia tuottaessaan muusikko on ns. asian ytimessä. Musiikillisen teoksen luominen kehittää musiikillisia taitoja laaja-alaisesti, iästä tai taitotasosta riippumatta. Viime aikoina myös koulumaailmassa on tapahtunut muutos säveltämisen oppimiseen kannustamisen suhteen ja säveltäminen on lisätty osaksi perusopetuksen musiikin opetussuunnitelmaa (Leinonen 2017). Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelmassa musiikin perusopinnoissa on tavoitteena mm. ”ohjata oppilasta tuottamaan omia musiikillisia ideoita ja ratkaisuja” ja syventävissä opinnoissa säveltäminen on yksi opetuksen tavoitteista improvisoinnin ja sovittamisen ohessa (TPOPSa 2017, 48–50). Myös taiteen perusopetuksen yleisessä oppimäärässä yksi musiikin teemaopintojen tavoitteista on ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään esimerkiksi säveltämällä (TPOPSb 2017, 43). Leinonen (2017) uskoo tasa-arvoisuuden lisääntyvän tulevaisuudessa säveltämisen tultua merkittävämmäksi osaksi opetusta peruskouluissa ja musiikkiopistoissa. Teoston (2023) mukaan musiikin tekeminen Suomessa on edelleen hyvin miespainotteista. Haluankin esimerkilläni rohkaista jokaista säveltämisestä kiinnostunutta luomaan ja esittämään omaa musiikkia, sukupuolesta tai iästä riippumatta.

Säveltämisestä ja sanoittamisesta on tehty useita opinnäytetöitä eri näkökulmista katsoen, kuten mm. Kiiskinen (2020) ja Kauranen (2013). Myös mielikuvien, tarinoiden ja visuaalisuuden hyödyntämisestä sävellysprosessissa ovat kirjoittaneet esimerkiksi Nummenmaa (2020) ja Alanen (2019). Tässä opinnäytetyössä keskityn säveltämieni kappaleiden syntyprosessiin ja niissä inspiraationa käyttämiini mielikuviin.

2 SÄVELTÄMINEN LUOVANA PROSESSINA

2.1 Luovuus ja luova prosessi

Säveltäminen ja sanoittaminen ovat luovaa työtä musiikin alalla. Ne kuitenkin ovat eri prosesseja ja vaativat tekijältään erilaisia taitoja. Tämän takia olen päättänyt keskittyä opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa käsittelemään näitä prosesseja osana isompaa luovuuden ja luovan prosessin käsitettä. Opinnäytetyöni taiteellisen projektin osuus oli viiden kappaleen sanoittaminen ja säveltäminen, sekä demoäänitteiden tekeminen sävelletyistä kappaleista. Keskityn opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa tarkastelemaan näitä kappaleita ja niiden ideointia. Lukijaa helpottaakseni käytän tässä työssä säveltämisestä ja sanoittamisesta myös yhteissanaa biisinkirjoitus.

Moni tutkija puoltaa käsitystä luovuudesta prosessina, jossa saadaan aikaan jotain ainutlaatuista ja käyttökelpoista (mm. Runco & Jaeger 2012, Suvialan & Niemisvirran 2022, 18 mukaan). Lopullisen teoksen ei aina tarvitse olla jotain konkreettista, vaan idean tai tuotteen ainutlaatuisuus voidaan käsitellä myös erilaisuutena vanhaan verratessa. Luova prosessi voidaan jakaa karkeasti haaveilumaiseen ideointiin sekä realistisempaan toimintavaiheeseen. Juuri tämälantapaiset vastakohtien summat, liikehdintä ääripäästä toiseen ja omalle epämuuavuusalueelle uskaltaminen ovatkin luovuuden ydintä. (Suviala & Niemisvirta 2022, 18–25.) Luovuutta voi ajatella prosessin sijasta myös esimerkiksi mielentilana tai elämäntapana. Erilaisia luovan prosessin malleja yhdistää risteily niin vapaan ja kokoavan ajattelun, kuin eri työvaiheittenkin välillä. (Järvilehto & Järvilehto 2019, 94.)

Esimerkkinä yhdestä usein käytetyistä luovan prosessin kuvailuista on Graham Wallasin vuoden 1926 julkaistun *The Art of Thought* – teoksen nelivaiheinen jaottelu: Ongelman löytäminen (valmistautumisvaihe), hautomisvaihe eli inkubaatio (kypsyminen), oivallus, sekä todentamisvaihe, eli ratkaisun hyväksyminen tai hylkääminen (Wallas 1926, Uusikylän ja Piirron 1999, 63 mukaan; Hakala 2002, 183–184). Wallasin mallissa ensimmäisessä vaiheessa, eli valmistautumisvaiheessa, ajattelusta löydetään ongelma tai ongelmia, joita seuraa alitajuntainen kypsymisvaihe. Kypsymisvaihetta seuraa oivallus ja tätä todennusvaihe, jolloin oivalletut ideat joko hyväksytään tai hylätään. (Hakala 2002, 184.) Wallasin teoria on kuitenkin saanut kritiikkiä tutkijoiden keskuudessa esimerkiksi yksiselitteisyydestään (Vernon 1971, Hakalan 2002, 184 mukaan).

Paavo Järvilehdon ja Lauri Järvilehdon (2019, 89–157) mukaan luovuuteen ei ole olemassa yhtä ja tiettyä prosessia, vaan luovuutta ja sen prosesseja voidaan havainnollistaa monin eri tavoin. He jatkavat teoksessaan luovan työn vaiheita viiteen eri osaan. Ensimmäistä vaihetta he kutsuvat keräämiseksi. Keräämisellä tarkoitetaan aineiston tuottamista luovaa työtä varten, esimerkiksi muistiinpanoja tekemällä, ideoita pohtimalla eri(laisten) ihmisten kanssa, tai käyttämällä hyväksi vapaata assosiaatiota. Assosiaatioiden hyödyntäminen liittyykin vahvasti luovuuden ja ideoinnin konseptiin. Ideoita ja inspiraatiota, myös assosiaatiota hyödyntäen, voi etsiä esimerkiksi yhdistelemällä täysin sattunnaisia asioita toisiinsa tai tekemällä miellekartan. Aloittaessa luovaa työtä on tärkeää uskaltaa ajatella ja kokeilla asioita kriittikittömästi. Hyvät ideat kannattaa kirjoittaa itselleen muistiin heti niiden ilmestyttyä. Luovan työn toisessa vaiheessa on syytä lisätä kriittisyyttä, kun vuorossa on syntyneiden ideoiden karsiminen ja valikointi. Myös kelvottomaksi luokitellut ideat kannattaa säilyttää

muistiinpanoissa, koska ne voivat osoittautua käyttökelpoiseksi myöhemmin. Kolmannessa vaiheessa, eli luonnosteluvaiheessa, ei vielä välitetä yksityiskohdista vaan hahmotellaan työn suuret linjat: tällöin oman työn voi jo hahmottaa suuremmassa kuvassa. Joskus voi olla myös tärkeää jättää idea hautumaan, eli hyödyntää niin kutsuttua inkubaatiota.

Neljättä vaihetta Järvilehto ja Järvilehto (2019, 160–162, 172–174) kutsuvat jalostamisvaiheeksi, jossa oman alan tietotaito on valttia. Tässä vaiheessa työtä aletaan katsoa kriittisellä silmällä ja myös palautteenannolle on hyvä antaa mahdollisuus. He muistuttavat monen taitelijan tavasta tehdä luovaa työtä vain itselleen, ikään kuin itseilmaisun muodossa. Heidän mielestään kuitenkin luova työ on aina kommunikointia, joten myös taitelijan olisi pohdittava omaa kohderyhmäänsä työn valmistuessa. Viimeisessä vaiheessa, eli viimeistelyvaiheessa, on hyvä ottaa ensin hetki taukoa luovasta työstä, jotta työn viimeistelyyn voisi palata tuorein ajatuksin. Viimeistelyvaiheessa työhön voi tehdä vielä pieniä muutoksia. Luovaa työtä tehdessä on helppo jumittua hiomaan työtä loputtomiin osamatta lopettaa ajoissa, ja harva taitelija onkin täysin tyytyväinen luovasta prosessista valmistuneeseen teokseensa. Paavo Järvilehto ja Lauri Järvilehto (2019, 174) kuitenkin muistuttavat lohdullisesti: ” – – onkin hyvä muistaa W.H. Audenin mukaella runoilija Paul Valéryn sanoista: ’Runo ei ole koskaan valmis vaan vain viimein hylätty.’”

2.2 Ideoita ja inspiraatiota etsimässä

Monet luovat ihmiset luovat katseensa uran alkuvaiheessa oman alansa huippuihin. Aloittelijan onkin tärkeää ymmärtää oman alan periaatteita ja käyttäytymismalleja (engl. ”meme”), mutta inspiraatiota kannattaa etsiä muualtakin kuin oman alan aikaansaannoksista. Luovan alan ammattilaiset ymmärtävät, että omaleimaisuus saadaan aikaiseksi rikkomalla näitä käyttäytymismalleja. Inspiraatiota haetaan siis oman alan ulkopuolelta olevista yhteyksistä: ihmisistä, kulttuureista ja niin edelleen. Luovan alan ammattilaiset luottavat kykyynsä löytää yhteyksiä ja inspiraatiota mistä tahansa, ovathan inspiraation lähteet rajattomat.” – – your job as a creative person is to build your connection-making machinery. Once you are able to make connections, all you are missing is the next trigger.” (Nielsen & Thurber 2016, 97.)

Suvialan ja Niemisvirran (2022, 106–107) mukaan inspiraatio on ”vahvaa innostumisen tunnetta, joka motivoi jatkamaan eteenpäin.” Inspiraatio muodostuu ulkopuoleltamme, ympäröivästä maailmasta ja joskus sen lähde voi olla hyvinkin yllättävä. Avoin katsomus asioihin, luotto tulevaisuuteen sekä halu tietää ja oppia voivat lisätä mahdollisuutta inspiraation kokemiseen. On myös tärkeää sallia itselleen ”hyödytön ajalehtiminen” ja antaa itselle mahdollisuus upota omien ajatusten ja mielenkiinnonkohteiden syövereihin. Luovan työn ideointiprosessin alussa onkin tärkeää antaa itselleen aikaa ja mahdollisuus ajatella vapaasti (mts. 104). Salo (2021, 59, 62) taasen kertoo, ettei hyvän idean etsimiseen ja kehittelyyn [biisinkirjoituksessa] voi sinänsä antaa neuvoja, koska hyvä idea kappaleeseen voi olla mitä tahansa. Hänen mukaansa kappaleen idean tulisi kuitenkin olla kuulijan ymmärrettävissä ja laulun tekstin laulettavissa.

2.2.1 Intuition ja flow-tilan käsitteet

Biisinkirjoituksen ideointi- ja tekotapoja on kuitenkin varmasti monta erilaista, kuten biisinkirjoittajia-kin. Näin Apulanta-yhtyeen Toni Wirtanen kommentoi biisinkirjoitustaan Ylelle (Sillanpää 2021) saadessaan Juha Vainio-palkinnon:

Mä en osaa kirjoittaa tarinoita. Se on mun ongelma. Mulla on tosi harvoin sellainen tilanne, että päätän jonkin aiheen, mistä haluan kirjoittaa. Prosessi alkaa siitä, että ensi kutsutaan jokin yksi lause, kide tai ydin, mikä sopii johonkin biisin melodian pätkään. Se on aika intuitiivista: se tulee jostain ja avaa polun, mikä siitä biisistä tulee. – –

Monet kokevatkin, että intuitiolla on rooli luovassa työssä. Dunderfelt (2015, 27–28) kertoo intuition olevan pohjimmiltaan havaitsemista ja eräänlaista aistimista. Hän esittää, ettei alitajunta ole kokemusten säiliö, vaan alitajunnassamme on jatkuvaa dynaamista toimintaa. Alitajunnassa yhdistemme tietoja ja kokemuksia, kuitenkin tätä tiedostamatta: näin selittyy intuition ulkopuoliselta tuntuva kokemus itsessämme. (mts. 99.) Raamin (2016, 116–118) mukaan jokainen ihminen on luova ja luovaa toimintaa on kaikki toiminta, jossa kantavana voimana toimii inspiraatio. Myös Raami painottaa yhteyksien näkemisen merkitystä luovassa työssä. Niin luovuus, kuin intuitiokin, liittyvät eittotoiseen ajatteluun, jossa tämäntapaisia uusia yhteyksiä syntyy ja risteytyy. Intuition käsitettä on kuitenkin vaikea määritellä yksiselitteisesti käsitteen monitahoisuuden takia ja eri tieteenalat suhtautuvatkin käsitteeseen eri näkökulmista katsoen (mts. 17–18).

Luovan prosessin yhteydessä puhutaan monesti myös flow-tilasta ja siihen pyrkimisestä. Paavo Järvillehdon ja Lauri Järvillehdon (2019, 62–64) mukaan flow-tilaan pääsy vaatii harjoitusta. Flow-tilaan pääsemiseksi tehtävän on oltava tarpeeksi haastava, olematta kuitenkaan sitä liikaa. *Flow* – on alun perin Mihály Csíkszentmihályin kehittämä käsite. Csíkszentmihályi (2005, 19) esittää flow-käsitteen olevan ” – – tila, jossa ihminen on niin syventynyt toimintaansa, että mikään muu ei tunnu merkitsevän mitään; kokemus itsessään tuottaa niin suurta iloa, että ihminen on valmis maksamaan siitä jopa suuren hinnan vain voidakseen tehdä sitä, mitä tekee.” Csíkszentmihályin mukaan yhteisenä piirteenä flow-ilmiöissä voidaan pitää elämyksellistä löytämisen tunnetta, jossa henkilön tietoisuus ja suorituksen taso nousevat täysin uusiin korkeuksiin (mts. 116).

2.2.2 Assosiaatio ideoinnin apuna

Yksi tapa päästä alkuun biisinkirjoituksessa voi olla ideointi assosioinnin kautta. Assosiaatiolla tarkoitetaan mielle yhtymää (Rekiaro, Rekiaro & Nurmi 2007, 33). Arkipäiväisten ja yleisten assosiaatioiden lisäksi meillä on myös omiin kokemuksiimme perustuvia henkilökohtaisia assosiaatioita. Intuitiivisesta luonteestaan huolimatta assosiaatio voi olla myös tietoista ja sitä voidaan käyttää yhtenä ideoinnin menetelmänä. Assosiaatiossa yhdistettävät elementit voivat olla kaikkea sanoista ja visuaalisista muodoista aina abstraktisimpiin käsitteisiin. (Suviala & Niemisvirta 119–120.)

Synestesia liittyy vahvasti assosiointiin ja ne linkittyvätkin toisiinsa. Synestesialla tarkoitetaan ilmiötä, jossa ”sama ärsyke aiheuttaa kahden eri aistin alaan kuuluvia aistimuksia” (Rekiaro ym. 2007, 375). Nissilä (2001, 68–69) toteaa synesteettisten ja assosiativisten kokemusten olevan samankaltaisia.

Erona kuitenkin on, että assosiativisessa kokemuksessa ärsykkeen aiheuttamat havainnot vaihtelevat, kun taas synestetikolla havainnot pysyvät samana. Nissilä pitää tärkeänä havaintonaan synestesian ja assosiativisen kokemisen rajanvedon vaikeuden. Ainoana erona käsitteille hän pitää eroa kokemusten pysyvyydessä. Hän väittääkin synestesian olevan ”eräs assosiaatiokyvyn äärimmilleen viety muoto”. Hän sivuaa työssään myös musiikin ym. taiteellisten luomisprojektien ja synestesian väitettyä korrelaatiota (mts. 19). Muun muassa Diandra Flores (Lauhio 2018) ja Jean Sibelius (Stammeier 2015) ovat eräitä suomalaisia esimerkkejä synestesiaa kokeneista muusikoista.

3 OPINNÄYTETYÖN TAITEELLISEN OSION TOTEUTUS

3.1 Produktiokuvaus

Opinnäytetyön taiteelliseen osuuteen kuului omien kappaleitteni säveltäminen ja sanoittaminen sekä bändin kanssa äänitetyt demonauhat kappaleista. Kappaleita harjoiteltiin äänityksiä varten syksyllä 2022 ja kappaleet äänitettiin 24.–25.11.2022 Savonia-ammattikorkeakoulun Kotkankallion kampuksella. Opinnäytetyöni taiteellisen osion viisi kappaletta olen laatinut aikavälillä 2019–2022. Kolme tämän opinnäytetyön kappaleista on esitetty omassa laulun C-tasosuorituskonsertissa alkuvuodesta 2021. Olen sanoittanut ja säveltänyt kappaleet itse. Sain apua kappaleiden sanoituksien tekemiseen englantilaiselta lauluntekijältä Paul Oxleyltä ja sovelsin hänen vinkkejään osassa kappaleita. Kappaleita on sovitettu bändille niin tasosuorituskonsertissa soittaneen bändin kanssa, kuin äänitykseen osallistuneen bändin kanssa. Bändiin demoja äänittäessä kuului Mari Vainikainen (basso), Veera Salminen (piano), Jarno Loijas (kitara), Kalle Sedergren (rummut), sekä Petra Kuusela (laulu). Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa keskityn kyseisten kappaleiden syntyprosessissa käyttämiini mielikuviin.

3.2 Oma taustani säveltäjänä

Säveltäminen ja vapaa improvisointi ovat kiehtoneet minua jo pienestä pitäen. Säveltäminen ja improvisoiminen on ollut minulle jo lapsena luontainen tapa ilmaista itseäni luovasti. Monet lapsena tehdyt sävellykset ovat kuitenkin haihtuneet ilmaan johtuen puutteellisesta soitto- ja teoriataidosta, vaikkakin kappaleita tuli tallennettua myös C-kasetille. Jälkikäteen ajateltuna, lapsena säveltämisessä ja vapaassa improvisoinnissa oli kyse itseilmaisun lisäksi myös tavasta rentoutua. Säveltäminen oli harmonioiden etsimistä pianon ja laulun kautta sekä oman musikaalisuuden rakentamista. Kirjoitin myös lapsena sanoituksia englanniksi. Peruskoululaisen taidoilla ne tosin olivat suhteellisen vapaita kielipista, eräänlaisia pop-musiikissa usein kuulemieni sanojen ja fraasien toistelua. Toisto kuitenkin on osa pop-musiikin genreä. Genrenä pop- ja rock-musiikki on itselleni luonteenomaisinta. Pop-musiikki genrenä on erittäin laaja ja tunnen että voin ilmaista itseäni sen sisällä hyvin monipuolisesti. Sanoitukset teen mieluiten englannin kielellä.

Jälkikäteen omaa sävellys- ja sanoitushistoriaa miettien en osaa sanoa olenko musiikin tekijänä paljonkaan aikojen saatossa muuttunut. Itse koen, että pop-musiikkia tehdessä tietynlainen yksinkertaisuus, naiivius, lapsenomaisuus ja toisto ovat valtteja. Nämä ovat syitä miksi rakastan pop-musiikkia: minulle pop-musiikki ei yritä olla mitään hienoa ja vaativaa, vaan se on mahdollisuus nauttia yksinkertaisista asioista ja toistuvista melodisista, harmonisista ja rytmisistä elementeistä.

3.3 Tutkimustavat opinnäytetyössä

Tarkastelen tässä opinnäytetyössä omaa sävellys- ja sanoitusprosessia. Tarkastelussa sovellan ja hyödynnän vapaasti autoetnografisen tutkimustavan lähtökohtia. Autoetnografisessa tutkimustavassa tutkimiskohteena on tutkija itse, sekä hänen kokemuksensa osana yhteisöä. Näin ollen refleksiivisyys on merkittävä osa autoetnografista tutkimusta. (Tienari & Kiriakos 2020, 282.) Tienarin ja Kiriakoksen (2020, 286) mukaan refleksiivisyys on ”reflektiota reflektiosta”.

Reflektiolla tarkoitetaan omien ajatusten, tunteiden, tekojen yms. syvällistä pohdintaa ja tarkoituksena on analysoida näiden toimintojen syitä ja seurauksia. Reflektiossa on kuitenkin tarkoitus myös ottaa etäisyyttä omiin arkisiin ja rutinoituneisiin toimintamalleihin, jotta vältettäisiin pelkkä ”mutu-tieto”, ja omaa toimintaa voitaisiin kehittää paremmaksi tulevaisuudessa. (Kiviniemi 1991, Ruohotien 2000, 137 mukaan.)

Olin säveltänyt suurimman osan tallenteelle tulevista kappaleista jo ennen opinnäytetyön aloittamista, joten käytän tässä opinnäytetyössä toiminnan jälkeistä reflektiota. Ruohotien (2000, 148–149) mukaan toiminnan jälkeinen reflektio tarkoittaa nimenomaisesti jo tapahtuneen tilanteen uudelleen analysoimista. Toiminnan jälkeisessä reflektiossa on tarkoitus palata takaisin omiin kokemuksiin niitä uudelleen arvioiden. Uudelleen arvioimisen avulla tehdään johtopäätöksiä, joiden avulla omaa toimintaa voidaan parantaa tulevaisuudessa. Ruohotie mainitsee toiminnan jälkeisen reflektion menetelmien esimerkkeinä portfolion tekemisen ja päiväkirjan kirjoittamisen. Toiminnan jälkeisessä reflektiossa on tärkeää muistaa kriittinen suhtautuminen reflektoitavaan tapahtumaan.

Hyvien tutkimustapojen periaatteisiin kuuluu myös pohtia eettisten kysymysten toteutumisessa omassa työssä. Biisikirjoituksessa eettisiin kysymyksiin kuuluvat mm. tekijänoikeuksiin liittyvät asiat. Esimerkiksi rajanvetoa vaikutteiden ottamiselle ja plagioimiselle voi olla joskus hankala tehdä. Koen, että pop-kappaletta kirjoittaessa kappale saattaa usein kuulostaa liian tutulle, mutta liika ahdistuminen asiasta voi kuitenkin myös estää halun kirjoittaa biisejä. Teoston (julkaisuaika tuntematon) mukaan plagiaatista puhuttaessa kappaleen on kuitenkin oltava ”melkeinpä yksi yhteen originaalin kanssa”. Mielestäni musiikkia tehdessä ja varsinkin sitä julkaistaessa tekijänoikeuksien toteutumisen kannalta tärkeää on avoin keskustelu jokaisen kappaleen tekemiseen osallistuneen kontribuutiosta kappaleen syntyprosessissa. Myös erilaisten luovan prosessin vaiheiden riskien ennakointi sekä avoin keskusteluyhteys asianomaisten kanssa auttaa ehkäisemään epäselvien tilanteiden syntyä niin prosessin aikana, kuin sen jälkeenkin.

4 SÄVELLETYT KAPPALEET

4.1 Hayley

Hayley-kappaleen perusidea on kertomus Hayley-nimisestä tytöstä, joka kertojan mukaan on täydellinen ja jonka varjoon kertoja tuntee jäävänsä. Kappale on tyyliltään pop-musiikkia, jossa on ripaus country-vaikutteita. Kappaleen rakenne on Intro-A1-A2-B1-A3-B2-C (Piano-soolo)-B3. Kappaleen instrumentaatioon kuuluvat laulu, basso, rummut, piano, akustinen kitara, sekä mandoliini.

Hayley oli ensimmäinen kappale, jota aloin säveltämään C-tasosuorituskonserttiani varten. Tätä ennen olin säveltänyt lähinnä lapsena, sekä yhden kappaleen musiikkipedagogikoulutuksen aikana. Minulla oli kova palo tehdä omaa musiikkia, mutta säveltäminen oli ollut todella aikaa vievää ja rankkaa, eikä vähiten sen takia, että en osannut säveltämisen ”rutiinia” ja kirjoitin kaiken sointurakenteineen ylös. Sittemmin olen oppinut äänittämään puhelimella kappaleen ideoita ylös, tekemään nopeita komppilappuja ja jättämään kappaleen hiomisen viimeisiin vaiheisiin säveltäessä ja sovitusvaiheessa.

Hayley-kappaleessa kerrotaan tytöstä, joka on ihastunut poikaan, joka ihailee toista tyttöä nimeltä Hayley. Hayley on kertojan mielestä täydellinen, eikä hän voisi koskaan olla kuten Hayley, jota kaikki ihailevat. Kappaleessa mainitaan Dolly Parton ja hänen kappaleensa Jolene. Jolene-kappaleen tarina on Hayleyn kanssa osakseen samantapainen. Vaikka sanoitukset eivät välttämättä kerrokaan täysin samanlaista tarinaa, pidin ajatuksesta missä sanoituksissa viitataan jo olemassa olevaan, useimmille tuttuun kappaleeseen. Lainasin Jolene-kappaleesta myös ajatuksen kadehdittavan naisen, tässä tapauksessa Hayleyn, ulkonäön kuvailusta.

(A1) *Now I know what Dolly Parton meant, in the song about the girl with auburn hair. I walked past her in classroom, her natural yet perfect look, she shines like colors in autumnal air.*

(A2) *Her cheeks are like apples in the fall, she's cute even though she is quite tall. I walked past her in classroom, her natural yet perfect look, shining colors in autumnal air.*

(B1/Chorus) *She's like a heaven on earth, wary yet mellow girl, and I'm kind of nasty, she's Hayley from the neighborhood, she's got brown eyes and auburn hair.*

(A3) *Your eyes start to gleam when you see her, and I'm forgotten as if I wasn't there. Bootcut jeans and fallen leaves, the best time to be young, it's the 70's, but why do I feel like my life is slipping by...*

(B2/Chorus) *She's like a heaven on earth, wary yet mellow girl, and I'm kind of nasty, she's Hayley from the neighborhood, she's got brown eyes and auburn hair.*

(C/Piano Solo)

(B3/Chorus) *She's like a heaven on earth. (Earth will tremor beneath your feet, wary yet mellow girl, (so insecure and pure) and I'm kind of nasty, she's Hayley from the neighborhood, she's got brown eyes and auburn hair.*

Tällaista Hayley-kappaleessa käyttämäni lainaamista Salo (2021, 270–271) kutsuu ”vivuttamiseksi”, joka tarkoittaa kappaleen tekoprosessin alussa tapahtuvaa ideointivaiheeseen sijoittuvaa työskentelytapaa, jossa ikään kuin kierrätetään jo olemassa olevia ideoita. Salon mukaan ”vivuttaminen voi olla leikkiä juuri siinä kohdassa laulun kirjoittamista, kun leikki on olennaisinta”. Se voi olla myös oman tietotaidon kartuttamista, ideoiden ”remiksausta” tai mielikuvituksen maailmaan heittäytymistä. ”Vipu” lauluun voi löytyä mistä tahansa. Ideoinnin päätepiste on kuitenkin tärkeämpi kuin lähtöpiste, ja loppujen lopuksi se saattaakin olla hyvinkin erilainen lähtöpisteeseen verrattuna.

Halusin korostaa ”Jolenen” tunnelmaa kappaleessa tuoden siihen hieman country-vaikutteita. Kappaleessa käytetään niin kutsuttua junakomppia ja kappaleessa sähkökitaran sijaan soittavat akustinen kitara sekä mandoliini. Referenssibiisinä kappaleen soundimaailmaan käytin Lily Allenin kappaletta ”Not Fair” (Lily Allen 2009). Mielestäni kappale toimii kuitenkin parhaiten ilman liiallista countrytyylin alleviivausta ja olen tyytyväinen kappaleen lopputulokseen.

4.2 '98

'98-kappale kertoo lapsuuden ja menneisyyden nostalgiasta aikuisuuden näkökulmasta. Kappale on tyylihallitun pop/rock musiikkia. Kappaleessa kaivataan lapsuuden hetkiin, jolloin elämä ei ollut niin raskasta ja kiireistä. Kappaleen rakenne on Intro-A1-B1-Intro (Interlude)-A2-B2-C-Outro. Kappaleen tahtilaji on 6/4, lukuun ottamatta introa, jonka tahtilaji on 4/4. Sävellajina kappaleessa F-molli ja outrossa Bb-molli. Kappaleen instrumentaatioon kuuluvat laulu, basso, rummut, piano sekä sähkökitara.

'98- kappaletta tehdessäni minulle oli tärkeä tallettaa kappaleeseen tietty hetki liittyen omaan lapsuuteeni. '98-kappaleen mielikuvat liittyvät 1990-luvun lapsuuden kesäiltoihin ja lapsuuden maiseen. Vuosi 1998 päättyi kappaleeseen koska pidin tätä vuosilukua runollisimpana. Kappale on saanut vaikutteita faktuaalisista paikoista, ihmisistä ja muistoista, mutta mielenkiinnon lisäämiseksi sekoitan kappaleen sanoituksiin aina myös fiktiota, ikään kuin rakentaen fiktiivisen tarinan faktoihin perustuvan idean päälle.

Kappaleen sanoituksissa halusin kuvailla lapsuuden aikaa ja lapsena maalla vietettyjä kesiä. Aloitin ensimmäisen säkeistön ideoinnin hyödyntämällä valokuvamaista mielikuvaa valkoisesta ruusupenkistä. Halusin jo ensimmäisessä säkeistössä korostaa kappaleen ”ennen kaikki oli paremmin”-teemaa. Kertosäkeessä hyödynsin mielikuvaa hetkestä lammen rannalla. Muutin lammen sanoituksessa järveksi, tämän sanan sointuessa englannin kielellä paremmin. Kappaleessa ollaan ikään kuin hypnoosin-, tai unenkaltaisessa tilassa ja muistellaan hetkiä lapsuudessa. Kappaleen toisessa säkeistössä palataan hetkeksi realismiin ja nykyisyyden oravanpyörään, ja siihen, ettei lapsuuden vapauden ja huolettomuuden hetkiä enää tule. C-osassa päädytään tulokseen, että ehkä seuraava maaginen ajaton hetki on jossakin tämän elämän jälkeen.

Outro '98-kappaleessa (ks. Liite 2, tahdit 76–104) poikkeaa kappaleen muista osista rauhallisuudellaan, ja instrumentteina siinä ovat ainoastaan piano ja laulu. Outrossa kappale ikään kuin pysähtyy ja jää unenomaiseen, avaruudelliseen hetkeen. Omassa visuaalisessa mielikuvassani outrossa ollaan kappaleen tapahtumapaikalla lammella, jossa on täysin pimeää, maagista ja unenomaista. Halusin puhua outrossa mm. planeetoista ja tähdistä, painottaen unenomaisuutta. Outrossa kertoja katsoo unen tai hypnoosin kaltaisessa tilassa lammen veteen ja näkee heijastuvat tähdet ja avaruuden poh-tien, onko tämä (hetki) taivas. Salo (2021, 84) kertookin outron olevan laulun päättävä osio, erään-lainen huipentuma, jolla halutaan tehdä kuulijaan vaikutus esimerkiksi kappaleen tekstin kautta. Mo-nesti loppuhuipennus kappaleeseen saadaan lisäämällä tekstin loppuun Salon sanoin esimerkiksi "laulun päättävä, summaava ajatus " tai "painava sana". '98-kappaleessa outro korostuu kappaleen erilaisen instrumentaation ja pysähtyneen tunnelman kautta.

(A1) *White flowers grow in the backyard, it's the year of '98. It was still quite cold though I recall it was still May. And the sun didn't shine so damn bright all day, leaving marks on out fragile skin and its rays couldn't dazzle my bloodshot eyes, like today, we're so vulnerable.*

(B1/Chorus) *By the lake with you, days seemed longer, the time seemed longer, by the lake with you.*

(A2) *Now it's all the same, grey days go by like nothing will change. I shout to you, but you just give me a smile thru the haze. Like now we're all grown, and the magic is gone, those days are so far behind. I don't think there'll be any more of those days together with you.*

(B2/ Chorus) *By the lake with you, days seemed longer, the time seemed longer, by the lake with you.*

(C) *Maybe in heaven we will find each other there. It's the year of '98 and time won't pass us by.*

(Outro) *Jupiter is near, and all of space. I see your reflection in the water. But what is all above if this is heaven? But what is all above if this is heaven?*

4.3 Black Birds

Black Birds-kappale kertoo päätepisteeseen tulleesta, kaikkensa antaneesta ihmisestä, joka löytää itsestään syvemmän merkityksen. Kappale on tyylilajiltaan pop/rock musiikkia. Kappaleen instrumentaatioon kuuluvat rummut, basso, laulu, sähkökitara ja piano. Kappaleen rakenne on Intro-A1-A2-B1-A3-B2-C-A4 (Kitara-soolo)-B3. Jokaisen säkeistön (A) lopussa on ns. pre-chorus-osa. Kappaleen soolo-osuuden soittaa sähkökitara. Kappaleen tahtilaji on 4/4, mutta C-osassa tehokeinona on käytetty myös 3/4 tahtilajia. Kappaleen sävellaji säkeistöissä on C-molli ja kertosaäkeessä ja C-osassa Ab-duuri.

Ajatus Black Birds-kappaleeseen tuli halustani tehdä kevyttä popmusiikkia raskaampi, pop/rock tyylinen kappale. Sävellysprosessissa olen kuitenkin huomannut, että kitarapainotteisemman rockmusiikin luominen yksin on hankalaa, kun instrumenttitaidot koostuvat lähinnä pianonsoitosta sekä laulutaidosta. Näissä tilanteissa korostuvat bändin kitaristin halu olla mukana kappaleen sovitustilanteissa. Olen kuitenkin tyytyväinen Black Birds-kappaleen demon soundiin ja musiikkityyliin ja se vastaa jotakuinkin alkuperäistä ajatustani kappaleesta, vaikkei siitä tullutkaan erityisen rock-henkinen.

Hahmottelin Black Birds-kappaleeseen ensin säkeistön ja sitten C-osan. Kappale alkaa pianon soittamalla, koko kappaleen läpi kulkevalla synkopoidulla rytmillä. Melankolisuutta ja kertojan kokemaa kriisiä painottaamaan käytin säkeistön tritonusintervallia, joka löytyy vähennetystä molliseptimisointukäännöksestä Dm7-5/C (ks. Liite 3, tahdit 1–12). Kappaleen C-osassa (ks. Liite 3, tahdit 53–68) rytmi vaihtelee 4/4 ja 3/4 tahtilajin kanssa. Kappaleen välikkeelle luonteenomaisesti halusin C-osan olevan kappaleen ”pysäyttävä” kohta. C-osan jälkeen kappale ikään kuin luisuu takaisin sähkökitaran soittamaan soolo-säkeistöön. Soolo-osuuden jälkeen kappaleessa kertautuu vielä pre-chorus ja kertosäe.

Inspiraatiota sanoitusten melankolisuuteen etsin syksyisestä, kylmästä, harmaasta ja sateisesta maalaismaisemmasta. Mielikuvana käytin myös kertojan yli lentäviä mustia lintuja, josta juontuu kappaleen nimi Black Birds – kappaleessa itsessään tosin mainitaan vain ”linnut”. Kappaleessa kertoja on tilanteessa, missä hän on joutunut pettymään, tekemään päätöksiä ja lähtemään, kenties tietämättä tulevaisuuden suuntaa. Halusin luoda kappaleeseen tunteen kertojan risteilevistä ajatuksista niin sanoitusten, melodian, kuin harmoniankin kautta. Kertosäkeen tilannekuvassa kertoja on paennut, pysähtyy hetkeksi ja näkee lintujen lentävän hänen ylitsensä. Halusin käyttää kertosäkeen sanoituksissa vastakohtia, kuten ”mustavalkoiset värit” ja ”tumma kirkkaus”. Kertosäkeen on tarkoitus kuvata jonkinlaista suurta sisäistä kokemusta ja oivallusta, joka johtaa suurempaan ymmärrykseen.

(A1) *In heavy rain it gets hard to breath, have I run away too far?
When heart is stronger than mind's ever been it's so hard to be satisfied*

(Pre-chorus) *to decisions that I made, that there might never be a day, that I could say it all to your face, you made my whole soul aching.*

(A2) *I can't believe I had to leave this far to cleanse my mind. How can I've been so wrong with this, where is my intuitive side?*

(Pre-chorus) *Can I even trust my thoughts? And my feelings across my body's shaking by the force and you have broken me inside.*

(B1/Chorus) *I saw birds flying over me and the silence hit like a knife. There were colors in black and white and the darkness it was too bright, it gave me meaning, suddenly I see clearly, meaning, suddenly I see clear.*

(A3) *I'm trying to gather all my thoughts, still looking for place to escape. I take a look up at the sky and it's grey and the rain it pours thru my eyes.*

(Pre-chorus) *Decision that I made, that there might never be a day, that I could say it all to your face, you made my whole soul aching.*

(B2/Chorus) *I saw birds flying over me and the silence hit like a knife. There were colors in black and white and the darkness it was too bright, it gave me meaning, suddenly I see clearly, meaning, suddenly I see clear.*

(C) *And what is here to see? Empty barns and rusted hay. What is here to see? Hurtful history. What is here to see? Times that we have left behind? What is here to see? Hurtful memories.*

(A4/Kitara-soolo)

(Pre-Chorus) *Decision that I made, that there might never be a day, that I could say it all to your face, you made my whole soul aching.*

(B3/Chorus) *I saw birds flying over me and the silence hit like a knife. There were colors in black and white and the darkness it was too bright, it gave me meaning, suddenly I see clearly, meaning, suddenly I see clear.*

4.4 Serene

Serene-kappaleen teemaa ideoidessa visuaalinen kuva päässäni oli erittäin vahva. Se yhdistyi paljon kappaleen musiikilliseen tunnelmaan, tiettyihin väreihin (vihreä) ja elementteihin (vesi), sekä kesäkuuhun vuodenaikana. Halusin hyödyntää kappaleessa assosiaatioita ja kokemusta synestesiasta. Kappaleen sanoitukset ovat hyvin maalailevat, eikä kappale kerro mitään tiettyä tarinaa, mutta tavallaan kappale kuvailee eräänlaista täydellistä hetkeä ilman ajankäsitettä. Kappaleen rakenne on Intro-A1-B1-A2-B2-A3 (Basso-soolo)-B3 (Kitara-soolo)-Outro.

Aloitin kappaleen tekemisen alku-fraasista *"I wanted this to start with the key E"*, joka liittyi kappaleen synestesia-teemaan, eli eräänlaiseen värien, kirjainten, sävelten ym. elementtien miellelyhtymien yhteensulautumiseen. Jälkeenpäin tosin huomasin kappaleen sävellajin olevan A-duuri (engl. "key"= sävellaji; kosketin), mutta jätin kuitenkin fraasin paikoilleen. Mielikuvissani kappale sijoittuu keskikesään ja niin sanottuun heinänteon aikaan. Kappaleen sanotukset jatkuvat kuvailulla kesäisestä vuodenaikasta: *"People making hay, sun, no rain, insightful are your words and fireweed adorn our way to new beginning"*. Ideana oli käyttää sanoja kahdella tavalla: sanoitukset voi kuulla "Sun, no rain in sight" sekä "Sun, no rain – insightful are your words...". Fraasin sanat voi siis kuulla kahdella tavalla, joista molemmat sopivat tilanteeseen sekä muodostava lyyrisen jatkuvuuden. Hyödynsin samaa jatkuvuuden ideaa toisen säkeistön homofonisten "hear" ja "here" sanojen avulla, sekä

kertosäkeen siirtyessä toiseen säkeistöön fraasissa "Endless dream", tai "Endless dream come true...". Homofonisilla sanoilla tarkoitetaan sanoja, jotka äännetään keskenään samalla tavalla, mutta jotka eriyvät kirjoitusasultaan ja merkitykseltään (Tieteen termipankki 2015).

Kertosäkeen halusin olla melodialtaan ja harmonialtaan "kelluva" tai "uinuva" ja sanoitusten liittyvän vesi-teemaan. Muutin kuitenkin kertosäkeen sanoituksia ennen äänityksiä jolloin vesi-elementti jäi pois. Referenssi-kappaleena Serenen tunnemaan käytin PMMP:n kappaletta "Poika" (PMMP 2003). Halusin hyödyntää myös sanojen "serene" ja "surreal" samankaltaisuutta. Kappaleen outron (ks. Liite 4, tahdit 3–7 ja 67–76) koukkuna on modulaatio suuren sekunti-intervallin verran alaspäin G-duuriin, alkutahtien toistuessa kappaleen lopussa uudelleen.

Kappaleen ideointi jäi kesken ennen äänityksiä, niin sävellyksellisesti kuin sanoituksellisestikin. Haluaisin muokata kappaletta tulevaisuudessa tiiviimmäksi ja kappaleen sanoituksia yksinkertaisemmiksi. Ajattelen kuitenkin, että kappaletta voi vielä muokata jälkeinpäin ja että siinä on potentiaalia.

(A1) *I wanted this to start with the key E, your eyes green, people making hay, sun no rain. Insightful are your words, and fireweed adorn our way, to new beginning.*

(B1/Chorus) *Serene, ooh serene, the look in your eyes, an endless dream. Surreal, so surreal, the look in your eyes, it's an endless...*

(A2) *Dream come true is silence when it hits the rocks like a quiet shout, enchanted tone we hear (here), is haven for the broken ones and reality, is further than we know...*

(B2/Chorus) *Serene, ooh serene, the look in your eyes, an endless dream. Surreal, so surreal, the look in your eyes, it's an endless...*

(A3/Basso-soolo)

(B3/Kitara-soolo)

(Outro) *I wanted this to start with the key E, your eyes of green....*

4.5 In This Land

In This Land-kappale kertoo parantumisesta ja valon löytämisestä elämään uudelleen huonojen aikojen jälkeen. Kappale on rauhallinen duetto, jossa instrumentteina ovat laulu ja piano. Kappaleen rakenne on Intro-A1-B1-A2-B2-Outro.

Halusin kappaleen kuvaavan valon saapumista, luonnon heräämistä talvesta kevääseen ja uutta alkua. Kappaleen sanoitukset voi liittää myös eron jälkeisen uuden elämän alkuun. Kappale alkaa sanoilla: "In this land you can see rocks on your path. The light is here again". Tässä kivisellä tiellä viitataan siis lumen alta paljastuvaan hiekoitushiekkaan, sekä myös kuvainnollisesti "kiviseen tiehen". Käytin kappaleen ideomisessa valokuvamaista mielikuvaa kevään "sulavista kaduista". Tämän

kappaleen mielikuvassa tärkeintä ei ollut fyysinen tapahtumapaikka, vaan mielikuva kevään ja luonnon heräämisestä uuteen eloon ja uuden ajan alkamisesta.

Kappaleen voi tulkita kertovan uuden elämän etsimisestä eron, tai muun vastaavan elämäntilanteen jälkeen. Kertojan siis ajattelee muuttuneensa ison elämäntapahtuman myötä ja pohtii omaa uutta identiteettiään. Youtube-videolla "Music That Sounds Like The Lyrics" (David Bennett Piano 2019) kuvaillaan termiä "word-painting" tai "prosody", eli sanoituksellista tapaa, jossa sanoitus ja kappaleen melodinen, harmoninen tai muu musiikillinen idea yhdistyy sanoitusten kanssa. Esimerkkinä videolla on kappaleita, jossa "stop" sanan kohdalla musiikki pysähtyy hetkeksi, "high" sanan kohdalla melodia hyppää ylemmäksi ja "down" sanan kohdalla vastaavasti alemmaksi ja niin edelleen. Itse leikittelin tämäntapaisella ajatuksella kappaleen kertosäkeessä: "*Chords in major, or chords in minor? They are the same, it's just the matter of the order you play*". Tarkoituksena on kuvastaa, että sävelien järjestys soinnussa voi muodostaa duurin tai mollin sävelien järjestyksestä riippuen. Ensin tarkoituksena oli viedä "word-painting"-tyylinen ajatus pidemmälle käyttämällä ko. kohdan sointuina Fmaj7- ja Am(b6) -sointuja niiden sisältäessä samat sävelet, mutta päädyin kuitenkin harmonisena ratkaisuna käyttämään eri sointuja.

(A1) *In this land you can see the rocks on your path, the light is here again. Don't be mad, it wasn't my intention to make you feel so sad, but this time I choose what I do, who are you?*

(B1/Chorus) *Chords in major, or chords on minor? They are the same, it's just a matter of the order you play. Keys to my heart - I thought they're lost, gone for good, but once they are found, the whole view is renewed. This new beginning is like a first breath of air, the world is pristine, vision's clear from the blur. The chord is major, or is it minor after all, we're just matter, we're just matter after all...*

(A2) *Melted ice under your steps, nature's coming back to life, the light is here again. Let it sigh and fill your lungs as you catch the glimpse of light, a grip of infinity. Who are you?*

(B2/Chorus) *Chords in major, or chords on minor? They are the same, it's just a matter of the order you play. Keys to my heart - I thought they're lost, gone for good, but once they are found, the whole view is renewed. This new beginning is like a first breath of air, the world is pristine, vision's clear from the blur. The chord is major, or is it minor after all, we're just matter, we're just matter after all...*

(Outro)

5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Opinnäytetyöni tarkoituksena biisinkirjoituksen ja demoäänitysten lisäksi oli tarkastella omaa sävellys- ja sanoitusprosessiani. Opin opinnäytetyöni kautta tarkastelemaan omaa ajatusprosessia ja käyttämiäni biisinkirjoitustekniikoita eri näkökulmista. Prosessin aikana ymmärsin käyttäväni usein erilaisia mielikuvia kappaleen tarinan rakentamisessa. Prosessi lisäsi tuntuvasti ymmärrystäni omasta tavastani kirjoittaa kappaleita, joten koen opinnäytetyölle asettamieni tavoitteiden täyttyneen.

Opinnäytetyötä tehdessä käsitys pop-kappaleen syntyprosessista vahvistui ja biisikirjoitustaitoni rutinoituivat. Pohdin prosessin aikana kappaleiden ideoiden rakentumista: idea kappaleeseen voi syntyä esimerkiksi tunteesta, sanasta, kuvasta, tai jopa väristä. Idea voi olla myös musiikillinen: sävel, sointu, tai riffi. Kappaleen kokonaisuutta voi nivouttaa yhteen yhdistämällä kappaleen musiikillisia ideoita kappaleen sanoituksiin. Omassa biisinkirjoitusprosessissa kappaleen aiheet lähtevät monesti jostain yksittäisestä mieli- tai tilannekuvasta. Tämän tekniikan avulla voi löytää myös rytmillisiä, melodisia, tai harmoniaan vaikuttavia ideoita sanoituksellisten aiheiden lisäksi. Opinnäytetyön myötä ymmärsin erilaisten mielleyhtymien pohtimisen voiman kappaleen aiheen rakentamisessa. Assosiaation kautta erilaisten ja eriaiheisten sanojen ja asioiden välillä voi löytyä yllättäväkin korrelaatio, josta kappaleen tarina alkaa vähitellen muodostumaan.

Lähdeaineistoa hankkiessani huomasin myös erilaisia kehityskohteita omissa biisinkirjoituksen toimintatavoissani. Koen puutteita esimerkiksi oman luovan prosessin jalostamis- ja viimeistelyvaiheessa. Ensihuuman ja flow-efektin hälvennyttyä työn prosessoiminen alkaa tuntua työläältä ja olisi mukava siirtyä uuteen projektiin uuden innon saattelemana. Ehkä kuitenkin osa ammattimaisuuteen kasvamista onkin teoksen tekoon suhtautuminen prosessina, joka saattaa olla pitkä, mutta joka on kuitenkin osattava lopettaa ajoissa. Prosessin aikana pohdin myös, voisinko jatkossa yrittää yksinkertaistaa laulun sanomaa kuulijalle ja välttää liian korkealentoista lyriikkaa. En yleensä kirjoita kappaleita tarinamuotoon, vaan jätän kappaleen sanoitusten tarkoituksen tarkoituksellisesti väljäksi. Itselleni tämä on tärkeää, koska haluan, että jokaisella on mahdollisuus muodostaa kappaleesta oma sanoma tai tarina itselleen. Mielestäni taide on tarinoiden jakamista eri aistien kautta ja kappaleen tarinan voi kokea ilman kielen ymmärtämistäkin. Ehkä tulevaisuudessa voisin kuitenkin haastaa itsenäni esimerkiksi tekemällä kappaleita selkeämpään tarinamuotoon, vaihtamalla kappaleen kielen suomeksi, tai käyttämällä jotain aivan uutta tekniikkaa biisinkirjoituksessa.

Toivon, että työni herättää innostusta biisinkirjoittamiseen ja rohkaisee lukijaa vapaampaan musiikilliseen itseilmaisuuksiin ja luomisprosessiin. Käyttämäni ”mielikuvametodi” on vain yksi tapa päästä alkuun biisinkirjoittamisessa monen muun ideointitavan lisäksi. Se on kuitenkin esimerkki luovan työn alkuun pääsemisessä musiikintekijän potiessa ns. tyhjän paperin kammoa. On tärkeää muistaa, että luovuus löytyy meistä kaikista, eikä se vaadi erityistä lahjakkuutta. Itse ajattelen luovan työn vaativan lähinnä leikkimielisyyttä, avointa mieltä, aikaa ja rauhaa, sekä tietenkin halukkuutta luoda jotain omaa. Taipumus joutenoloon ja haaveiluun ovat sallittuja, jopa toivottuja ominaisuuksia biisinkirjoittajassa.

Opinnäytetyöni keskittyi omien biisinkirjoitustapojeni pohtimiseen ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin. Näin ollen myös opinnäytetyön tulokset ovat henkilökohtaisia toteamuksiani. Toivon kuitenkin biisinkirjoittamisesta kiinnostuneen lukijan saavan tästä opinnäytetyöstä inspiraatiota, oivalluksia ja rohkeutta omaan luovaan työhön.

6 POHDINTA

Etsiessäni lähdeaineistoa opin erilaista tietoa luovuuteen, luovaan prosessiin ja säveltämiseen liittyen. Tämä hakuprosessi antoi uuden tiedon lisäksi paljon lisää kysymyksiä, sekä lisäsi uteliaisuutta aiheesta tehtyihin tutkimuksiin sekä alan kirjallisuuteen. Haluan tulevaisuudessa perehtyä myös muiden ihmisten sävellys- ja sanoitusprosesseihin, sekä kiinnittää enemmän huomiota omien kappaleitteni sanoituksiin. Sain tämän opinnäytetyön tekemisestä paljon kehitysideoita tuleviin sävellysprosesseihini. Olen tehnyt nykyiset kappaleet hyvin perinteisellä laulu-piano-yhdistelmällä ja jatkossa aion opetella käyttämään enemmän teknologiaa säveltämisen apuna jo sävellysprosessin alkuvaiheissa. Haluaisin tulevaisuudessa tehdä rytmikkäämpää, kitarapohjaisempaa ja rockpainotteisempaa musiikkia. Tämä voi olla kuitenkin haastavaa toteuttaa yksin. Co-writing on yhä yleisempi tapa tehdä musiikkia (Heino 2018) ja olisinkin tulevaisuudessa kiinnostunut jakamaan luovuuden taakkaa myös toisten ihmisten kanssa.

Ilman tätä taiteellista opinnäytetyötä en olisi sukeltanut niin syvään pohdintaan omasta säveltäjyydestä. Sävellystyö kehitti minua muusikkona laaja-alaisesti. Nuotintaminen paransi säveltapailun taitojani monella tavalla. Musiikilliset elementit hahmottuivat uudella tavalla omia kappaleita auki nuotintaessa. Kappaleiden äänimaailmaa etsiessä ja bändin kanssa kappaleita sovittaessa olen myös oppinut kuuntelemaan muiden bändi-instrumenttien soittoa aivan uudella tavalla. Olen oppinut kehittämään erilaisia visioita, esimerkiksi miten haluan tietyn instrumentin soittavan kappaleen aikana, tai minkälaisia komppeja on olemassa ja miten niitä voisi omiin sävellyksiin hyödyntää. Olen oppinut kuuntelemaan muiden tekemää musiikkia eri tavalla, esimerkiksi sävellysprosessin referenssikappaleiden etsimiseen painottuen. En ollut ennen opinnäytetyötä kovin kiinnostunut eri muusikin genrejen kategorisoinnista, mutta ymmärsin opinnäytetyöprosessin aikana musiikillisten referenssien tärkeyden: referenssien avulla biisinkirjoittaja voi viestiä esimerkiksi soittajille tai miksaajalle haluaastaan soundimaailmasta. Minulle on ollut tärkeää oppia huomaamaan myös omien sävellyksieni musiikillisia vaikutteita.

Opinnäytetyön taiteellisen osion biisinkirjoitus- ja äänitysprosessi opetti monista alan tavoista, käytänteistä ja toimista. Kehityin bänditoiminnassa ja bändin ohjaamisessa, sekä tilan antamisessa muiden musiikillisille ideoille ja näkemyksille. Äänitysprosessi oli minulle uusi kokemus ja tiedän nyt miten valmistautua paremmin äänitteen tekoon niin musiikintekijän, kuin myös laulajan näkökulmasta. Huomasin prosessin aikana, että unohdan joskus ottaa sävellystyössäni huomioon solistillisesta näkökulmasta tarvittavia asioita, vaikka laulu onkin pääinstrumenttini. Jatkossa aioinkin ottaa paremmin huomioon kappaleen sävellajin ja ambituksen, sekä muita laulajan näkökulmasta oleellisia asioita. Olen kiitollinen siitä, että olen saanut tehdä työtä osaavien ja ammattimaisten muusikoiden kanssa. Suuri kiitos kuuluukin muusikoille, joiden kanssa kappaleita on sovitettu, sekä kaikille demoäänitteiden teossa mukana olleille.

Tämän opinnäytetyön tekeminen on antanut minulle paljon eväitä musiikkipedagogin työhön. Uskon olevani nyt valmiimpi pedagogi esimerkiksi biisinkirjoituksen opettamisen suhteen. Pedagogista osaamista on edistänyt myös uudenlainen monialaisuus bändi-instrumenttien tulkitsemisessä ja kuulemisessa. Koen olevani monelta osin laaja-alaisempi muusikko ja pedagogi tämän opinnäytetyön

ansiosta. Toivon että työni on herättänyt erilaisia näkökulmia ja kysymyksiä säveltämisestä ja sanoittamisesta kiinnostuneille lukijoille. Olisi upeaa, jos yhä useampi muusikko madaltaisi kynnystä tehdä ja esittää omaa musiikkia. Itse haluan korostaa ajatusta leikkimielisyydestä ja eri elementtien yhdistelystä luovassa työssä: kenenkään ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen.

Tässä opinnäytetyössä käyttämäni ideaa mielikuvista olisi mahdollista jalostaa pidemmälle esimerkiksi (audio-)visuaalisin sekä kuvataiteellisin keinoin havainnollistamalla. Olisi myös mielenkiintoista tutkia otantaa sävellysten ideointitavoista isommasta musiikintekijäjoukosta.

Opinnäytetyön tekeminen ja julkaiseminen on vaatinut minulta rohkeutta tuoda itseäni esille. Olen joutunut oppimaan myös armollisuutta itseäni kohtaan. Tekemistäni sanoituksista ja nuotinnoksista voi löytää virheitä. Prosessin aikana oli kuitenkin pakko luopua täydellisyyden tavoittelusta oman jaksamisen ja määrä-aikojen takia. Ajattelen kuitenkin, että tekemiäni kappaleita voi muokata myöhemmin vielä paremmiksi ja erilaisilla miksaustavoilla voi vaikuttaa kappaleen kuulokuvaan hyvinkin paljon. Olen tyytyväinen opinnäytetyön taiteellisen osioon, eli sävellyksiini ja niistä tehtyihin demoihin. Vaikka äänitetyt kappaleet ovat ”vain” demoja, on minulla nyt konkreettista näyttöä omasta osaamisestani sävellys- ja sanoitustyössä. Koin tärkeänä saada luoda opinnäytetyönäni jotain konkreettista, jota voin tarkastella jälkeenpäin: opinnäytetyö on minulle tietynlainen ajankuva, johon voin halutessani palata.

LÄHTEET

- Alanen, Ida 2019. Kuvamusiikkia. Visuaalisten mielikuvien hyödyntäminen säveltämisessä ja improvi-soimisessa. Opinnäytetyö. Musiikin tutkinto, muusikko. Metropolia-Ammattikorkeakoulu. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120424491>. Viitattu 28.1.2023.
- Csíkzentmihályi, Mihaly 2005. Flow. Elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu. Helsinki: Rasalas.
- David Bennett Piano 2019. Music That Sounds Like The Lyrics. Video. Youtube-videopalvelu, julkaistu 3.12.2019. <https://www.youtube.com/watch?v=NMOMPMzR6oY&t=470s>. Viitattu 21.1.2023.
- Dunderfelt, Tony 2015. Käytä intuitiotasi. Hyödynnä mielesi mahtava voima. [Helsinki]: Dialogia.
- Hakala, Juha T. 2002. Luova prosessi tieteessä. Helsinki: Gaudeamus.
- Heino, Kalle 2018. Mitä co-writing ja muille sanoittaminen vaatii?. Verkkojulkaisu. Rytmimanaali verkko-opas. 29.11.2018. <https://rytmimanaali.fi/co-writing-ja-muille-sanoittaminen/>. Viitattu 18.3.2023.
- Järvilehto, Paavo & Järvilehto, Lauri 2019. Pim! Olet luova. Jyväskylä: Tuuma.
- Kauranen, Sipriina 2013. Sävellysprosessin vaiheet. Kohti omaa lauluiltaa. Opinnäytetyö. Musiikki- ja draamainstituutti, musiikkiteatteri. Lahden ammattikorkeakoulu. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305025973>. Viitattu 28.1.2023.
- Kiiskinen, Taavi 2020. Sanoista sanoituksiksi. Näkökulmia ja tekniikoita laulujen sanoittamiseen. Opinnäytetyö. Kulttuuriala, musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma. Savonia-ammattikorkeakoulu. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020060617506>. Viitattu 28.1.2023.
- Lauhio, Eveliina 2018. Diandra Flores hahmottaa maailman eri tavalla kuin moni muu: ”Synestesia on auttanut urallani”. Verkkojulkaisu. Seura.fi verkkopalvelu. Päivitetty 21.2018. <https://seura.fi/viihde/julkikset/diandra-flores-hahmottaa-maailman-eri-tavalla-kuin-moni-muu-synestesia-auttanut-urallani/>. Viitattu 21.1.2023.
- Leinonen, Minna 2017. Musiikintekijyyden muutos alkaa ruohonjuuritasolta. Luovan työn tekijät ja yrittäjät – Luovat ry blogi. 16.2.2017. <https://lyhtyprojekti.fi/ajankohtaista/blogi/musiikintekijyyden-muutos-alkaa-ruohonjuuritasolta/>. Viitattu 21.1.2023.
- Lily Allen 2009. Not Fair. Video. Youtube-videopalvelu, julkaistu 20.3.2009. <https://www.youtube.com/watch?v=fUYaosyR4bE>. Viitattu 17.3.2023.
- Nielsen, Dorte & Thurber, Sarah 2020. The secret of the highly creative thinker. How to make connections others don't. Amsterdam: BIS Publishers.
- Nissilä, Lasse 2001. Synestesia – tietoisuuden mielikuvat. Synestesian ja sen musiikillisten yhteyksien laadullinen tarkastelu. ”Mää kuulen sen siinä musiikissa, mää nään niihin säveliin liittyneenä sen värin”. Pro gradu -työ. Musiikkikasvatus. Opettajankoulutuslaitos. Oulun yliopisto. https://www.lassenissila.net/dmdocuments/Gradu_Lasse_Nissila.pdf .Viitattu 22.2.2022.
- Nummenmaa, Elias 2020. Sävellyksieni matka ideasta valmiiksi yhtyeen harjoitusmateriaaliksi. Opinnäytetyö. Musiikin koulutus, musiikkipedagogi. Tampereen ammattikorkeakoulu. <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052513310>. Viitattu 28.1.2023.
- PMMP 2003. Poika. Video. Youtube-videopalvelu, julkaistu 8.11.2014. https://www.youtube.com/watch?v=NviYo_-WJGY. Viitattu 17.3.2023.
- Raami, Asta 2016. Älykäs intuitio: ja miten käytämme sitä. Helsinki: S&S.

Rekiaro, Ilkka, Rekiaro, Päivi & Nurmi, Timo 2007. *Sivistyssanat*. [Helsinki]: Gummerus.

Ruohotie, Pekka 2000. *Oppiminen ja ammatillinen kasvu*. Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY.

Salo, Heikki 2021. *Kahle kuningaslaji*. Laululyriikan käsikirja. Helsinki: Like.

Sillanpää, Miina 2021. Apulannan Toni Wirtanen saa arvostetun sanoittajapalkinnon – pääsee samaan joukkoon kuin Paula Vesala, Juice Leskinen ja Maija Vilkkumaa. *Verkkojulkaisu*. Yle.fi verkkopalvelu. Päivitetty 29.7.2021. <https://yle.fi/a/3-12039038>. Viitattu 28.1.2023.

Stammeier, Jenni 2015. *Sibelius kuuli värit*. *Verkkojulkaisu*. Yle.fi verkkopalvelu. Päivitetty 23.1.2015. <https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/01/23/sibelius-kuuli-varit>. Viitattu 21.1.2023.

Suviala, Emilia & Niemisvirta, Reeta 2022. *Haaveilijat ja toteuttajat*. *Luovuuden vastavoimat*. [Helsinki]: Basam Books.

Teosto 2023. *Kysely kartoittaa syitä musiikkialan epätasaiseen sukupuolijakaumaan – miksi niin harva nainen päätyy tekemään musiikkia itse?*. *Verkkojulkaisu*. Musiikin tekijänoikeusjärjestö Teoston verkkosivut. Päivitetty 17.1.2023. <https://www.teosto.fi/kysely-kartoittaa-syita-musiikkialan-epatasaiseen-sukupuolijakaumaan/>. Viitattu 17.1.2023.

Teosto julkaisuaika tuntematon. *Usein kysyttyä*. Musiikin tekijänoikeudet. Mikä on plagiointia?. *Verkkojulkaisu*. Musiikin tekijänoikeusjärjestö Teoston verkkosivut. <https://www.teosto.fi/usein-kysyttya/#mika-on-plagiointia>. Viitattu 14.3.2023.

Tienari, Janne & Kiriakos, Carol 2020. *Autoetnografia*. Teoksessa Anu Puusa & Pauli Juuti (toim.) *Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät*. [Helsinki]: Gaudeamus, 282–295.

Tieteen termipankki 2015. *Kielitiede: homofoni*. *Verkkojulkaisu*. Tieteen kansallinen termipankki (TTP). Päivitetty 12.1.2015. <https://tieteentermipankki.fi/wiki/Kielitiede:homofoni>. Viitattu 17.3.2023.

TPOPS 2017a. *Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017*. Helsinki: Opetushallitus. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/186920_taideen_perusopetuksen_laajan_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017-1_0.pdf. Viitattu 26.1.2023.

TPOPS 2017b. *Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017*. Helsinki: Opetushallitus. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/186919_taideen_perusopetuksen_yleisen_oppimaaran_opetussuunnitelman_perusteet_2017-1_0.pdf. Viitattu 26.1.2023.

Uusikylä, Kari & Piirto, Jane 1999. *Luovuus*. *Taito löytää, rohkeus toteuttaa*. Jyväskylä: Atena.

LIITE 1: LEAD SHEET – HAYLEY

HAYLEY

♩ = 115

SÄV. & SAN. PETRA KUUSELA

INTRO

(GUITAR)

A1

NOW I KNOW WHAT DOL - LY PAR - TON MEANT IN THE

SONG ABOUT THE GIRL WITH AUBURN HAIR

I WALKED PAST HER IN A CLASS - ROOM HER NAT - U - RAL YET PER - FECT LOOK SHE

SHINES LIKE COL - ORS IN AU - TUM - NAL AIR

A2

HER CHEERS ARE LIKE AP - PLES IN THE FALL

SHE'S CUTE EVEN THOUGH SHE IS QUITE TALL

WALKED PAST HER IN A CLASS - ROOM HER NAT - U - RAL YET PER - FECT LOOK

SHIN - ING COL - ORS IN AU - TUM - NAL AIR

2 B1&B2 

35 C Fmaj9 Dm9




SHE'S _____ LIKE A HEAV - EN _____ ON EARTH

39 C Fmaj9 Dm9



WARY _____ YET MEL - LOW _____ GIRL _____ AND

43 C Fmaj9 Dm9 G(add9)




I'M KIND OF NASTY _____ SHE'S HAY - LEY FROM THE NEIGH - BOUR - HOOD SHE'S GOT

47 F(add9) G(add9) Am(add9)



BROWN _____ EYES AND _____ AUBURN _____ HAIR

A3 51 Am9 Dm7 cmaj7




YOUR EYES START TO GLEAM WHEN YOU SEE HER _____ AND

55 Am9 Dm7 cmaj7



I'M FOR - GOT - TEN AS IF I WASN'T _____ THERE _____

59 Amaj9 Dm7 cmaj7 G(add9)



BOOT-CUT JEANS AND FALL - EN LEAVES BEST TIME TO BE YOUNG IT'S THE SEV - EN - TIES BUT WHY

63 F(add9) G(add9) Am(add9)



DO I FEEL LIKE MY LIFE IS SLIPPING _____ BY _____

SOLO D Am C G



(AND) D.S. AL CODA 

71 D Am C G



75 D Am C G 3

79 F(add9) G(add9) Am(add9)

83 C Fmaj9 Dm9

SHE'S _____ LIKE A HEAV-EN _____ ON _____ EARTH _____ WILL _____ TREMOR _____ BE-NEATH YOUR FEET

87 C Fmaj9 Dm9

_____ WARY _____ YET MEL-Low _____ GIRL SO _____ IN-SE-CURE AND PURE

91 C Fmaj9 Dm9 G(add9)

I'm _____ KIND OF NASTY _____ SHE'S HAY-LEY FROM THE NEIGH-BOUR-HOOD SHE'S GOT

95 F(add9) G(add9) Am(add9)

BROWN _____ EYES _____ AND _____ AUBURN _____ HAIR

rit. -----

LIITE 2: LEAD SHEET – '98

'98

♩ = 135

Intro

Säv. & San. Petra Kuusela

Interlude

Gtr: /Pno

5

9

Pno:

A1

13 Fm Ab(add9) Eb(add9) Db(add9) Fm7

White ro - ses grow in the back - yard it's the year of ninety - eight

17 Fm Ab(add9) Eb(add9) Db(add9) Fm7

it was still quite cold 'tho I re - call it was still May And the

21 Db(add9) Ab/C Fm7 Eb(add9) Db(add9) Fm7/C Fm7 Fm7/Eb

sun didn't shine so damn bright all day leav - ing marks on our frag - ile skin and its

25 Db(add9) Ab/C Fm7 Eb(add9) Db(add9) Fm7/C Fm7

rays couldn't daz - zle my blood - shot eyes like to - day we're so vulner - able

29 Fm⁹(add11) Fm7

By the

2

B1

32 $D\flat(\text{add}9)$ $E\flat(\text{add}9)$ $B\flat m(\text{add}9)$ $D\flat \text{maj}7/\text{A}\flat$

lake with you days seemed longer the time seemed longer by the

36 $D\flat(\text{add}9)$ $E\flat(\text{add}9)$ $B\flat m(\text{add}9)$ $B\flat m(\text{add}9)/\text{A}\flat$

lake with you

D.S. al Coda

A2

40 Fm $A\flat(\text{add}9)$ $E\flat(\text{add}9)$ $D\flat(\text{add}9)$ $Fm7$

Now it's all the same grey days go by like nothing will change

44 Fm $A\flat(\text{add}9)$ $E\flat(\text{add}9)$ $D\flat(\text{add}9)$ $Fm7$

I shout to you but you just give me a smile thru the haze

48 $D\flat(\text{add}9)$ $A\flat/C$ $Fm7$ $E\flat(\text{add}9)$ $D\flat(\text{add}9)$ $Fm7/C$ $Fm7$ $Fm7/E\flat$

Like now we're all grown and the magic is gone those days are so far behind I don't

52 $D\flat(\text{add}9)$ $A\flat/C$ $Fm7$ $E\flat(\text{add}9)$ $D\flat(\text{add}9)$ $Fm7/C$

think there will be any more of those days with you

55 $Fm7$ $Fm9(\text{add}11)$ $Fm7$

Oh by the lake By the

B2

59 $D\flat(\text{add}9)$ $E\flat(\text{add}9)$ $B\flat m(\text{add}9)$ $D\flat \text{maj}7/\text{A}\flat$

lake with you days seemed longer the time seemed longer by the

63 $D\flat(\text{add}9)$ $E\flat(\text{add}9)$ $B\flat m(\text{add}9)$ $B\flat m(\text{add}9)/\text{A}\flat$

lake with you

C

3

67 *D*maj7 *E*(sus4) *E*b *B*b*m*(add9) *A*b

Maybe in heav-en we will find each other there

71 *D*maj7 *E*b(sus4) *E*b *B*b*m*(add9) *A*b

it's the year of nintety - eight and time won't pass us

75 *D*maj7

by

Outro (*ad lib.*)

76 *C*°/*G*b *F*m *B*m

(Piano)

80 *C*°/*G*b *F*m *B*m

84 *C*°/*G*b *F*m *B*m

Jupiter is near

89 *C*°/*G*b *F*m *B*m

And all of space

93 *C*°/*G*b *B*m

I see your re - flec - tion in the wa-ter

97 *C*°/*G*b *F*m *B*m

but what is all above if this is heav-en but

101 *C*°/*G*b *F*m *B*m

what is all above if this is heav-en

rit.

LIITE 3: LEAD SHEET – BLACK BIRDS

BLACK BIRDS

SÄV. & SAN. PETRA KUUSELA

♩ = 100

INTRO Ab/C Cm Ab/C Cm

A1 & SOLO (PIANO)

5 Ab/C Ab(ADD9)/Bb Ab Fm⁶ D^ø7/C

IN HEA-VY RAIN IT GETS HARD TO BREATH HAVE I RUN A - WAY TOO FAR

9 Ab/C Ab(ADD9)/Bb Ab Fm⁶ D^ø7/C

WHEN HEART IS STRONG-GER THAN MIND'S EVER BEEN IT'S SO HARD TO BE SA-TIS-FIED TO THE DE-

PRE-CHORUS

13 Fm⁹ Cm7 Fm⁹ Cm7

CI-SIONS THAT I MADE THAT THE-RE MIGHT NE-VER BE A DAY THAT I COULD

17 Fm⁹ Cm7 Fm Fm⁶ Fm⁷ Fm

SAY I ALL TO YOUR FACE YOU MADE MY WHOLE SOUL A - CHING

A2 & A3

21 Ab/C Ab(ADD9)/Bb Ab Fm⁶ D^ø7/C

I CAN'T BE-LI-EVE I HAD TO LEAVE THIS FAR TO CLEANSE MY MIND
I'M TRY-IGN TO GATH-ER ALL MY THOUGHTS STILL LOO-KING FOR PLACE TO ES-CAPE

25 Ab/C Ab(ADD9)/Bb Ab Fm⁶ D^ø7/C

HOW CAN I'VE BEEN SO WRONG WITH THIS WHERE IS MY IN-TU-ITIVE SIDE CAN I
I TAKE A LOOK UP AT THE SKY AND IT'S GREY AND THE RAIN IT POURS THRU MY EYES DE-

PRE-CHORUS

29 Fm⁹ Cm7 Fm⁹ Cm7

EVEN TRUST MY THOUGHTS AND MY FEE-LINGS ALL ACROSS MY BODY'S
CI-SION THAT I MADE THAT THERE MIGHT NEVER BE A DAY THAT I COULD

33 Fm⁹ Cm7 Fm Fm⁶ Fm⁷ Fm

SHAR-ING BY THE FORCE AND YOU HAVE BROKEN ME IN-SIDE
SAY IT ALL TO YOUR FACE YOU MADE MY WHOLE SOUL ACHING

2
37 B1 & B2

 (BUT) I SAW BIRDS FLY - ING O - VER ME AND THE

39 Ab(ADD2) Eb

 SI - LENCE HIT LIKE A KNIFE

41 Bbm7 Ab(ADD9)/C Dbmaj7

 THERE WERE CO - LORS IN BLACK AND WHITE AND THE

43 Ab(ADD2) Eb

 DARK - NESS IT WAS TOO BRIGHT IT GAVE ME

45 Bbm7 Dbmaj7

 MEAN - ING MEAN - ING

47 Ab(ADD2) Eb

 SUD - DEN - LY I SEE CLEAR - LY

49 Bbm7 Dbmaj7

 MEAN - ING MEAN - ING

51 Ab(ADD2) Eb

 SUD - DEN - LY I SEE CLEAR...

53 C Bb_m Db^{maj7}/C Db Bb_m Db^{maj7}/C Db Db^6 3

WHAT IS HERE TO SEE EMP - TY BARN - S AND RUS - TED HAY

57 Bb_m Db^{maj7}/C Db $Bm7$ Ab/C Db

WHAT IS HERE TO SEE HURT - FUL HIS - TO - RY

61 Bb_m Db^{maj7}/C Db Bb_m Db^{maj7}/C Db Db^6

WHAT IS HERE TO SEE TIMES THAT WE HAVE LEFT BE - HIND

65 Bb_m Db^{maj7}/C Db $Bm7$ Ab/C Db

WHAT IS HERE TO SEE HURT - FUL MEM - O - RIES

D.S. AL CODA

69 B3 Db/F $Bm7$

I SAW BIRDS FLY - ING O - VER ME AND THE

71 $Ab(ADD2)$ Eb

SI - LENCE HIT LIKE A KNIFE

73 Bb_m7 $Ab(ADD9)/C$ Db^{maj7}

THERE WERE CO - LORS IN BLACK AND WHITE AND THE

75 $Ab(ADD2)$ Eb

DARK - NESS IT WAS TOO BRIGHT IT GAVE ME

4

77 $B\flat m7$ $D\flat maj7$

MEAN - ING MEAN - ING

79 $A\flat (add2)$ $E\flat$

SUD - DEN - LY I SEE CLEAR - LY

81 $B\flat m7$ $D\flat maj7$

MEAN - ING MEAN - ING

83 $A\flat (add2)$ $E\flat$

SUD - DEN - LY I SEE CLEAR

LIITE 4: LEAD SHEET – SERENE

Serene

♩ = 65

Säv. & San. Petra Kuusela

Intro E7(sus4)

A1

3 E7(omit3) Bm7(add11) Bm A/C#

I want-ed this__ to start__ with the key__ E__ Your eyes__

7 Dmaj7 E7(omit3) E7(sus4)

__ of green There's peo - ple ma-king hay__ sun__ no__ rain in -

11 E Bm A/C#

sight - ful are__ your words__ and fi - re - weed adorn our__

15 Dmaj7 E7(sus4)

__ way To new be - gin - ning Serene

B1

19 E Bm E/B

oh__ serene__ is the

23 Dmaj7 E(sus4)

look__ in__ your eyes an endless__ dream__ Sur -

27 E Bm E/B

- re - al so sur - re - - al is the

31 Dmaj7 E(sus4)

look__ in__ your eyes__ an endless__

2

A2/ Bass Solo

35 E7(omit3) Bm

dream come true_ is si-lence when it hits the rocks like
a

39 Dmaj7 E

qui - et shout en - chant - ed_ tone_ we

43 E Bm

hear (here) is haven for_ the bro - ken ones_ re -

47 Dmaj7 E

al - i - ty_ is further_ than_ we

B2/ Guitar Solo

51 E Bm E/B

know_ oh_ serene_ the

55 Dmaj7 E(sus4)

look_ in_ your eyes an endless_ dream_ Sur -

59 E Bm E/B

- re - al so sur - re - - al the

63 Dmaj7 E(sus4)

look_ in_ your eyes_ it's an endless_

67 Gmaj7 Dmaj7 C Cmaj7 3

Outro

71 D7(omit3) A(sus4) Am G/B

I wan-ted this__ to start__ with the key__ E__ your eyes__

75 Cmaj7

__ of green__

LIITE 5: LEAD SHEET – IN THIS LAND

In This Land

♩ = 65

Säv. & San. Petra Kuusela

Intro N.C.
(Piano)

A1
5 Cmaj7 Em7

In___ this land_____ you can see___ the rocks_ on your

9 Am⁹ G7(add11)/F

— path_____ the light is here_ again_____

13 Cmaj7 Em7

don't_ be mad_____ it wasn't my___ in - ten - tion to

17 Am⁹ G7(add11)/F F(sus2)


make you feel_ so sad_____ but this time I___choose what I do_____

21 F(add9) Am⁹


— who___ are_____ you?_____

25 Am(add9)

— Chords in ma -


²
B1 & B2 

27 Fmaj⁹ Am⁹




gor_ or chords in mi - nor

30 Am⁹ G(add⁹) Fmaj⁹



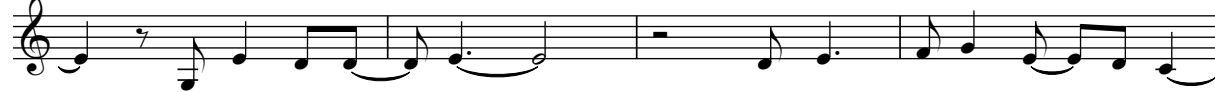
they are_ the same_ it's just the mat-ter of the or - der you

34 Fmaj⁹ Am⁹



play the keys to my_ heart I thought they're lost gone for good

38 Am⁹ G(add⁹) Fmaj⁹




_ but once they are_ found_ the whole view is_ re-newed

42 Fmaj⁹ Am⁹




_ this new be- gin - ning is like a first breath of air_

46 Am⁹ G(add⁹) Fmaj⁹



_ the world is pris - tine_ vision's clear_ from the blur_

50 Fmaj⁹ Amaj⁹





_ the chord is ma - jor or is it mi - nor af - ter all_

54 Am⁹ G(add⁹) F(add⁹)



_ we're just mat - ter Oh_ we're just mat-ter af - ter all_

58 F(add⁹) 



A2

61 Cmaj7 Em7
 Mel - ted ice un - der your steps na - ture's

65 Am⁹ G(add11)/F
 com-ing back to life the light is here again

69 Cmaj7 Em7
 let it sigh and fill you lungs as you

73 Am⁹ G7(add11)/F
 catch the glimpse of light a grip of in - fin - i - ty

77 F(add9) Am⁹
 who are you?

81 Am(add9)

Chords in maj -
 D. S. al Coda

Outro

83 Am G
 (Piano)

87 F(sus2) F(add9)

91 Am G

95 F(sus2) Am