

Wenhao Zhang

LAULUN MONET KASVOT

Konsertti taiteellisena opinnäytetyönä

LAULUN MONET KASVOT

Konsertti taiteellisena opinnäytetyönä

Wenhao Zhang
Opinnäytetyö
Kevät 2020
Musiikin tutkinto-ohjelma
Oulun ammattikorkeakoulu

TIIVISTELMÄ

Oulun ammattikorkeakoulu
Musiikin tutkinto-ohjelma, Musiikkipedagoginen vaihtoehto

Tekijä: Wenhao Zhang

Opinnäytetyön nimi: Laulun monet kasvot. Konsertti taiteellisena opinnäytetyönä

Työn ohjaajat: Soile Isokoski, Jouko Tötterström

Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Kevät 2020

Sivumäärä: 19

Tässä opinnäytetyössäni, joka on konsertti, olen halunnut tuoda esille klassisen laulumusiikin monipuolisuutta ja siihen liittyviä haasteita, joihin klassisen laulun opettajan tulee kiinnittää huomiota.

Kun valitsin konserttiini ohjelmaa, etsin kappaleita, joissa tulee esille eri aikakausien musiikki, laulutekniikan vaatimukset ja melodian erilaisuudet (esim. venäläinen, kiinalainen ja italialainen melodia). Oikea hengitystekniikka laulamissa on tärkeintä. Äänen tulee olla maskissa. Pitkissä fraaseissa joustava ja selkeä staccato on haasteellista. Esimerkkinä staccatosta ohjelmistossani on Erkki Melartinin ”Mademoiselle Rococo” ja kiinalaisen Jingxin Xun ”Keväinen iltamaisema joella”. Richard Straussin sarja neljä viimeistä laulua on tärkeä vokaalimusiikin opetuksessa. Teoksessa korostuu se, että ääni on tärkeä instrumentti orkesterin tai pianon rinnalla. Teos on filosofinen taideteos, jossa laulun tarina on tärkeä.

Laulumusiikissa runon ja melodian on tuettava toisiaan. Tästä hyvä esimerkki on mielestäni Sergei Rahmaninovin ”Älä, laula kaunokainen”. Tässä laulussa sanojen oikea intonaatio ja ääntäminen on tärkeää, jotta tekstistä saa selvää. Yleensäkin liedlauluissa vaaditaan kielitaitoa ja oikeaan ääntämiseen täytyy kiinnittää paljon huomiota.

Konsertin valmistelu opetti minulle sen, kuinka tärkeää on pianistin rooli. Soittotaidon lisäksi pianistilla tulee myös olla kyky tulkita musiikkia ja tuntea eri musiikkikulttuureita. Konsertissani esimerkiksi kiinalaiset laulut on sävelletty kansansoittimille ja pianistin tulee osata imitoida näitä. Hänen tulee osata myös imitoida sinfonista musiikkia, joka tulee esille Rahmaninovin kappaleissa. Konsertti on laulajan ja pianistin yhteistyötä, jossa molemmat tukevat toisiaan ja tekevät yhdessä taidetta.

Asiasanat: klassinen musiikki, laulaminen, pedagogiikka, äänenmuodostus

ABSTRACT

Oulu University of Applied Sciences
Degree Programme in Music, Option of Music Pedagogy

Author: Wenhao Zhang
Title of thesis: The many faces of the song. Concert as an artistic thesis
Supervisors: Soile Isokoski, Jouko Tötterström
Term and year when the thesis was submitted: Spring 2020
Number of pages: 19

In this thesis, which is a concert, I want to bring out the vocal versatility of classical music and the related challenges that a classical singing teacher must pay attention to.

When I chose the program for my concert, I looked for songs that featured music from different eras, requirements for vocal technique, and differences in melody (e.g., Russian, Chinese, and Italian melody). Proper breathing technique is most important in singing. The voice should be in the mask. In long phrases, a flexible and clear staccato is challenging. Examples of staccato in my repertoire are Erkki Melartin's "Mademoiselle Rococo" and Chinese Jingxin Xun's "Spring evening on the river". Richard Strauss's series of "the last four songs" is important in the teaching of vocal music. The work emphasizes that voice is an important instrument alongside an orchestra or a piano. The work is a philosophical work of art in which the story of the song is important.

In vocal music, poetry and melody must support each other. I think a good example of this is Sergei Rachmaninoff's "Don't sing beautiful girl to me (Ne poy krasavitsa, pri mne)". In this song, proper intonation and pronunciation of words is important to make the text clear. In general, lied songs require language skills and a lot of attention needs to be paid to correct pronunciation.

Preparing for the concert taught me how important the role of the pianist is. In addition to playing skills, the pianist must also have the ability to interpret music and be familiar with different musical cultures. In my concert, for example, Chinese songs have been composed for folk instruments and the pianist must be able to imitate these. He should also be able to imitate symphonic music that appears in Rachmaninoff's songs. The concert is a collaboration between the singer and the pianist, where both support each other and make art together.

Keywords: classical music, pedagogy, singing, voice modulation

Konsertti 28.05.2020 Rovaniemen kirkossa

W. A. Mozart: Halleluja (kirkollinen teksti)

H. Duparc: L'invitation au voyage (Baudelaire)

E. Di Capua: I'te vurria vasà! (Russon)

B. Britten: Let the florid music praise! (Auden)

S. Rahmaninov: Ne poi, krasavitsa (Не пой, красавица) (Puškin)

S. Rahmaninov: Vesennije vody (Весенние воды) (Tjuttšev)

E. Melartin: Mademoiselle Rococo (Lybeck)

J. Sibelius: Var det en dröm? (Wecksell)

R. Strauss: Vier letzte lieder

Frühling (Hesse)

September (Hesse)

Beim Schlafengehen (Hesse)

Im Abendrot (Echendorff)

Z. Huang: Mei gui san yuan (玫瑰三愿) (Long)

J.X. Xu: Chun jiang hua yue ye (春江花月夜) (Xu)

J.F. Gu: Na jiu shi wo (那就是我) (Xiaoguang)

Teosesittelyt

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Halleluja

Halleluja on osa Mozartin Exsultate, jubilate teosta, jossa on neljä osaa: Exsultate, jubilate (Allegro, F-duuri), Fulget amica dies (Secco, Recitative), Tu virginum corona (Andante, A-duuri), Halleluja (Molto allegro, F-duuri).

Teos ylistää Jumalaa. Exsultate, jubilate (KV 165) on latinankielinen motetti sopraanolle ja orkesterille. Motetti on liturginen, mutta siinä on piirteitä Mozartin konserttiaarioista. Mozart kirjoitti teoksen kastraattisopraanolle, mutta nykyisin sen laulaa tavallisesti naissopraano. Mozart sävelsi teoksen Milanossa vuonna 1773 viimeisellä Italian matkallaan. Hän oli silloin 16-17-vuotias.

Henri Duparc (1848-1933): L'invitation au voyage (Matkalle kutsu)

Henri Duparc (1848-1933) oli ranskalainen säveltäjä. Hän oli César Franckin oppilas. Duparc joutui lopettamaan säveltämisen 37-vuotiaana sairauden vuoksi. Tätä ennen hän kuitenkin ehti säveltää ranskalaisen myöhäisromanttisen liedtaiteen herkän melodisia lauluja, joihin hänen maineensa perustuu. Hänen yksi kuuluisimmista lauluistaan on ”L'invitation voyage (pianosävellys, myös orkestroitu)”. Laulun sanat on kirjoittanut Charles Baudelaire (1821-1867). Baudelaire on tärkeä runoilija ja 1800-luvun kirjallisuuskriitikko, johon vaikuttivat ranskalaisen modernin runouden eri tyylilajit. Baudelairin ajattelu heijastaa aikojen muutoksia ja hänen teoksensa ovat jyrkässä ristiriidassa pessimismin kanssa. Laulussa huokuu valo, jota ei löydy muista ranskalaisista lauluista. Laulussa on tyylikäs temperamentti ja kaunis melodia, jotka täydentävät runon arvaamattomia viehätöksiä. Runoilija fantasioi ihanteellista, rauhallista, miellyttävää, unenomaista, itämaista vanhaa elämää. Tässä teoksessa musiikki ja runo ovat saumattomasti yhdessä.

L'invitation au voyage (Matkalle kutsu)

Lapseni, sisareni,
uneksi siitä ihanuudesta,
että lähtisimme kauas ja eläisimme!
Rakastaa vapaana kaikesta,
rakastaa ja kuolla
maassa, joka on kaltaisesi!

Näiden utuisten taivaiden
kosteat auringot
hurmaavat salaperäisesti
henkeäni
aivan kuin petolliset silmäsi
kyynelissään loistavat.

Siellä kaikki on järjestystä ja kauneutta,
ylellisyyttä, rauhaa ja aistillisuutta.

Hohtavat kalusteet,
vuosien kiillottamat, koristaisivat huonettamme;
kaikkein ihanimpien kukkien
tuoksut sekoittuen
ambran hentoon tuoksuun.
Uhkeat katot,
syvät peilit,
oi, itämainen loisto,
kaikki puhuisi
salaa sielulle
suloista syntymäkieltään.
Siellä kaikki on järjestystä ja kauneutta,
ylellisyyttä, rauhaa ja aistillisuutta.

Katso, miten näissä kanaaleissa
kulkemaan luodut alukset
nukkuvat;
ne saapuvat maailman ääristä
vain täyttääkseen
sinun pienimmänkin mielihalusi.
Laskevat auringot
saartavat pelot,
kanaalit, koko kaupungin
hyasintilla ja kullalla:
maailma nukahtaa
lämpimään valoon!

Siellä kaikki on järjestystä ja kauneutta,
ylellisyyttä, rauhaa ja aistillisuutta.

Suomentaja: Säkeistöjen 1 ja 3 suomentaja Toivonen, Aarne ja säkeistön 2 Kivivirta, Nina

Suomennoksen lähde: Laulujen suomennostietokanta.

<http://www.laura.siba.fi>

Eduardo di Capua (1865-1917): I`te vurrìa vasà!...(Haluaisin suudella sinua!...)

Eduardo di Capua (1865-1917) oli napolilainen säveltäjä, laulaja ja laulujen sanoittaja. Di Capua oli italialaisia canzonesäveltäjiä. Di Capuan tunnetuin napolilainen canzone on ”O sole mio”. ”I`te vurrìa vasà” on rakkauslaulu vuodelta 1900. Siinä kerrotaan tuulesta, auringosta, kaipauksesta ja unelmista. Laulun sanat ovat Vincenzo Russon. Melodia on pehmeä, romanttinen ja helposti tarttuva.

I`te vurrìa vasà!... (Haluaisin suudella sinua!...)

Voi, kuinka kaunis ja raikas ilma,
salkoruusun tuoksu!
Nukun sinun kanssasi,
vieressä on ruusut.

Aurinko vähitellen nousee
ja loistaa puutarhassa.
Tuuli puhaltaa
ja suutelen hiuksia.
Haluaisin suudella sinua,
haluaisin suudella sinua...

Mutta sydämeni sanoo
”älä suutele sinua”.
Haluaisin nukahtaa,
haluaisin nukahtaa,
vaikka lähellä sinua yhden tunnin.

Kuulen, että sydämesi lyö...
Minun enkelini, joka tietää...

Mustasukkaisuus tekee minut sairaaksi.
Uneksitko minusta? Sano se minulle...
Vai uneksitko toisesta?

Haluaisin suudella sinua,
haluaisin suudella sinua...
Mutta sydämeni sanoo
”älä suutele sinua”.
Haluaisin nukahtaa,
haluaisin nukahtaa,
lähellä sinua vaikka yhden tunnin.

Suomentaja: Uutela, Toini ja Zhang, Wenhao

Benjamin Britten (1913-1976): Let the florid music praise!

(Anna koristeellisen musiikin ylistää!)

Benjamin Britten on Englannin tärkeimpiä säveltäjiä. Laulumusiikissa Brittenin pääelementit ovat nuoresta lähtien olleet samoja: tonaalinen, diatoninen harmonia, kontrapunktin käyttö, muotora-kenteet ja pelkistynyt ilmaisutapa. Runoilija W. H. Auden oli tärkeä yhteistyökumppani Brittenille. Sarja "On this Island" ilmestyi 1937. Teoksen sanat ovat Audenin. Sarjan ensimmäinen osa on nimeltään "Let the florid music praise!", joka on äänellisesti hyvin vaativa. Britten sävelsi sen dra-maattiselle sopraanolle. Melodia on tonaalinen, koristeellinen, tarkka ja hienostunut.

Let the florid music praise! (Anna koristeellisen musiikin ylistää!)

Anna koristeellisen musiikin ylistää,
huilu ja trumpetti,
kasvojesi kauneuden valloitus:
Tuossa lihan ja luun maassa,
jossa linnoituksista korkealla
Hänen keisarilliset tavoitteensa lentävät.
Anna kuuman auringon
paistaa, paistaa.

Oi mutta epäsuosituilla on ollut valtaa,
itkevää ja iskevää.
Aina; aika tulee tuomaan heidän hetkensä:
Heidän salamyhkäiset lapsensa kävelevät
sinun valppaan hengityksesi kautta
anteeksiantamattomaan kuolemaan,
ja minun pyhät lupaukseni särkyvät
ennen hänen katsettaan.

Suomentaja: Uutela, Toini ja Zhang, Wenhao

Sergei Rahmaninov (1873-1943): Ne poi, krasavitsa (Не пой, красавица)

(Älä laula, kaunotar)

Sergei Rahmaninov on venäläinen säveltäjä, pianisti ja kapellimestari. Säveltäjänä Rahmaninov oli myöhäisromanttisen tyyliuunnan merkittävimpiä edustajia. Pianistina hän lukeutuu 1900-luvun alkupuolen suurimpiin. Pianomusiikin lisäksi Rahmaninov on tehnyt orkesterimusiikkia, oopperoita, kamarimusiikkia ja kuoroteoksia.

”Älä laula, kaunotar” on Rahmaninovin alkuaikojen teos. Se on ”luonnollinen veistos”, jossa ei ole monimutkaista harmoniaa. Laulussa on raikas ja puhdas tunne. Laulun sanat on kirjoittanut kuuluisa venäläinen runoilija Pushkin 1800-luvulla. Sanat ovat yksinkertaisia ja vaatimattomia. Lauletaessa tekniikka on erittäin tärkeä. Äänen tulee olla maskissa. Tämä kappale on rauhoittava, joten hengitystekniikka on tärkeää. ”Hei, kaukainen elämä, Georgian kauneus, se kuuvalon yö.” Tässä laulussa kuten kaikissa venäjänkielisissä lauluissa sanojen oikea intonaatio ja ääntäminen on tärkeä, jotta tekstistä saa selvää.

Ne poi, krasavitsa (Не пой, красавица)

Älä laula kaunotar, minun kuullen
surumielisen Gruusian lauluja;
ne herättävät muistot toisesta elämästä
ja kaukaisesta rannasta.

Ah, ne herättävä muistot,
nämä riipaisevat sävelmäsi,
arosta, ja yöstä, ja kuun valossa
kaukaisen onnettoman neidon piirteistä!

Unohdan tämän suloisen,
kohtalokkaan kuvan sinut näkiessäni;
mutta kun laulat,
se on jälleen kuvitteluissani.

Suomentaja: Karpinsky, Tatjana

Suomennoksen lähde: Laulujen suomennostietokanta.

<http://www.laura.siba.f>

Sergei Rahmaninov (1873-1943): Vesennije vody (Весенние воды) (Kevättulvat)

”Kevättulvat” (op. 14 nro 11) on vuodelta 1896. Runon kirjoittaja on Fjodor Tjuttšev. Runo kuvaa sitä, että pohjoisessa kevät tulee ja lumi ja jäätiköt alkavat sulaa. Vedet tulvivat rannalle ja ovat kevään sanansaattajia tuoden toivoa ja iloa maailmalle. Laulu on optimistinen, iloinen, eloisa ja intohimoinen eikä siinä esiinny surua, jota Rahmaninovin musiikissa usein on. Tämä laulu on pianon ja laulajan duetto. Piano-osuudessa on kuultavissa voimakkaita veden liikkeitä, ja melodia on innostunut.

Vesennije vody (Весенние воды) (Kevättulvat)

Vielä pelloilla valkoisena hohtaa lumi
mutta vedet kohisevat jo keväisesti,
juoksevat ja herättävät unisen rannan,
juoksevat, kimaltavat, kuuluttavat.

Kuuluttavat joka suuntaan:
”Kevät tulee! Kevät tulee!
Me olemme nuoren kevään viestinviejiä,
hän lähetti meidät edeltä.

Kevät tulee! Kevät tulee!”
Ja hiljaisten, lämpimien toukokuun päivien
kirkasta valoa hohtava joukko
tanssii hänen takanaan.

Suomentaja: Koivisto, Juhani

Suomennoksen lähde: Laulujen suomennostietokanta.

<http://www.laura.siba.fi>

Erkki Melartin (1875-1937): Mademoiselle Rococo

Erkki Melartin (1875-1937) oli suomalainen säveltäjä, joka tunnetaan ennen kaikkea monipuolisesta laulu- ja pianotuotannostaan. Hän sävelsi yli 300 yksinlaulua. Laulujen säveltyyli on kansallisromanttinen, impressionistinen ja ekspressionistinen. Paitsi säveltäjä Melartin oli myös pianisti, kapellimestari, musiikkipedagogi ja musiikkiorganisaattori. Melartinin äidinkieli oli ruotsi. Hän tunsikin myös henkilökohtaisesti aikansa merkittäviä runoilijoita.

"Mademoiselle Rococo" (Sä liehut ja liidät) op. 97 nro 3 on hauska, iloinen ja vitsikäs laulu. Mademoiselle Rococo sanat on kirjoittanut ruotsalainen Mikael Lybeck. Laulun melodia on lyyrinen, aktiivinen, kevyt ja lentävä. Se kuuluu sarjaan "Fem nya sånger" op. 97 ja on ilmestynyt 1916-1917.

Mademoiselle Rococo (Neiti Rococo)

Sä liehut ja liidät, ja hulmuat, hoo,
kuin keijuinen, oo, mademoiselle Rococo,
niin notkea on, niin norja, oi nainen,
ja silkissä sievä, sun vartes, oo!
Oi terve, oi terve, sä kaunotar kaunis,
sä kaunotar kaunis mademoiselle Rococo!
Oi terve, oi terve, sä kallis, sä kaunis,
mademoiselle Rococo!
Sun suutelen kättäs? Sen sallit? Jo-joo.

Jos ymmärrän, noo, mademoiselle Rococo,
sun miettees, sun mieles, sä kaunotar kaunis,
et viipyä voine, pois erkanet, oo!
Siis hyvästi jää, sinä hurmaavin nainen,
voi valloittavainen mademoiselle Rococo!
Siis hyvästi jää, sinä hurmaavin nainen,
mademoiselle Rococo!

Suomentaja: Snellman, Jussi

Suomennoksen lähde: <http://www.fono.fi>

Jean Sibelius (1865-1957): Var det en dröm? (Untako vain?)

Jean Sibelius sävelsi 111 yksinlaulua. Musiikin tutkijoiden mukaan Sibeliuksen yksinlaulut ovat hänen sinfonioidensa rinnalla tuotannon kruunu. Laulujen tyylikirjo on hyvin laaja ja epäyhtenäinen. Mukaan mahtuu yhtä hyvin suurisuuntaisia kuin kansanomaisia teoksia. Laulut ovat voimakkaasti kansallisromanttisia. Sibeliuksen yksinlaulut ovat pääosin pianosäestyksellisiä. Sibeliuksen äidinkieli oli ruotsi, jonka vuoksi hän pääasiallisesti sävelsi ruotsinkielisiin runoihin. Sibeliuksen eniten esitettyjä yksinlauluja ovat "Svarta rosor", "Var det en dröm", "Illalle", "Lastu laineilla", "Flickan kom från sin älsklings möte", "Säv, säv susa" ja "Laulu ristilukista".

Laulustaan "Var det en dröm" op. 37 nro 4 Sibelius on todennut, että se on hänen kaunein laulunsa. Sibelius teki tämän laulun Ida Ekmanille, jonka lyyrisestä sopraanoäänestä hän piti paljon. Laulusta

sanotaan, että "se on kaunis ja ihana kuin unelma ; kukat tuoksuvat siinä rakkauden vertausku-
vana". Mielestäni tässä laulussa rytmi on hyvin haasteellinen ja säestys tuo laululle paljon sisältöä.

Var det en dröm? (Untako vain?)

Oliko se vain unta,
että kerran sydänystävain` olit!
Muistan sen kuin vaienneen laulun
jonk` ääni vielä värisee.

Muistan antamasi okaisen ruusun,
katseen niin ujon ja hellän,
eronkyyneleesi, kimaltavan.
Oliko se kaikki vain unta?

Uni kuin vuokon elämä lyhyt
kevään vehreässä luonnossa,
jonka kauneus pian kuihtuu pois
uuden elon tieltä.

Mut` usein öisin kuulen äänen
katkerien kyynelten seasta;
sen muisto kätke sieluus syvään,
se paras oli unistas.

Suomentaja: Tammela, Erkki

Suomennoksen lähde: Laulujen suomennostietokanta.

<http://www.laura.siba.fi>

Richard Strauss (1864-1949): Vier letzte lieder (Neljä viimeistä laulua)

Richard Strauss (1864-1949) sävelsi yli 200 liedä, joista vain osa on nykyään tunnettu. Straussin laulut ovat ilmeikkäitä, kauniita, laajakaarisia ja harmonisia. Strauss rakasti upeaa korkearekisteristä sopraanolaulua. Hänen laulunsa muodostavat siltaa taidelaulun ja oopperan välille.

Straussilta on useita laulukokoelmia. "Vier letzte lieder" on hänen sopraanolle ja orkesterille sävel-
tämä teos. Tässä teoksessa korostuu se, että ääni on tärkeä instrumentti orkesterin tai pianon
rinnalla. Tämän vuoksi nämä laulut ovat tärkeitä vokaalimusiikin opetuksessa.

“Vier letzte lieder” on filosofinen taideteos, joka on vapautettu ja puhdistettu maailmasta. Se on hänen viimeisiä töitään, jotka ilmestyivät Straussin kuoleman jälkeen. Laulut valmistuivat vuonna 1948, jolloin Strauss oli 84-vuotias. Ensimmäisessä laulussa ”Kevät” (sanat: Hermann Hesse) ylistetään nähtävyyksiä, ääniä ja tuoksujä. Laulussa ”Syyskuu” (sanat: Hermann Hesse) kuvataan siirtymistä kesästä syksyyn ja kuolevaa puutarhaa. Laulu ”Nukkumaan mennessä” (sanat: Hermann Hesse) ilmaisee halua päästä uneen, yön lumousvoiman piiriin. Laulu ”Iltaruskon aikaan” (sanat: Joseph von Eichendorff) esittelee yön hiljaisen kohtauksen ja vie meidät matkan loppuun. Kuinka väsyneitä olemme vaeltamaan, onko tämä kuolema? ”Neljä viimeistä laulua” osoittavat Straussin mielentilan ennen kuolemaa ja niillä on erityinen paikka Straussin teoksissa.

Frühling (Kevät)

Hämärissä hautaholveissa
minä uneksin pitkään.
Sinun puistasi ja sinisistä taivaista,
sinun tuoksustasi ja linnun lauluista.

Nyt sinä makaat puhjenneena
loisteeseen ja kauneuteen
valosta tulvivana kuin ihme edessäni.
Sinä tunnet minut taas,
sinä houkuttelet minua hellästi,
sinun autuas läsnäolosi vavisuttaa raajojani!

Suomentaja: Uutela, Toini ja Zhang Wenhao

September (Syyskuu)

Puutarha suree,
kylmä laskeutuu sateen kukkiin.
Kesä värisee vielä loppua kohti.
Kulta tiputtaa lehtiä korkeasta akaasiapuusta.
Aurinko hymyilee hämmästyneenä
ja raukeana kuolevassa puutarhan unessa.
Vielä kauan se jää ruusujen luokse,
kaipaa lepoa.
Hitaasti se sulkee väsyneet silmät.

Suomentaja: Uutela, Toini ja Zhang, Wenhao

Beim Schlafengehen (Nukkumaan mennessä)

Nyt päivä on tehnyt minut väsyneeksi,
minun haikea kaipaukseni ottaa vastaan
ystävällisesti tähtitaivaan kuin väsyneen lapsen.

Kädet, päästä minut kaikesta tekemisestä,
unohda kaikki ajatukset,
koko mieleni haluaa vaipua uneen,
ja vartioimaton sielu haluaa vapaasti leijaila,
ja elää syvästi ja tuhat kertaa yön taikapiirissä.

Suomentaja: Uutela, Toini ja Zhang, Wenhao

Im Abendrot (Iltaruskon aikaan)

Me olemme hyvässä ja pahassa
käsi kädessä kulkeneet:
Nyt lepäämme vaelluksestamme
yllä maan jo rauenneen.

Laaksot ympärillämme kaareutuu,
jo ilta pimenee,
kaksi leivoa lentoon nousee
yön tuoksuun suloiseen.

Sä tänne käy, niiden lentää anna,
pian unenaika saa,
me harhaan jotta joudu emme
yksinäisyydessämme.

Oi suuri, tyyni rauha!
Nyt iltarusko saa,
me väsyneitä matkast´ oomme,
tämä onko kuolemaa?

Suomentaja: Frösén, Anja

Suomennoksen lähde: Laulujen suomennostietoknata.

<http://www.laura.siba.fi>

Zi Huang (1904-1938): Mei gui san yuan (玫瑰三愿) (Ruusulla kolme toivetta)

Tämä laulu luotiin kesäkuussa vuonna 1932, jolloin kiinalainen yhteiskunta eli sodan, sosiaalisten levottomuuksien ja ristiriitaisuuksien aikaa. Shanghaiin sodan jälkeen kansallinen musiikinopettaja Qi Long meni koulun kampukselle katsomaan ruusuja, jotka kaikki olivat kuolleet. Qi Long tuli hyvin surulliseksi ja hän kirjoitti tämän runon, johon Zi Huang teki melodian. Laulu kuvaa elävästi naista, joka kokee olevansa heikko ruusu, joka on muita varten. Ruusulla on kolme toivetta: tuuli ja vesi ei tuhoa häntä, häntä ei poimita, hän pysyisi nuorena.

Laulu on kamarimusiikkia, jossa on lyyrinen soolo, viulu ja piano. Tässä laulussa Zi Huang on tehnyt musiikin kiinnostavaksi siten, että melodia ja sanat tukevat toisiaan ja ilmaisevat tunnetta.

Mei gui san yuan (玫瑰三愿) (Ruusulla kolme toivetta)

Ruusut, ruusut, mullan, sinisen mullan alla.
Ruusut, ruusut, mullan, sinisen mullan alla.
Toivon ankaraa tuulta ja sadetta,
jotka eivät tuhoa minua.
Toivon, että sinä,
joka intohimoisesti rakastat minua,
älä poimi minua.
Toivon, että minun punaiset kasvoni
eivät lakastu koskaan, jotta pysyisin nuorena.

Suomentaja: Zhang, Wenhao ja Uutela, Toini

Jingxin Xu (1943-): Chun jiang hua yue ye (春江花月夜) (Keväinen iltamaisema joella)

Tämä on yksi Kiinan Tang-dynastian (618-907) runoilijan Ruoxun Zhang kahdesta jäljellä olevasta runosta. Runo kuvaa keväistä maisemaa, joka näkyy joelta illalla. Sanat ovat kauniita ja hyvin filosofisia. Melodia on pitkä ja kauaskantoinen ja se tunnetaan nimellä ”Lonely and perfect”. Yiduo Wen on sanonut, että tämä on runojen runo, runouden huippua.

Kaikki myöhemmät kiinalaiset runot ovat antiikin kiinalaisen runouden johdannaisia ja sivujokia. Kiinan tasavallan aikana jotkut ihmiset sovittivat runon Pipa- ja Guzheng- soolosoittimille ja myös

muille kansallisille instrumenteille. Kuuluista kiinalaisista nykyaikaisista instrumenteista Xiuwen Peng on luonut runon myös kansalliseksi orkesterikappaleeksi.

Chun jiang hua yue ye (春江花月夜) (Keväinen iltamaisema joella)

Illalla kuu nousee ja koristaa joen pintaa.
Kevään vedet virtaavat tuhansia maileja,
maisema virkistää sydäntä.

Illalla kuu nousee ja koristaa joen pintaa.
Kevään vedet virtaavat tuhansia maileja,
maisema virkistää sydäntä.

Illalla kuu nousee ja koristaa joen pintaa.
Kevään vedet virtaavat tuhansia maileja,
maisema virkistää sydäntä.

Suomentaja: Zhang, Wenhao ja Uutela, Toini

Jianfen Gu (1935-): Na jiu shi wo (那就是我) (Siellä minä olen)

Laulu on todella koskettava ja hellä lyyrinen kappale. Äänen on oltava korkealla ja hengitys on syvä ja pitkä. Forte- ja pianoäänet muuttuvat sujuvasti. Ääntä on hallittava hyvin. Laulussa on A-B-A kolmitaitteinen runko. A-taite on rauhoittava ja syvä. B-taitteen melodia lauletaan korkealla alueella oktaavihyppyn jälkeen. B-taite on koko laulun huipentuma. Laulun lopussa A-taite tulee uudestaan ja päättyy pehmeään mielikuvitukseen.

Rakkaus on laulun sielu. Kiinan kansa asettaa aina tunteiden ilmaisun ensimmäiseksi. Siksi laulajan on ensin koettava itse laulun sisältö ja laulettava todella, mitä hän tuntee kappaleesta. Laulun sanoittaja valitsi huolellisesti neljä kuvaa: rakastan kotikaupunkini savuja, rakastan kotikaupunkini kalastusveneiden tulia, rakastan kotikaupunkini pientä jokea, rakastan kotikaupunkini kirkasta kuuta. Savu, kalastustulet, pieni joki ja kirkas kuu esiintyvät toistuvasti kiinalaisessa klassisessa runoudessa. Nämä neljä kuvaa voivat aiheuttaa vaeltajassa koti-ikävä.

Na jiu shi wo (那就是我) (Siellä minä olen)

Muistelen kotikaupunkini jokea
ja vesimyllyä, jota pyöritettiin joen rannalla.
Oi äiti, jos aalto hymyilee sinulle,
siellä minä olen.

Muistelen kotikaupunkini savuja
ja härkävaunuja tiellä.
Oi äiti, jos bambuhuilu soi sinulle,
siellä minä olen.

Muistelen kotikaupunkini kalastustulia
ja kaunista kotiloa rannalla.
Oi äiti, jos purje tulee kohti sinua,
siellä minä olen.
Muistelen kotikaupunkini kuuta
ja vuoria, jotka kuvastuvat veteen.
Oi äiti, jos kuulet kaukaa vuorelta laulua,
siellä minä olen.

Suomentaja: Zhang, Wenhao ja Uutela, Toini

Taitelijaesittelyt

Olen kiinalainen Wenhao Zhang. Opiskelin laulua Pietarin musiikkiakatemiassa vuosina 1996-2001 ja valmistuin musiikin maisteriksi sekä tein diplomitutkintoni professori Tamara Novichenkon ja professori Tatjana Novikovan johdolla. Tämän jälkeen vielä täydensin opintojani Napolin musiikkiakatemiassa vuosina 2010-2011, professori oli Daniel Del Monaco. Työskentelin laulunopettajana Tianjinin musiikkiakatemiassa Kiinassa 2001-2014. Nyt opiskelen laulua OAMKssa, opettajanani on Soile Isokoski.

Suomessa olen esiintynyt mm. Rovaniemellä, Oulussa ja Helsingissä. Olen konsertoinut mm. seuraavissa maissa: Kiina, Hongkong, Taiwan, Venäjä, Italia, Indonesia, Suomi, Ruotsi ja Viro. Elokuussa 2019 osallistuin Pekingissä laulukilpailuun. Sain ensimmäisen palkinnon. Kilpailun nimi oli "Cultures of China water cube cup, chinese songs contest for overseas chinese".

Maie Kuusik opiskeli Tallinnan musiikkiakatemiassa, jossa hän teki pianonsoiton loppututkinnon vuonna 1985. Pianonsoiton opettajana hän toimi Paiden musiikkiopistossa kahdeksan vuotta ja samanaikaisesti vapaaehtoisena urkurina eri seurakunnissa.

Maie Kuusik muutti Suomeen vuonna 1991. Suomessa hän on tehnyt kirkkomuusikon C-tutkinnon Oulun konservatoriossa ja B-tutkinnon Sibelius- Akatemiassa vuonna 1994. Maie Kuusik on toiminut kanttorina useissa seurakunnissa ja vuodesta 1998 Rovaniemen seurakunnassa. Vuodesta 2001 lähtien hän on johtanut perustamaansa Ave kamarikuoroa. Kuusik on monipuolinen muusikko. Hän on tehnyt monien muusikkojen kanssa konsertteja pianistina ja myös säveltänyt. Wenhao Zhangin kanssa yhteistyö alkoi vuonna 2007.