

Tuuli Ikonen, Heini Ikonen

“Ei mitään sanottavaa”

Kappaleen säveltäminen annettujen sanojen perusteella

Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika	Heini Ikonen, Tuuli Ikonen "Ei mitään sanottavaa" – kappaleen säveltäminen annettujen sanojen perusteella 38 sivua + 4 liitettä 16.5.2012
Tutkinto	Muusikko (AMK)
Koulutusohjelma	Pop/jazz-musiikki
Suuntautumisvaihtoehto	Instrumentalisti (laulu)
Ohjaaja(t)	Lehtori Jukka Väisänen Tuntiopettaja Mikael Jakobsson
<p>Työntavoite: Opinnäytetyömme tavoitteena on kappaleen säveltäminen sanojen perusteella ja uuden lähestymistavan kokeileminen sanojen kirjoittamiseen. Vertailemme toistemme sävellystapoja ja yritämme löytää sävellysprosessin "muusan" eli sen yhteisen tekijän (inspiraation), joka sai meidät valmistamaan työmme loppuun. Kokeilemme ammattisäveltäjän/-sanoittajan työtä.</p> <p>Keräsimme satunnaisilta jalankulkijoilta kaksikymmentä sanaa Helsingissä Kampin aukiolla 19.1.2012 klo 9:00 ja 23.1.2012 klo 10:45. Sana sai olla mikä tahansa mikä tuli henkilölle ensimmäisenä mieleen. Näistä seuloimme kymmenen sellaista sanaa, joita olisi helppo ja mielenkiintoista käyttää kappaleessa. Näiden kymmenen sanan perusteella sävelsimme molemmat erikseen omat kappaleet, joiden tekemistä analysoimme. Tutkimme kappaleen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tuloksena syntyi kaksi rytmimusiikin tyylilajia edustavaa kappaletta, joihin toinen tekijöistä oli tyytyväinen ja toinen ei.</p> <p>Yhtäläisyyksistä voisi mainita luonnollisesti tyylilaji (pop-musiikki), tiettyjen sanojen käyttö sekä näiden lisäksi sanoitusten tarina. Molemmissa tarinoissa on kyse muutoksesta parempaan ja omien haasteiden voittamisesta</p>	
Avainsanat	Inspiraation löytäminen, sanoitus, säveltäminen

Author(s) Title	Heini Ikonen, Tuuli Ikonen "Nothing to Say" – a Report on a Songwriting Experiment
Number of Pages Date	38 pages + 4 appendices 16 May 2012
Degree	Bachelor of Music
Degree Programme	Pop & Jazz music
Specialisation option	Musician (voice)
Instructor(s)	Jukka Väisänen, M.Mus. Mikael Jakobsson, M.Mus.
<p>In our final project, we did a songwriting experiment where we composed a song based on random words given to us by other people, and tried to find a new approach to lyric writing. We compare each other's composing methods and try to find the "muse" in the process, in other words, we identify the common factor (inspiration) which helped us complete our compositions. We're investigating the work of a professional composer/lyricist.</p> <p>We asked twenty random pedestrians downtown Helsinki to give us a word that could be anything that came to their mind. Out of these words, we selected ten words that would be easy and interesting to use in our compositions. Based on these words, each of us wrote the lyrics and music for a song. In this report, we analyse our working processes and the similarities and differences between the songs.</p> <p>As a result, we created two pop songs. One of us is satisfied with her song, the other is not. Some of the similarities are, naturally, the music genre, the selected words that we both used but also the stories in our songs. Both stories are about change for the better and overcoming your own challenges. Writing the report as a team was effortless and effective, because of our close relationship as sisters and the fact that we have the same kind of musical background.</p>	
Keywords	Inspiration, songwriting, writing lyrics

Sisälllys

1	Johdanto.....	1
2	Käsitteenmäärittelyä.....	1
2.1	Säveltäminen.....	2
2.2	Sävellys.....	2
2.3	Rakenne: Sävellyksen muoto.....	2
2.4	Sanat ja sanoittaminen.....	4
3	Sävellystyö.....	4
3.1	Työn tavoite	5
3.2	Työtapa/-menetelmä.....	5
3.2.1	Sanojen keräys.....	6
3.2.2	Sanoitus ja sävellys.....	8
4	Analyysi.....	9
4.1	Aikaisempi työskentelytapa.....	9
4.1.1	Alkupohdinta.....	9
4.1.2	Aikaisempi sävellystapa.....	9
4.1.3	Työn kesto.....	11
4.1.4	Haasteet.....	11
4.2	Opinnäytetyössä käytettävä työskentelytapa verrattuna aikaisempaan.....	12
4.2.1	Sävellysprosessi.....	12
4.2.2	Työn kesto uudessa työskentelytavassa.....	13
4.2.3	Haasteet tässä työskentelytavassa.....	13
4.3	Pohdinta ja jäsentely sanoituksista.....	14
4.3.1	Haasteet.....	14
4.3.2	Helppoudet.....	15
4.3.3	Englannin kieli vs. suomen kieli.....	16
4.3.4	Kuinka inspiraatio löytyi.....	17
4.4	Yhteenveto sävellyksistä.....	18
5	Yhteinen pohdinta.....	19
	Lähteet.....	21
	Liitteet	
	Liite 1. Nuottikuva, Tuulin sävellys <i>Cross the lines</i>	22
	Liite 2. Harmonia-analyysi, Tuulin sävellys <i>Cross the lines</i>	25
	Liite 3. Nuottikuva, Heinin sävellys <i>My demons</i>	27
	Liite 4. Harmonia-analyysi, Heinin sävellys <i>My demons</i>	37

1 Johdanto

Olemme molemmat aktiivisesti työskenteleviä pop/jazz-muusikoita ja laulajia. Olemme kummatkin aikaisemmin kouluttautuneet toisen asteen ammattiopistossa. Työkuvaamme kuuluvat solistina esiintyminen, taustalaulajana laulaminen sekä satunnaiset sovitustyöt ja studioissa työskentelyt. Kumpikaan meistä ei ole opiskellut säveltämistä, mutta sävellämme myös aktiivisesti omia kappaleita. Olemme keskustelleet useiden muusikoiden ja laulajien kanssa sävellystyöstä ja sen vaikeuksista. Lyriikoiden kirjoittaminen nousi toistuvana ongelmana esiin, etenkin laulajien kesken.

Tavoistamme poiketen päätimme kokeilla kappaleen säveltämistä sanojen perusteella. Yleensä aloitamme säveltämisen jostain muusta kuten harmonian rakentamisesta. Emme halunneet käyttää tekstinä jo valmiiksi kirjoitettua aineistoa kuten runoja, koska tarkoituksenamme oli tehdä oma teksti.

Keräsimme satunnaisilta jalankulkijoilta kaksikymmentä sanaa. Sana sai olla mikä tahansa mikä tuli henkilölle ensimmäisenä mieleen. Näistä seuloimme kymmenen sellaista sanaa, joita olisi helppo ja mielenkiintoista käyttää kappaleessa. Näiden kymmenen sanan perusteella sävelsimme molemmat erikseen omat kappaleet, joiden tekemistä analysoimme. Tutkimme myös kappaleen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tarkoituksenamme oli löytää se, mikä sai meidät luomaan nämä kappaleet analysoimalla sävellystyötekoamme, jotta voisimme käyttää sitä tekniikkaa myöhemmin uudestaan ja joita ehkä muutkin laulajat/muusikot voisivat käyttää.

2 Käsitteenmäärittelyä

Opinnäytetyömme keskeiset käsitteet ovat säveltäminen ja sanoittaminen. Esittelemme kyseisiä käsitteitä ja esittelemme, minkä tyyppistä säveltämistä yleisesti tapahtuu. Löysimme säveltämistä ja sanoittamista käsitteleviä aineistoja melko vähän. Luvuissa 2.1- 2.4 käymme läpi työmme kannalta keskeisiä käsitteitä osin omia määritelmiä tekemällä ja osin löytämiämme lähdeaineistoja käyttämällä.

2.1 Säveltäminen

Säveltäminen on joko yksin tai ryhmässä tapahtuvaa luovaa toimintaa, jonka tarkoituksena on esittää se joskus uudestaan samanlaisena. Tämän vuoksi nämä spontaanit, musiikilliset ideat nuotinnetaan, eli konkretisoidaan. Nuotinnos oli välttämätön osa sävellysprosessiamme, jotta kappaleiden analysoiminen olisi mahdollista. Visuaalisuus auttaa kokonaisuuden hahmottamiseen ja jäsentelyyn. Populaarikulttuurissa säveltäminen tapahtuu yleensä joko yksin tai ryhmässä. Useissa tapauksissa säveltäjä/säveltäjät tapailevat harmoniaa tai melodiaa jollain instrumentilla esim. pianolla ja kun saavat aikaan jotain joka miellyttää heitä, he nauhoittavat/nuotintavat ideansa talteen. Näitä ideoita voisi kutsua improvisoiduiksi sävelmiksi.

2.2 Sävellys

Sävellys eli kappale ja sen käsite liittyy läheisesti länsimaisen taidemusiikin estetiikkaan ja siltä edellytetään yleensä tiettyä yksilöllisyyttä. Sävellys (*componere*, lat. = liittää yhteen) on musiikillinen teos, joka on koottu eli "liitetty yhteen" säveltäjän erilaisista äänistä, sävelistä, tauoista ja sanoista. (Zeranska-Gebert & Lampinen 2002, 300.)

2.3 Rakenne: sävellyksen muoto

Kappaleen rakenteella tarkoitetaan sävellyksessä esiintyviä tunnistettavia jaksoja, jotka mahdollisesti toistuvat ja johdattelevat kuuntelijaa kappaleen etenemisessä. Käsite muoto pitää sisällään sävellyksen musiikilliset elementit, kuten rytmin, melodian, harmonian ja soitinnuksen, jotka ovat melkein luonnollisesti sävellystyössämme mukana. Myös kevyelle musiikille ominainen rakenne oli merkittävä osa säveltämistämme. Heikki Salon *Kahlekuningaslaji – laululyriikan käsikirjassa* yleisimmiksi laulun rakenteiksi mainitaan seuraavanlaiset muodot:

A1 – CH - A2 – CH - CH

A1 – CH - A2 – CH – B - CH

A1 – R – CH - A2 – R – CH – B - A3 – R - CH

A-osat ovat kappaleen säkeistöjä eli versejä, joka on se laulun osa joka seuraa introa ja aloittaa laulun tekstillisesti. Yleensä kappaleen säkeistössä on sama melodia mutta eri teksti. (Salo 2006, 67.)

CH-osat ovat kertosäkeistöjä eli choruksia, jotka toistuvat yleensä kahdesti tai useammin. Kertosäe pysyy tavallisesti sekä tekstiltään että melodialtaan samanlaisena koko laulun läpi ja sen tehtävänä on rakentaa laulun kohokohta, jossa yleensä esiintyy kappaleen "hook" eli "koukku". (Salo 2006, 75.)

R-osat ovat muusikoiden ammattisanastossa bridgejä tai pre-choruksia, mutta Salo kuvailee tätä osaa rampiksi, joka on kertosäkeistöön päättyvä johdanto A-osan loppupuolella. Salo mainitsee, että hyvän rampin jälkeen pitäisi tuntua, että laulun on "pakko mennä kertsiiin". (Salo 2006, 82.)

B-osat ovat muusikoiden ammattisanastossa C-osia, mutta Salo kuvailee tätä osaa välikkeeksi tai B-osaksi, joka esiintyy laulussa yleensä vain kerran. Tavallisesti välike on lyhyempi kuin säkeistö ja sen tehtävä on tuoda lauluun ripaus uutta kahden viimeisen choruksen välille, kohtaan, jossa kuuliija alkaa jo luovuttaa laulusta. (Salo 2006, 80.)

Kappaleissa käytetään myös introa eli johdantoa. Johdannoksi eli introksi kutsutaan laulun alussa sijaitsevaa lyhyehköä alkuosaa, joka useimmiten on soitettu, mutta joskus myös laulettu. (Salo 2006, 65.) Codaksi tai outroksi kutsutaan laulun lopussa sijaitsevaa erillistä osaa, jonka tarkoitus on päättää laulu. Loppuhuipennus voi olla instrumentaaliosa mutta myös tekstillinen osa. (Salo 2006, 84.)

Heini käytti kappaleessaan seuraavaa rakennetta:

Intro - A1 - A2 - CH - A3 - CH - B - CH - CH - Outro

Tuuli käytti kappaleessaan seuraavaa rakennetta:

Intro - A1 - R - CH - A2 - R - CH - B - CH (kitarasoolo) - CH

2.4 Sanat ja sanoittaminen

Sanoitukset ovat laulun sanat. Ne ovat laulajan väline tulkita kappaleen sanomaa/tarinaa laulajan omasta näkökulmasta ja näin saada kontakti kuulijaan. Se miten sanoitukset eroavat muista kirjallisuuden tyylilajeista, on se, että niiden on tarkoitus olla ikään kuin runollisia, ei-informatiivisia tekstejä, jotka sopivat sävellyksen rytmitykseen ja tunnelmaan. Sanat voidaan kirjoittaa joko valmiiksi sävellettyyn kappaleeseen tai kappale voi syntyä sanoituksista. Tästä voisi esimerkkinä kertoa Kalevala-mitan, josta monet suomalaiset kansanlaulut ovat syntyneet "*Vaka vanha Väinämöinen, tietäjä iänikuinen.*" 5/4 tahtiin menevään rytmikkaan on sävelletty monia suomalaisia kansanlauluja ja tähän sanojen metriikkaan on helppo säveltää juuri sen vuoksi. Aloitimme ikään kuin samoista lähtökohdista; sanojen perusteella säveltämisestä.

Meidän tapauksessamme sanoittaminen oli iso osa säveltämistä, koska fraaseja ja "koukkuja" syntyi sävellyksen aikana. Sanaa koukku käytetään populaarimusiikissa erityisesti hittisävellyksien pohjana olevissa melodisissa, rytmisissä, harmonisissa, soinnillisissa tai sanallisissa aiheissa, jotka toistuvat sävellyksessä ja joiden tarkoituksena on jäädä ensi hetkestä kuuntelijan mieleen (Moisala 1991, 165). Toisaalta käytimme myös olemassa olevia sanoja säveltämiseen, joka ehkä tietyllä tasolla myös muokkasi sävellyksiämme tietynlaisiksi. Emme osaa sanoa, kuinka paljon osuutta sanojen mielikuvilla oli. Salon näkemys sanoituksista oli mielenkiintoinen. Hänen mielestään sanojen kirjoittaminen on oma kirjoittamisen lajinsa, se ei ole runoa eikä kirjallisuuden laji ylipäätään vaan oma genrensä, *lauluryikkaa* (Salo 2006, 35):

Monet kirjoittajat pitävät laulutekstejä runoina – vieläpä huonoina runoina. Ja aivan totta, jos analysoimme laulujen sanoja laulamatta ja ilman musiikkia ikään kuin teksti olisi tarkoitettu paperilta luettavaksi, se usein vaikuttaa löysältä ja värittömältä.

3 Sävellystyö

Tässä luvussa kerromme tarkemmin työmenetelmistämme säveltämisvaiheessa, jonka jälkeen analysoimme tätä työtapaa vertaillaksemme sitä tavallisiin sävellystapoihimme.

3.1 Työn tavoite

Tavoitteenamme on omakohtaisen havainnoinnin avulla muodostaa käsitys siitä, miten uuden kappaleen säveltäminen annetun sanoituksen perusteella etenee luovana prosessina. Kokeilemme tämän opinnäytetyön aikana ammattisäveltäjän/-sanoittajan työtä. Normaali sävellystapamme muistuttaa enemmän harrastelijäsäveltäjän työtä, joka eroaa ammattisäveltäjän työtavoista. Ammattisäveltäjä voi säveltää tilauksesta yhden päivä aikana useita kappaleita, joihin sisältyy sanoitukset, melodiat ja harmoniat. Hän ei tee kappaleitaan niinkään ajankuluksi, vaan se on tulonlähde, johon hän on muodostanut omat rutiininsa. Sanoitusten kirjoitus sävellykseen on monen yhtyeen tapauksessa jäänyt laulajan vastuulle. Tähän työhön ei kuitenkaan pop/jazz-laulajan Metropolian opintosuunnitelmassa ole pakollisia opintoja ja koulutus lyriikoiden kirjoittamiseen vaatisi hyvin paljon aikaa ja ylimääräistä työtä muusikolle. Etsimme tekniikoita, joita kirjallisuuteen (sanoitusten kirjoittamiseen) kouluttamattomat laulajat voisivat käyttää.

3.2 Työtapa/metodologia

Keräsimme satunnaisilta jalankulkijoilta kaksikymmentä sanaa. Sana sai olla mikä tahansa, mikä tuli henkilölle ensimmäisenä mieleen. Näistä seuloimme kymmenen sellaista sanaa, joita olisi helppoa ja mielenkiintoista käyttää kappaleessa. Näiden kymmenen sanan perusteella sävelsimme molemmat erikseen omat kappaleet, joiden tekemistä analysoimme. Tutkimme kappaleen yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.

Taulukko 1. Sävellystyön eri vaiheet taulukossa.

→	→	→	→
sanojen kerääminen	melodia, rytmiiikka, harmonia, mielikuvat sanoista	"käsityö", materiaalinen työstö, itse säveltäminen	sävellysten analysointi, transkriptiot
ALEATORINEN VAIHE	IMPROV. VAIHE	FORMAALI VAIHE	ANALYYSI

ALEATORINEN = "Sana alea on latinaa ja tarkoittaa arpaa. En tiedä miten tuo sana on pesiytynyt musiikkiin, mutta se voidaan mieltää vaikkapa vertaamalla toimintaa sävelten parissa arpomiseen." (Länsiö 2001, www.)

IMPROVISOINTI = "Esityksen luomista esittämishetkellä. Sitä käytetään erityisesti musiikin alalla, mutta se on yhtä lailla tärkeä myös monissa muissa yhteyksissä, kuten näyttelemisessä tai viihdyttämisessä." (Wikipedia a, www.)

FORMAALI VAIHDE = "Muodollinen musiikillinen tieto (formal musical knowledge) on verbaalisia faktoja, käsitteitä, sääntöjä, kuvailuja, teorioita – eli perinteistä 'oppikirjatietoa' musiikista" (Pihl 2005, 29).

ANALYYSI = "Monimutkaisen ongelman pilkkomista pieniin, erillisiin osiin, jotka ratkaisemalla kokonaisongelma toivotaan pystyttävän ratkaisemaan" (Wikipedia b, www).

3.2.1 Sanojen keräys

Menimme Helsingin keskustaan ja kysyimme satunnaisilta jalankulkijoilta sanoja.

Alla on listattuna kerätyt sanat ja englanninkieliset käännökset niistä sanoista joita käytimme. Molemmat tekivät omat sanoituksensa perustuen lihavoituihin sanoihin jotka valitsimme käytettäväksi.

1. Kylmä : **cold**
2. Kriittinen : **critical**
3. Perkele : **demon**
4. Matka : **journey**
5. Linja : **line**
6. Kahvi : **coffee**
7. Ankara : **rigorous**
8. Sielu : **soul**
9. Kuula : **shot**
10. Huomenta : **Morning!**

11. Ihminen
12. Tantara
13. Ihminen
14. God
15. Auringonpaiste
16. Taivas
17. Apua
18. Rakkaus
19. Kylmä
20. Koira

Alla on kummankin sanoitukset, joihin on merkattu käytetyt avainsanat.

Heinin kappale: *My demons*

[A]

This **morning** when I woke up and opened my eyes, I realized that my head is filled with thoughts that are **critical** and **cold**,

It stroked me like a lightning from a clear sky
these thoughts are the reason why I've been alone all my life

And now I just want to have a second with my **coffee** alone,
without them haunting me all along. **Demons!**

[B]

My **demons**, my **demons** I will defeat you
my **demons**, my **demons** I will defeat you

[A]

Hot tears dropped from my eyes when I thought all the people in my life
why did I tell them all the lies and why I made them cry

How could I have been so **rigorous** and had no sympathy at all?
I don't wanna hurt anymore

I have to swallow my pride, leave the old me behind
start the **journey** for a better life

[B]

My **demons**, my **demons** I will defeat you
my **demons**, my **demons** I will defeat you

[C]

Now I see that I've done wrong
and for that I'm afraid for my **soul**

And before I cross the **line** gotta turn the page in my life
while I got the time

Though it might be too late, I'll take the **shot**
cause theres nothing that I got to loose

[B]

My **demons**, my **demons** I will defeat you
my **demons**, my **demons** I will defeat you

Tuulin kappale: *Cross the lines*

[A]

Good **morning** new day! Tell me what lies up ahead.
Last day was pretty **rigorous**, but I'll get up from my bed anyway.

Days seem identical, I need to reboot my **soul** to wake up again.
I'll head to this **journey** to find something to gain. (Something to gain....)
And just

[B]

Fly-- when things are falling apart, *fly--* they tend to work themselves out.
Cross **lines** that tie you up. You can get whatever you want if you want it bad enough.

[A]

The door is now open. I will leave nothing behind.
Just a cup of warm **coffee** to face the **cold** outside.

This easiness is ok but I gotta feel at least for one day what else could I be.
So I'll head to this **journey** to find something to gain.

[B]

Fly-- when things are falling apart, *fly--* they tend to work themselves out.
Cross **lines** that tie you up. You can get whatever you want if you want it bad enough.

[C]

Those **demons** ahead, should I go back instead?
Am I too **critical** or too venal? Well,
Screw this I'm going anyway. Takes a **shot** to the head for me to stay.
I'll just *fly*—

:*Guitar solo*:

[B]

Fly-- when things are falling apart, *fly--* they tend to work themselves out.
Cross **lines** that tie you up. You can get whatever you want if you want it bad enough.

3.2.2 Sanoitus ja sävellys

Kahden viikon kuluessa omien sävellyksien piti olla valmiina. Demon laadulla tai tarkemmilla sovituksella ei ollut merkitystä. Tiettyjen musiikinteko-ohjelmien käyttö ei ollut oleellista. Työkaluina sai käyttää mitä tahansa itselleen ominaista ja luontevaa tietokoneohjelmaa, nauhoitusvälinettä tai soitinta. Sävellyksen rakenne, harmonia, melodia ja varsinkin sanat pitivät olla tehtynä. Usein kappaleen kirjoitusvaiheessa tulee hetkiä, jolloin ideat loppuvat ja keskustelemme niistä jakaaksemme vinkkejä ja saadaksemme inspiraatiota kappaleen viimeistelyyn. Emme olleet tekemisissä toistemme kanssa kappaleiden merkeissä, jottei se vaikuttaisi sävellystyöhön. Tutustuimme lyriikoiden kirjoittamiseen liittyvään kirjallisuuteen. Emme ole aiemmin kokeilleet tätä keinoa mutta tähän tiettyyn työhön ei ollut kirjallisuudesta juurikaan apua, koska käyttämämme aineisto ei käsitellyt sitä kirjoittamisongelmaa mihin etsimme vastausta, eikä sitä työtappaa mitä me käytimme.

Luvun 4 teksteissä kerromme työprosessiemme vaiheista ja teksti on enemmänkin päiväkirjamaista. Teimme kysymyksiä, joita annoimme itsellemme työhön liittyen ja

joihin vastasimme erikseen sävellettyämme opinnäytetyökappaleet.

4 Analyysi

4.1 Aikaisempi työskentelytapa

4.1.1 Alkupohdinta

Kummallakaan, sekä Heinillä että Tuulilla, ei ole ollut tiettyä sävellysmetodia, jota he käyttävät aina. Sävellys tapahtuu aina tilanteesta ja tunteista riippuen. Koska sävellystilanne oli heille uusi ajan ja määrättyjen sanojen takia, Heini ja Tuuli päättivät pitää taiteelliset tavoitteet matalemmalla mitä yleensä. Heini ja Tuuli keräsivät sanat jalankulkijoilta suomeksi, mutta koska heille molemmille on luontaisempi tapa säveltää ja laulaa englanniksi he päättivät kääntää sanat englanniksi. Alla olevissa teksteissä käydään läpi asiat, jotka liittyvät aikaisempaan työskentelytapaan ja sen eroavaisuuksia uuteen työskentelytapaan.

4.1.2 Aikaisempi työskentelytapa

Heinille hyvin luontainen tapa aloittaa, kuten myös monille muillekin säveltäjille, on kirjoittaa ensimmäiseksi kappaleen kertosäe. Kertosäe on kappaleessa se osa, joka toistuu joka kerta samalla tavalla ja on yleensä hyvinkin mieleenpainuva ja helposti muistettava. Usein kirjoittaessaan omia kappaleitaan Heinillä kestää hyvin kauan keksiä kappaleen aihe, josta hän haluaa kirjoittaa. Hän keksii yleensä vain muutamia lauseita tai fraaseja, mutta hyvin hitaasti kokonaisia tarinoita. Heinin aikaisemmat sävellykset ovat useimmiten aloitettu kappaleen pohjasta, eli rumpukompista sekä jonkinlaisesta yksinkertaisesta harmoniasta, jotka määrittelevät kappaleen tunnelman. Kun pohja on sävelletty jonkinlaiseen muotoonsa, Heini on tapailut melodiaa, joka sopisi yhteen pohjan kanssa kuunnellen sitä ja lauleskelemalla sen mukana. Näistä lauluista hän poimii parhaimmat ideat. Heini kuuntelee paljon rapmusiikkia, jossa vokalisti työskentelee suurimmaksi osaksi rumpukompin eli biitin kanssa ja osittain tämän takia

myöskin Heini keskittyy usein enemmän rumpuihin ja niiden työstämiseen.

Kappaleet, joita Tuuli on säveltänyt, ovat aina syntyneet ikään kuin vahingossa. Inspiraatio kappaleen tekemiseen on saattanut alkaa jonkin soittimen soundista, tietystä riffistä joka soi päässä jostain syystä tai jokin komppi, joka on saanut hänet tanssimaan. Tuulilla ei ole varsinaisia sävellystekniikoita, joita hän käyttää. Tuuli on käynyt joitakin sävellyskursseja Metropolia Ammattikorkeakoulussa sekä Berklee College of Musicissa toiveena löytää sellainen sävellysmetodi, jota pystyisi käyttämään tehdäkseen kappaleita joista voisi olla ylpeä. Sellaista ei tosin ole vielä löytynyt. Edelleenkin hän saa inspiraation johonkin pieneen musiikkiin liittyvästä asiasta, jota alkaa työstämään. Yleensä tämä tapa on vaan hyvin hidas ja toisinaan turhauttava, koska kappaleen valmistelu saattaa kestää jopa vuosia.

Viimeisin kappale jonka Tuuli sävelsi lähti bassoriffistä, jota hän rupesi sattumalta soittamaan pianolla kerran harjoitellessaan harjoitusluokassa. Kyseinen riffi soi hänen päässä koko ajan ja lopulta hänen oli pakko alkaa tehdä siitä kappaletta, jotta hän saisi sen ulos päästään. Tuuli käyttää säveltäessään lähinnä pianoa sekä tietokoneohjelmaa Logic Pro 9 musiikinteko-ohjelmaa. Hän nauhoitti riffin, jota oli toistanut aiemmin pianolla MIDI-koskettimella tietokoneelleen ja alkoi etsimään Logic Pro 9 -ohjelman tiedostoista tälle riffille sopivaa bassosoundia. Kun hän oli löytänyt mieleisensä soundin, hän alkoi työstää rumpukomppia joka sopisi tähän. Sen jälkeen harmoniaa (sointuja) bassoriffin päälle ja lopulta melodiaa. Tuulin musikaaliset ideat saattavat tulla mistä tahansa ja milloin tahansa. Yleensä silloin kun hänelle on tapahtunut jotain sellaista, joka on liikuttanut häntä emotionaalisesti paljon (vihastuttanut, tehnyt hyvin iloiseksi/surulliseksi, järkyttänyt, jne.) hänen on helppoa löytää musiikillinen idea (bassoriffi, rumpukomppi, melodian pätkä, sointu pianolla) tulkitsemaan tätä tunnetta. Useimmiten kappaleen työstäminen alkaa rumpukompista tai bassoriffistä. Rytmii inspiroi häntä hyvin paljon kappaleissa ja hän kiinnittää siihen paljon huomiota. Tuuli käyttää paljon tietokoneohjelmaa Logic Pro 9:ää, josta etsii soundeja ja kompeja jotka miellyttävät häntä.

Yleensä sekä Heini että Tuuli kirjoittavat sanat viimeiseksi. Usein sanat syntyvät laulamisen myötä, mutta hyvin harvoin he ovat aloittaneet kappaleen säveltämisen sanoista tai tarinasta. Kerrottava tarina kappaleessa syntyy vasta sitten kun jonkin muotoinen melodia on sävelletty.

4.1.3 Työn kesto. Kuinka kauan yleensä sävellyksen tekeminen on kestänyt?

Yhden sävellystyön kesto riippuu molempien kohdalla täysin siitä saako inspiraation kuinka nopeasti, työn kesto on hyvin vaihtelevaa. Sävellys saattaa syntyä yhdessä päivässä tai yhdessä vuodessa. Jotkut kappaleet ovat olleet kummallakin työn alla jo monta vuotta. Heinin kappaleiden viimeistely jää usein jumiin siihen, että hän ei saa kirjoitettua lopullisia sanoja valmiiksi. Hän kirjoittaa yhden lauseen viikossa ja silti hän ei ole varma, onko kyseinen lause hyvä. Kokonaisen säkeistön ja kertosäkeen kirjoittaminen on saattanut syntyä muutamassa tunnissa. Toisinaan Heinin säkeistön ja kertosäkeen hiominen voi kestää jopa monta viikkoa. Heinin työskentelynopeus riippuu hyvinkin paljon siitä, millaisia mielikuvia ja tarinoita työstettävän kappaleen äänimaailma ja rumpukomppi hänelle tuottavat. Tuulilla on hyvin samanlainen työskentelytahti mutta Tuulilla kappaleessa yksityiskohtien hiominen kestää usein kaikista pisimpään, kuten kappaleessa käytettävien instrumenttien valitseminen, sävellyksen tyylilajiin sopivien vokaaliosuuksien sekä soittimien soundin valitseminen, jne. Hänellä myös sanoitusten hiominen saattaa hidastaa merkittävästi sävellyksen viimeistelyä. Useimmiten kappale valmistuu Tuulilta noin kahdessa kuukaudessa.

4.1.4 Haasteet

Heinille haasteellisinta aikaisemmissa sävellyksissä on ollut asioiden viimeisteleminen ja liian pitkä aika kulutettuna pienien yksityiskohtien pohtimiseen. Dolla Lovalla, jolle Heini säveltää suurimmaksi osaksi kappaleitaan, ei ole minkäänlaista levy-yhtiötä, joka asettaisi tiettyjä aikatauluja kappaleiden tai levyjen valmistumiselle vaan työskentelytahti on vapaa. Tässä on omat hyvät puolensakin, mutta monesti Heini ja Dolla Lova on juuttunut yhteen kappaleeseen ja sen yksityiskohtiin liian pitkäksi aikaa. He ovat säveltäneet ja sovittaneet kappaletta monta kertaa uudestaan ja uudestaan, koska lopullisia päätöksiä ei ole tullut tehtyä.

Tuulille uusien ideoiden saaminen, inspiraatio ovat haastavimpia asioita. Itse

säveltäminen on helppoa kun löytää motivaation kappaleen tekemiseen. Jos hän huomaa sävellyksessään selkeästi samanlaisia elementtejä kuin aiemmissa sävellyksissä, Tuuli on joutunut joko hylkäämään sen tai muuttamaan sitä merkittävästi, joka saattaa johtaa siihen että inspiraatio/motivaatio kappaleen tekemiseen häviää. Sekä Tuulille että Heinille on käynyt niin, että kertosäe ei olekaan ns. tarpeeksi lennokka tai mieleenpainuva. Kummatkin haluavat panostaa sävellystensä kertosäkeeseen, juuri sen vuoksi, että kevyen musiikin ja pop-musiikin genressä se on usein tärkein osa kappaleessa.

4.2 Opinnäytetyössä käytettävä työskentelytapa verrattuna aikaisempaan

4.2.1 Sävellysprosessi. Missä järjestyksessä (harmonia, soundit komppi, sanat) rakensin sävellyksen?

Aivan ensimmäiseksi Heini mietti parin päivän aikana kappaleen tarinaa. Hän ei ollut kirjoittanut mitään muistiin vaan hän mietti saamiaan sanoja ja niitä mielikuvia mitä niistä tuli. Kun hän oli saanut päähänsä raakaversion tarinasta, jonka halusi kertoa, hän soitti koskettimilla satunnaisia sointuja ja kuunteli niiden äänimaailmaa ja tunnelmaa. Koska Heinin kappaleessa on hitunen uskonnollisuutta mukana, hän halusi tätä maailmaa kuvastaen soittaa uruilla. Jonkun aikaa soitettuaan, hän huomasi soittavansa tiettyä sointukiertoa, joka kiinnosti häntä ja joka kuulosti sellaiselta, jonka päälle hän voisi rakentaa melodian. Tämän jälkeen, kun hän oli saanut sointukierron kohdilleen, laulumelodia syntyi ikään kuin itsestään sen päälle.

Kun melodia ja harmonia olivat suurin piirtein valmiita, Heini kirjoitti sanat. Hän oli päättänyt, että ennen lopullista sovitusta hänellä täytyy olla sanat valmiina. Vasta sen jälkeen hän saisi säveltää ja sovittaa kappalettaan. Kun sanat oli kirjoitettu, hän kirjoitti muutaman instrumentaali melodian ja sovitti bassolinjan ja rumpukompin kappaleeseen.

Tuuli aloitti kappaleensa työstämisen bassoriffistä. Tuuli soitti kosketinsoittimillaan kaikkea mitä mieleen tuli, kunnes hän löysi sellaisen bassoriffin, josta hän uskoi saavansa aikaan jotain. Tämän jälkeen Tuuli rakensi harmonian bassoriffin ympärille ja

näin syntyi säkeistön soinnut. Tämän jälkeen hän etsi Logic Pro 9 -ohjelman sample-kirjastosta sellaista komppia mikä sopisi bassoriffiin. Kun Tuuli löysi sellaisen mikä ehkä sopisi riffiin, hän alkoi tekemään Logicin MIDI-kosketinsoittimilla samankaltaista komppia ja lisäsi joitakin lyömäsoittimia. Tuuli editoi hieman samplea ja hän laittoi sen vielä lisäksi rakentamansa kompin päälle. Näin hän sai aikaan "rytmisektion" kappaleeseen. Tuuli hyräili jonkinsorttista melodiaa demon päälle ja vasta tämän jälkeen hän alkoi tekemään sanoituksia kappaleeseen. Tuuli kirjoitti ensimmäiseksi kertosaäkeen sanat ja sitten muut. Viimeisenä hän teki kappaleeseen pienet yksityiskohdat (esim. erikoisefektit, taustalaulut, kaiut, yms.) ja soundit.

4.2.2 Työn kesto uudessa työskentelytavassa?

Sovitusta kahden viikon säveltämisaikasta Heinillä suurin aika meni sanoituksen ja tarinan miettimiseen. Kaiken lisäksi hän unohti sovituksen päivämäärän, jolloin kappale piti olla valmis ja hän kirjoitti, sävelsi ja sovitti kappaleensa vasta viimeisenä päivänä. Omasta mielestään tämä oli enemmänkin hyvä asia. Koska aikaa oli hyvin vähän, hänelle ei jäänyt aikaa pohtia pienimpiä yksityiskohtia, vaan hän sävelsi kovaa vauhtia. Tämän ansiosta Heini käytti enemmän intuitiotaan eikä niinkään järkeä.

Tuuli kulutti omasta mielestään liian paljon aikaa kahdesta viikosta tuottamiseen liittyviin asioihin, kuten yleensä. Hän mietti liikaa alussa mitä soundeja ja elementtejä haluaa käyttää, eikä hän hionut melodiaa ja sanoituksia. Lopulta ei ollut enää aikaa tehdä uusia ratkaisuja kappaleeseen.

4.2.3 Haasteet tässä työskentelytavassa?

Sekä Heinille että Tuulille haastavaa oli rajattu aika sekä tiettyjen sanojen käännökset ja niiden sijoittaminen tarinaan. Heinille haastavinta oli aika. Hän ei ole aikaisemmin joutunut näin lyhyellä aikavälillä säveltämään kokonaista kappaletta yksin ja tähän ajatukseen totuttautuminen oli vaikeaa.

Tuulilla ei ollut juuri aikaa pohdiskella tekemiensä musiikillisten päätöksiensä toimivuutta vaan hän sävelsi ikäänkuin ammattitaidolla "tottumuksesta". Haasteellisinta Tuulille oli

kappaleen epämiellyttävien ominaisuuksien hyväksyminen ja se ajatus, että sävellyksestä ei tarvitse tulla esitettävää, hyvää kappaletta. Hänelle oli vaikeaa itsensä erottaminen sävellyksestään. Sävellys ei ole henkilökohtainen tarina tai runo eikä liity säveltäjän elämään. Tuuli ei säveltänyt niinkään taiteellisesta intohimosta tai inspiraatiosta. Monet sanoista olivat sellaisia, joita Tuuli ei välttämättä käyttäisi sävellyksissään ja hänen oli vaikea löytää niille luontevaa käyttötapaa. Yleensä teksti toimii tietynlaisena työkaluna sävellyksen tekemisessä. Sanat muokkaavat rytmiä ja melodiaa merkittävästi. Sekä Tuuli että Heini eivät ole juuri koskaan tehneet kappaletta sanojen perusteella vaan toisinpäin. Tällä tavalla he ovat saaneet kappaleita, joista he ovat voineet olla ylpeitä.

4.3 POHDINTA JA JÄSENTELY SANOITUKSISTA

4.3.1 Haasteet?

Heinille haasteita oli monia kuten aikataulu ja inspiraation löytäminen, mutta suurin haaste oli tiettyjen englanninkielisten sanojen sijoittaminen kokonaiseen tarinaan ja lauseisiin. Tässä vaiheessa Heini tutustui Lisa Aschmannin kirjaan "500 songwriting ideas: (for brave and passionate people)". Kirja on tarkoitettu säveltäjille jotka eivät keksi kappaleeseensa aihetta, josta kirjoittaa. Tämä ei tosin auttanut Heiniä tässä vaiheessa sillä hänellä oli jo idea, jota hän halusi käyttää. Hänelle kaikkein haastavin sana oli rigorous eli ankara. Heinille oli vaikeaa saada juuri tämä sana kuulostamaan siltä, että se sopii kokonaiseen lauseeseen, sillä muut synonyymit tälle sanalle olisivat olleet mielestään parempia kuten esim. hard tai tough. Vaikka tämän sanan kanssa pohdiskelu oli Heinille hankalaa, hän nautti myös siitä haasteesta, joka tämän sanan kanssa tuli.

Tätä sanaa miettiessään tiivis aikataulu aiheutti hankaluuksia. Heinillä ei ole ollut aikaisempaa kokemusta aikataulun kanssa säveltämisestä ja tässä työssä hän joutui tekemään erityisen paljon työtä sen eteen, että hän saisi asioita vietyä eteenpäin. Vaikka Heinin työprosessi alkoi sanojen kirjoittamisesta ensimmäistä kertaa, hänen oli vaikea jatkaa kirjoittamista ilman jonkinlaista musiikkia taustalla. Hänen täytyi luoda musiikillinen maailma tarinansa pohjalle, jotta hän voisi jatkaa kappaletta eteenpäin. Sovitulla aikataululla oli hyvät ja huonot puolensa. Heini oli hyvinkin stressaantunut

siitä, saisiko hän kirjoitettua ja sävellettyä kappaletta ajoissa loppuun, mutta hyväksi puoleksi mainittakoon se, että ajan vähyyden takia hän ei voinut jäädä pohtimaan pienimpiä yksityiskohtia liian pitkään. Heinillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin jatkaa eteenpäin työtään. Tässä Heini huomasi myös senkin, että stressaantuneena hän sai hyvinkin paljon ideoita, joita hän käytti lopulliseen työhönsä.

Tuulille vaikeimpia sanoja oli "critical", "shot", "Morning!" ja "line". Ne olivat sanoja joille Tuulin oli vaikea löytää tilannetta jossa niitä olisi luontevaa käyttää. Valittujen sanojen ympärille Tuuli alkoi myös ensimmäiseksi kuvittelemaan tarinaa. Minkälainen ihminen ajattelisi näitä sanoja, missä tilanteessa hän olisi, mitä hänelle on käynyt tai on käymässä.

Seuraavaksi Tuuli alkoi kehittämään lauseita joissa näitä sanoja voisi käyttää. Joel Hirschhorn julkaisema opas säveltämiseen, "The complete idiot's guide to songwriting" (second addition) ohjastaa paljon siihen että kirjoittaessa lyriikoita olisi hyödyllistä käyttää aisteihin liittyviä sanoja. Mitä näen, mitä kuulen, mitä haistan, jne. Ne tekevät tarinasta yksityiskohtaisempaa, jonka kuulija voi kokea henkilökohtaisemmaksi. Ne rakentavat myös draamaa ja "väriä" tarinaan. Tämä ajatus oli tosin jo Tuulille tuttua, eikä se auttanut lyriikoiden kirjoittamisessa juurikaan. Sanat eivät olleet hänelle tarpeeksi henkilökohtaisia saadakseen niistä ajatuksia tai luontevia fraaseja. Nämä sanat olivat joko liian tuttuja tai Tuulin ympäristöstä poikkeavia sanoja.

Vaikeinta Tuulille oli tarinan keksiminen tyhjistä, kun hänen piti saada itsensä innostumaan niistä sanoista joita hänellä oli käytössään. Tekstin luominen oli Tuulille hyvin kiusallista, koska hänestä tuntui kuin hän olisi tehnyt "musiikkia halvalla". Eli rajoitettu aika ei toiminut toivotulla tavalla Tuulille, toisin kuin Heinille jolle aikataulun tuomat paineet saivat hänet toimimaan tehokkaammin ja nopeammin. Koska aikaa oli vähän, tekstin luomiseen Tuulin piti käyttää yleisesti käytettyjä fraaseja ja ilmaisuja, jotka ovat omasta mielestään turhan viihteellisiä. Ei sellaisia, joita siis Tuuli haluaisi välttämättä käyttää yleensä. Sanoitusten tekeminen Tuulille oli tässä tapauksessa itse asiassa vielä vaikeampaa kuin koskaan aikaisemmin. Hänen piti käyttää sanoja sellaisessa aiheessa joka koskettaisi häntä. Hän sai jonkinlaisen aiheen sanoitusten kirjoittamisen alkuvaiheessa, mutta hän ei yleensä käyttäisi näitä sanoja tulkitsemaan ajatuksiaan.

4.3.2 Helppoudet?

Keksittyään henkilön ja tarinan, josta Heini halusi kertoa, kaiken sen kuvailu ja kertominen annetuilla sanoilla oli todella helppoa. Onneksensa nämä kerätyt sanat sopivat toisiinsa hyvin yhteen ja pysyivät suurin piirtein samoissa aihepiireissä ja se helpotti hyvinkin paljon Heinin työtä.

Myöskin kertosäkeen säveltäminen oli hämmästyttävän helppoa Heinille. Hänen muutkin kappaleensa alkavat usein kertosäkeestä, niin myös tämäkin. Säveltäessään ensimmäisiä harmonioita kappaleeseensa, hän tapaili samalla nykyistä kertosäettä ja tämän jälkeen, kun kertosäe oli valmis, oli helppoa rakentaa muu tarina tämän kertosäkeen ympärille.

Tuulille helppoa oli sanojen viihteellisyys ja aikaraja. Koska sävellys täytyi saada valmiiksi tiettyyn aikarajaan mennessä, ei ollut varaa valittaa ja olla liian nirso sanoitusten "taiteellisuuden" ja tulkinnallisuuden suhteen. Piti vain kirjoittaa mitä ensimmäiseksi tuli mieleen, vaikka se ei ollut Tuulin mielestä juuri sellaista mitä hän haluaisi kirjoittaa.

4.3.3 Englannin kieli vs. suomen kieli?

Tuulin ja Heinin päätös kirjoittaa kappaleensa englannin kielellä oli yksimielinen, koska kummallekin sanoitusten kirjoittaminen ja laulaminen englanniksi on luontevaa. Suomen kielellä kirjoittaminen saattaisi kuulostaa imelältä tai vaivalloiselta, koska rytmimusiikkia lauletaessa suomen kielellä täytyy ottaa huomioon täysin eri painotukset sanoissa ja sanarytmiikka on täysin erilainen verrattuna englannin kieleen. Monet englanninkieliset sanat ovat yksitavuisia ja pehmeämmin äännettäviä kuin suomalaiset sanat. Heini ja Tuuli olivat melko varmoja siitä, että kappaleista olisi tullut jopa musiikkityyliltään täysin erilaisia, jos sanoitukset olisi kirjoitettu suomeksi. Osaksi sanojen merkityksen vuoksi koska monet sanat olivat melko synkkiä (esim. perkele, kylmä, ankara, jne.) Suomen kielellä rytmimusiikkia lauletaessa täytyy olla suuri tietämys juuri suomen kielen fraseerauksesta ja kuinka se toimii. Englannin kielellä fraseeraus on luonnollisesti hyvin virtaavaa ja rytmikästä, kun taas suomen kielen

sanarytmiikka ja fraseeraus muistuttaa enemmän valssia tai humppaa. Heini keskusteli tästä aiheesta lyhyesti suomalaisen soulmuusikon Sami Saaren kanssa ja hän oli samaa mieltä tästä aiheesta. Hänellä on välillä vaikeuksia laulaa soulia ja rytmimusiikkia englannin kielellä, koska hän on tottunut laulamaan kyseistä musiikkia aina suomen kielellä. Heinillä ja Tuulilla on enemmän kokemusta englannin kielellä laulamisesta, koska he ovat kuunnelleet rytmimusiikkia lapsuudestaan lähtien, jota lauletaan englanniksi ja se tulee heiltä luonnostaan.

Vaikka kielien erot ovatkin suuret, Heini löysi kertosaäkeensä ytimen vanhasta suomalaisesta sanonnasta: kyllä minä perkeleeni kesytän. Tätä hän alkoi muokkaamaan englanninkielelle sopivaksi. Inspiroituneena demon-sanasta ja tuosta suomalaisesta sanonnasta, Heini kirjoitti lähestulkoon vahingossa ja huomaamattaan kertosaäkeeksi: My demons, my demons I will defeat you.

4.3.4 Kuinka inspiraatio löytyi?

Heini löysi inspiraation heti sen jälkeen, kun hän oli keksinyt kertosaäkeen. Hän mietti itseksensä kertosaäettään ja kahden viikon ajan hän piti kaikki aistinsa valppaana. Heini kuunteli hyvin tarkasti ihmisten keskusteluja, jos hän olisi saanut niistä lisää ideoita sanoituksiin. Heini on myös usein huomannut, että jotkut pienet ja nopeat lausahdukset ihmisiltä ovat antaneet hänelle hyviä ideoita kappaleisiin ja mielestään ne tuovat rehellisyyttä sanoituksiin. Inspiraation löytämiseen auttoi myös omat kokemukset ja niiden miettiminen. Heini otti omasta elämästään muutaman idean sanoituksiin. Heini mietti sanaa demon ja perkele, ja suomalaista sanontaa: kyllä minä perkeleeni kesytän. Näitä miettiessään Heini sai idean (joka kuulostaakin hyvin kliseiseltä), että ihmisellä on nämä kaksi puolta, hyvä ja paha puoli (enkeli ja demoni), ja jompaa kumpaa tulee aina kuunneltua. Heinille kehittyi mielikuva ihmisestä, joka on elänyt ankaraa elämää ja on ollut epärehellinen, ilkeä ja epäreilu muita kohtaan. Tarinan hahmo on kuunnellut tätä paha puoltansa eli demoneita, koko elämänsä ja eräänä aamuna hän päättääkin tehdä käännöksen parempaan ja haluaa yrittää olla parempi ihminen. Tätä mielikuvaa pohtiessaan Heini käytti hieman omia kokemuksia ja tuntemuksiaan avuksi. Jokaisella on hyviä ja huonoja puolia ja on tärkeää tunnistaa ne. Heini mietti kahden viikon ajan omia huonoja puoliaan, joita hän haluaisi muuttaa ja tämä auttoi esimerkiksi kertosaäkeen säveltämisessä ja kirjoittamisessa. Myöskin

aikataulu oli hyvä apu inspiraation löytymiseen. Kuten aikaisemmin tulikin jo selville, Heiniä auttoi "paniikki", joka syntyi kiireestä jolloin hän keskittyi täysin olennaiseen eli sanoihin ja musiikkiin.

Tuuli kirjoitti kerätyistä sanoista sattumanvaraisesti monia lauseita ja keksi näistä sanoista kappaletta eteenpäin vievän "viisauden" tai "punch linen": "You can get what you want if you want it bad enough". Tätä lausetta hyväksi käyttäen Tuuli keksi tarinan henkilöstä, joka on käynyt läpi jotain raskasta elämässään, mutta hän katsoo tarinassa elämää optimistisemmin. "Punch linea" voisi kutsua myös kappaleen kliimaksi, jota käytetään ainoastaan kappaleen kertosaikoina. Se on yksinkertainen lause joka on helppo muistaa ja siitä syystä jää helposti kuulijan mieleen. Koska se on yksinkertainen lause, se alkaa kuulostamaan hienommalta mitä on koska se toistuu usein juuri kappaleen siinä vaiheessa missä sanoihin kiinnitetään enemmän huomiota. Sitten Tuuli kehitti tarinan niiden sanojen ympärille, joita piti tehtävänannossa käyttää. Myös Tuulillekin vähäinen aika oli tehokas motivaattori kappaleen säveltämiseen.

4.4 Yhteenveto sävellyksistä

Teimme taulukon, jossa on tiivistettynä analyysiemme vastaukset, jotta vertailu olisi lukijalle helpompaa. Liiteosioista löytyy nuottikuvat sekä harmonia-analyysit kummankin sävellyksistä.

Taulukko 2. Yhteenveto sävellyksistä.

kriteeri	Tuuli	Heini
AIKAISEMPI TYÖSKENTELYTAPA	Työstäminen lähtenyt usein rumpukompista tai bassoriffistä, rytmi on suuri inspiraatio. Soinnutuksen jälkeen alkaa melodian, kertosäkeen ja sanojen/fraasien tapailu. Myös vahvat tunteet vaikuttavat kappaleen säveltämisen motivaatioon.	Työstäminen alkaa rumpukompista ja yksinkertaisista soinnuista. Pohjan tehtyä alkaa melodian tapailu. Kertosäe on ensimmäinen lauluosuus joka sävelletään. Sanat tulevat yleensä viimeisenä. Rytmi ja rumpukompit ovat inspiraationa.
OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETTÄVÄ TYÖSKENTELYTAPA VERRATTUNA AIKAISEMPAAN	Työskentely alkoi aikaisempaan työtapaan verrattuna poikkeuksellisesti sanoitusten teosta. Aikaisemmin ei ole ollut tarkkaa aikataulua säveltämisessä.	Työskentely alkoi aikaisempaan työtapaan verrattuna poikkeuksellisesti sanoitusten teosta. Aikaisemmin ei ole ollut tarkkaa aikataulua säveltämisessä.
ANALYYSI TEKSTISTÄ	Vaikeaa oli tarinan keksiminen tyhjästä, ajanpuute sekä itsekriittisyyden sietäminen tekstiin. Helppoa oli taiteellisten tavoitteiden ja odotuksien matala kynnyks. Päätös kirjoittaa englannin kielellä luonnollinen.	Haasteellista oli aikataulu ja tarinan keksiminen. Helppoa oli kertosäkeen kirjoittaminen ja taiteellisten tavoitteiden ja odotuksien matala kynnyks. Päätös kirjoittaa englannin kielellä luonnollinen.
ANALYYSI HARMONIASTA	Kappaleen soinnutus vaihtelee. C-osiossa tulee modulaatiota muistuttava sointukierto. Kappaleen sointumaailma vaihtelee duurista molliin paljon.	Kappaleen soinnutus pysyi yksinkertaisena koko kappaleen ajan, mielenkiinto pidetään yllä pienillä yksityiskohdilla. Kappaleen sointumaailma vaihtelee melodian vuoksi duurista molliin.

5 YHTEINEN POHDINTA

Tässä työtavassa oli paljon mielenkiintoisia asioita, joita emme ole kummatkaan ammattilaisuusikoina kokeneet. Kummallekin säveltäminen aikataululla oli uutta ja haasteellista. Itsensä erottaminen sävellyksestään oli uutta ja virkistävää. Koska omat kriteerit eivät olleet niin korkealla tai olivat niin erilaiset kuin ennen, työnteko oli tehokkaampaa. Aiemmin omat kappaleet ovat olleet hyvin henkilökohtaisia, jopa päiväkirjamaisia teoksia, joita työstäessä olemme molemmat pohtineet mitä uskallamme kirjoittaa. Tämän vuoksi kriteerit ja odotukset ovat asettuneet hyvin korkealle. Ammattisäveltäjän homman kokeilu oli erilaista, virkistävää ja kivaa. Heinille se oli hieman jopa rentouttavaa. Heini oli tyytyväinen työnsä tulokseen ja aikoo oman yhteensä kanssa jatkaa kappaleensa työstämistä jatkossa. Heini aikoo käyttää tätä menetelmää mahdollisesti tulevaisuudessa uudestaan. Tuuli taas ei ollut lainkaan tyytyväinen teokseensa johtuen suurelta osin sanoitusten epäonnistumisesta. Sanat eivät olleet luontevia Tuulin tulkittavaksi. Hän ei aio jatkaa kappaleen työstämistä itselleen, mutta harkitsee kappaleensa antamista jollekin toiselle artistille/laulajalle, joka pystyisi käyttämään ja esittämään sitä omana kappaleenaan.

Opinnäytetyön tekemisessä parityönä hyvinä puolina voisi mainita, että molemmat kannustimme toisiamme ja veimme omilta osin asioita eteenpäin. Säännöllinen keskustelu työn tekemisestä kollegan kanssa oli äärimmäisen hyvää, koska näkökulmia oli enemmän kuin yksi ja muutenkin asioista oli mukava jutella. Vaikeuksina taas voisi mainita sen, että yhteiset kirjoitussessiot piti sopia etukäteen. Jatkossa voisi olla vielä tarkempi avainsanojen käänöksien kanssa, jotta sanojen merkitys ja käyttötarkoitus olisi mahdollisimman samanlainen molemmilla säveltäjillä.

Voimme suositella tätä työskentelytapaa niille muusikolle, jotka eivät aseta itselleen rajoituksia sävellykseensä ja jotka haluavat uusia menetelmiä inspiraation löytämistä varten.

Lähteet

Aschmann, Lisa 1997. 500 songwriting ideas : (for brave and passionate people). Emeryville, CA: Mixbooks.

Hirschhorn, Joel 2004. The complete idiot's guide to songwriting. New York: Hyperion.

Länsio, Tapani. Aleatorinen. [Verkkodokumentti.] Helsinki: Sibelius-Akatemia. Saatavuus <http://www2.siba.fi/historia/1900/lansio_artikkelit/aleatorinen.html> (luettu 19.5.2012)

A Merriam-Webster® 1987. Webster's compact rhyming dictionary, Springfield, MA, USA, Merriam-Webster Inc.

Moisala, Pirkko 1991. Kansanmusiikin tutkimus, metodologian opas. Helsinki: VAPK-kustannus.

Pattison, Pat 1991. Essential guide to lyric form and structure : Tools and techniques for writing better lyrics. Boston: Berklee.

Pekkilä, Erkki 1988. Musiikki tekstinä, Kuulonvaraisen musiikkikulttuurin analyysiteoria ja –metodi. Turku: Suomen Musiikkitieteellinen Seura

Pihl, Anu 2005. Tutkiva soitonopiskelu, soitonopiskeluprosessin tarkastelua oppimis-, tiedonhankinta- ja luovuusteorioiden näkökulmasta. Musiikkikasvatuksen pro gradu –tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Musiikinlaitos.

Salo, Heikki 2006. Kahlekuningaslaji – laululyriikan käsikirja. Helsinki: Like.

Wikipedia a. Sanoitukset. [Verkkodokumentti.] Saatavuus <<http://fi.wikipedia.org/wiki/Sanoitukset>> (luettu 19.5.2012)

Wikipedia b. Analyysi. [Verkkodokumentti.] Saatavuus <<http://fi.wikipedia.org/wiki/Analyysi>> (luettu 19.5.2012)

Zeranska-Gebert, Grazyna & Lampinen, Teuvo 2002. Parlando Musiikkisanakirja. Helsinki: Yliopistopaino ja tekijät.

Liite 1. NUOTTIKUVA

Tuulin sävellys, Cross the Lines

T.I. ♩ = 100 Opparisävellys "Cross the lines" T.I.

Cm⁷   Abadd⁹   Cm⁷   Abadd⁹

(only drms and keys)

(bass fill in)

5   Cm⁷   Abadd⁹   Cm⁷   Abadd⁹

9   **A**   Cm⁷   Abadd⁹   Cm⁷   Abadd⁹

1. Good mor ning new day!   Tell me what lies up a- hea - d.   Last
 2. (he)Door is now o - pen,   I will leave no-thing be hi - nd.   Just a

13   Cm⁷   Abadd⁹   Cm⁷   Abadd⁹

day was pret-ty rigo-rous,   but I'll get up from my bed,   a-ny way.
 cup of warm cof - fee   to face the cold out - side

Bridge

17   Cm⁷   Abadd⁹   Cm⁷   Abadd⁹

Days seem i-den-ti-cal.   I need to re-boot my soul   to wake up a-gain . I'll
 This easi-ness is o k, but I   gotta feel at least for one day   what else I could be. So I'll

21   Cm⁷   Abadd⁹   Cm⁷   (voc. fill)   Ab Bb   Ab/CB^b/D

head to this jour-ney   to find some-thing to ga - in.   (Some - thing to gain,   just)
 head to this jour-ney   to find some-thing to ga - in.   in.

2 **Chorus**

25 Eb Eb/G Abadd⁹ Bb Eb Eb/G Abadd⁹ Bb

Fly when things are falling apart, fly, they tend to work themselves out.

29 Eb Eb/G Abadd⁹ Gm⁷ Fm⁷ G⁷

Cross lines that tie you up! You can get whatever you want, if you want it bad enough.

33 1. Cm⁷ Abadd⁹ Cm⁷ Abadd⁹

enough

37 2. Cm⁷ Abadd⁹ Cm⁷ Abadd⁹

enough, bad enough. Those

41 C Fm⁷ Db^{Δ7} Fm⁷ Db^{Δ7}

demons ahead, should I go back instead? Am I too critical or too venal? Well,

45 Fm⁷ Gm⁷ Abadd⁹ Ab/Bb

screw this I'm going anyway. (It) takes a shot to the head for me to stay I'll just

49 Eb Eb/Bb Abadd⁹ Eb Eb/Bb Abadd⁹

fly... (guitar solo)

(coll Chorus)

53 Eb Eb/G Abadd⁹ Gm⁷ Fm⁷ Ab/Bb

I'll just
(voc. in)

Last chorus

57 Eb Eb/G Abadd⁹ Bb Eb Eb/G Abadd⁹ Bb

fly When things are fal-ling a- part fly they tend to work them-selves out.

61 Eb Eb/G Abadd⁹ Gm⁷ Fm⁷ G⁷ N.C

Cross lines that tie you up! You can get what e- ver you wa - nt, if you want it ba - d e - nough.

Liite 2. HARMONIA-ANALYYSI

Tuulin sävellys, Cross the Lines

Cross the lines - harmonia-analyysi

♩ = 100

T.I.

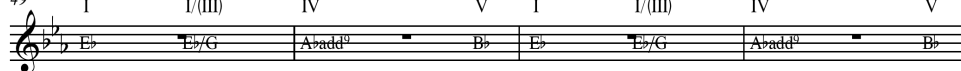
1. Verse (measures 1-12):
 Measure 1: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 2: IV (Abadd⁹)
 Measure 3: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 4: IV (Abadd⁹)
 Measure 5: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 6: IV (Abadd⁹)
 Measure 7: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 8: IV (Abadd⁹)
 Measure 9: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 10: IV (Abadd⁹)
 Measure 11: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 12: IV (Abadd⁹)

2. Bridge (measures 13-20):
 Measure 13: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 14: IV (Abadd⁹)
 Measure 15: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 16: IV (Abadd⁹)
 Measure 17: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 18: IV (Abadd⁹)
 Measure 19: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 20: IV (Abadd⁹)

3. Chorus (measures 21-48):
 Measure 21: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 22: IV (Abadd⁹)
 Measure 23: VI⁻⁷ (Cm⁷)
 Measure 24: IV (Ab) V (Bb) IV (Ab/C) V (Bb/D)
 Measure 25: I (Eb) I/(III) (Eb/G) IV (Abadd⁹) V (Bb) I (Eb) I/(III) (Eb/G) IV (Abadd⁹) V (Bb)
 Measure 26: I (Eb) I/(III) (Eb/G) IV (Abadd⁹) III⁻⁷ (Gm⁷) II⁻⁷ (Fm⁷) V⁷/VI⁻⁷ (G⁷)
 Measure 27: I¹ VI⁻⁷ (Cm⁷) IV (Abadd⁹) VI⁻⁷ (Cm⁷) IV (Abadd⁹)
 Measure 28: I² VI⁻⁷ (Cm⁷) IV (Abadd⁹) VI⁻⁷ (Cm⁷) IV (Abadd⁹)
 Measure 29: II⁻⁷ (Fm⁷) sV/VI⁻⁷ (D^bΔ⁷) II⁻⁷ (Fm⁷) sV/VI⁻⁷ (D^bΔ⁷)
 Measure 30: II⁻⁷ (Fm⁷) III⁻⁷ (Gm⁷) IV (Abadd⁹) V⁷ (Ab/Bb)

2

49 I I/(III) IV V I I/(III) IV V

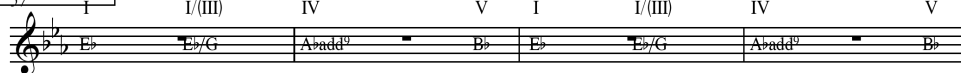

53 I I/(III) IV III⁻⁷ II⁻⁷ V⁷

Last Chorus

I I/(III) IV V I I/(III) IV V

61 I I/(III) IV III⁻⁷ II⁻⁷ V⁷ N.C.

Liite 3. NUOTTIKUVA

Heinin sävellys, My Demons

MY DEMONS

HEINI

HEINI

INTRO

THIS

5 **A**

MORN - ING WHEN I WO - KE UP AND OPE - NED MY EYES - I

7

RE - A - LIZED - - - THAT MY

9

HEAD WAS FILLED WITH THOU - GHTS THAT ARE CRI - TI - CAL - AND COLD - MAY - BE

2 11 □

I SHOULD MO - VE ON - IT STROKE ME

Cm7(add4)

□ 13

LIKE A LIGH - NING FROM - A CLEAR SKY - THESE THOUGHTS ARE THE REA - SON -

Am7(add4)

15 □

- WHY I'VE BEEN AL - ONE - ALL MY LIFE - AND NOW I JUST WAN - NA

Cm7(add4)

□ 17

HAVE A SE - COND WITH - MY COF - FEE A - LO - NE WITH - OUT THEM -

Am7(add4)

19 1 3

- HA - UN - TING ME ALL - AL - ONG - DE - MON - S

Cm7(add4)

21 **CHORUS**

MY DE - MONS MY DE - MONS I - WILL DE FEAT - YOU -

Am7(add4) Cm7(add4)

25

MY DE - MONS MY DE - MONS I -

Am7(add4)

27

WI - LL DE - FEAT - YOU - SO - ME DAY

Cm7(add4) Dbmaj9

4 □

29 A2

TE - ARS DROPPED FR - OM MY EYES WHEN I THOUGHT ALL THE

Am7(add4)

31 □

PEO - PLE IN MY LIFE

Gm7/C

□ 33

WHY DID I TELL THEM ALL THE LIES AND WHY I

Am7(add4)

35 □

MADE THEM CRY HOW COULD I'VE BEEN SO

Gm7/C

37 5

RIGOROUS AND HAVE NO SYM-PAT-HY - AT ALL OH I

Am⁷(add4)

39 □

DONT WAN-NA HURT ANY-MORE. I HAVE TO

Gm⁷/C

41 □

SWAL-LOW ALL MY PRIDE. LEAVE THE OLD ME BE-HIND START THE

Am⁷(add4)

43 □

TOUR-NEY FOR A BET-TER LIFE.

Gm⁷/C

6 45 **CHORUS 2**

MY DE - MONS MY DE - MONS

Am7(add4)

47

WI - LL DE - FEAT YOU

Cm7(add4)

49

MY DE - MONS MY DE - MONS

Am7(add4)

51

WI - LL DE - FEAT - YOU SO - ME DAY

Cm7(add4) Dbmaj9

53 C 7

NOW I'VE SEEN THAT I 'VE DONE WRONG AND FOR THAT

IM A - FRAID FOR MY SOUL

AND BE -

FORE I CROSS THE LINE GOT-TA TURN THE PAGE IN MY LIFE WHILE I GOT

*C*add9 *Gm7/C* *Am7*(add4) *Gm7/C* *Ebmaj7*

61

THE TI - ME TOUGH IT

Am7 Gm7/C

65

MIGHT BE TOO LATE - ILL TAKE THE SHOT CAUSE THERES NOT - HING - THAT I

Am7

67

GOT TO LOO - SE EX - CEPT MY DE - MONS

Gm7/C Ebmaj9

69

CHORUS 3

MY DE - MONS MY DE - MONS I - WI - LL DE - FEAT YOU

Am7(add4) Cm7(add4)

72
MY DE - MONS MY DE - MONS |

Am7(add4)

75
WI - LL DE - FEAT YOU SO - ME DAY

Cm7(add4) Cm7(add4) Dbmaj9

77 **OUTRO**

Am7(add4) Gm7/C

80
Cm7(add4) Dbmaj9

82
Am7(add4) Gm7/C

Detailed description: This is a musical score for a song, likely 'My Demons' by Fall Out Boy. It consists of four systems of music. Each system includes a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (grand staff). The first system (measures 72-74) has the lyrics 'MY DE - MONS MY DE - MONS |'. The second system (measures 75-76) has the lyrics 'WI - LL DE - FEAT YOU SO - ME DAY'. The third system (measures 77-79) is labeled 'OUTRO' and contains no lyrics. The fourth system (measures 80-82) also contains no lyrics. Chord diagrams are provided for the piano part in several measures: Am7(add4) at measures 73, 75, 77, 80, and 82; Cm7(add4) at measures 76, 78, and 81; and Dbmaj9 at measures 76 and 81. The piano part features a consistent rhythmic pattern of eighth notes in the bass line and chords in the right hand.

10 86

Am7(add4) Cm7(add4) Cm7(add4) Dbmaj9

FINE FINE

Liite 4. HARMONIA-ANALYYSI

Heinin sävellys, My Demons

MY DEMONS

INTRO

Am7(add4)
I⁻

Cm7(add4)
III⁻

A

Am7(add4)
I⁻

Cm7(add4)
III⁻

x4

Am7(add4)
I⁻

Cm7(add4)
III⁻

Dbmaj7
bIV

A2

Am7(add4)
I⁻

Gm7/C
III⁻

x4

B

Am7(add4)
I⁻

Cm7(add4)
III⁻

Dbmaj7
bIV

C

Cadd9
III

Gm7/C
VII⁻

Am7(add4)
I⁻

Gm7/C
VII⁻

Ebmaj7
bV

2. ↵

29

1. 2.

Am7 I- Gm7/C VII- Ebmaj7 bV Ebmaj7 bV Ebmaj7 bV

↵

34

8

Am7(add4) I- Cm7(add4) III- Am7(add4) I- Cm7(add4) III- Dbmaj7 bIV

X-TIMES