

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Muusika eriala

Johannes Eriste

META-MUSTRID

Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa

Juhendaja: Liina Saar

Kaasjuhendaja: Tõnu Tubli

Kaitsmisele lubatud:

Viljandi 2021

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3
1. ÕPIKOGEMUSED JA LOOMINGULINE TEEKOND	4
2. KONTSERDI KONTSEPTSIOON JA REPERTUAAR	10
2.1 Pale Whale	10
2.2 We Are Two	11
2.3 The Hidden Camera	11
2.4 Epiphany	11
2.5 Drawers	11
2.6 But You Promised	12
3. KONTSERDI ETTEVALMISTUS	13
3.1 Muusikud ja helindaja	13
3.2 Prooviprotsess	14
KOKKUVÕTE	15
KASUTATUD KIRJANDUS	16
LISAD	17
Lisa 1 Pale Whale	17
Lisa 2 We Are Two	19
Lisa 3 The Hidden Camera	20
Lisa 4 Epiphany	22
Lisa 5 Drawers	23
Lisa 6 But You Promised	25
SUMMARY	27

SISSEJUHATUS

Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osaga annan ülevaate oma muusika-alastest õpikogemustest ja loomingulisest teekonnast Pärnu-Jaagupis, Pärnus ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, diplomikontserdil esitatavatest lugudest ning kontsertkava ettevalmistusprotsessist.

Diplomikontserdil “Meta-mustrid” tulevad esitusele 5 omaloomingulist pala, mis on kirjutatud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õpitud aastate jooksul, ja üks arranžeeritud Photeki loost “The Hidden Camera”. Kontserdil mängib minuga koos Marvin Mitt elektrikitarril.

Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa esimeses peatükis kirjeldan ja analüüsin oma õpikogemusi Pärnu-Jaagupi muusikakoolis, Pärnu muusikakoolis ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, ning loomingulist teekonda Pärnus ja Viljandis elatud aja jooksul. Teises osas annan ülevaate kontserdi kontseptsioonist ja esitusele tulevatest lugudest. Kolmandas osas kirjeldan kontserdi ettevalmistusprotsessi ja tutvustan Marvin Mitti ja Magnus Kausi. Esitusele tulevate lugude noodid on leitavad töö lisades.

Täna oma loov-praktilise lõputöö juhendajaid Liina Saart ja Tõnu Tublit, Marvin Mitti, Magnus Kausi, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat ja Pärnumuusika aita.

1. ÕPIKOGEMUSED JA LOOMINGULINE TEEKOND

Minu muusikaline haridustee algas viieaastasena, kui mind pandi Pärnu-Jaagupi muusikakoolis toimuvasse mudilasringi. 2003. aastal, kui olin suundumas esimesse klassi, läbisin edukalt muusikakooli sisseastumiskatsed ja asusin õppima oma suurema õe eeskujul järgides viiulit Siiri Laanesoo käe all. Viiulitundides käsitleti peamiselt klassikalist repertuaari, millega mul suuremat hingelist sidet ei tekkinud. Tagasivaatavalt taipan, kuidas viiulimäng arendas mu peenmotoorikat ja teritas kõrva ning andis hea eelduse hilisemateks kitarrimängu omal käel õpinguteks. Algklassides tekkis mul võimalus osaleda Tiina Põdra juhendamisel laste lauluvõistlustel, kuid ka lauljakarjäär ei hakanud mulle külge.

Olles napilt läbinud muusikakooli madalama astme vaheeksamid, otsustasin muusikakoolist ja pillimängust igaveseks loobuda. Pool järgmisest õppeaastast sain vaadata pealt, kuidas mu suurem õde kodus pilli harjutas ja väiksem õde ja vend muusikakooliga intensiivselt tegelesid, ning otsustasin järgmisest õppeaastast minna tagasi muusikakooli, kuid otsustasin jätkata oma muusikalist haridusteed löökpillidele pühendudes. Minu esimeseks trummiõpetajaks oli Indrek Palu, kes on tuntud hoopis oma viiulimängu oskuste poolest. Astudes oma esimesi samme rütmimuusika maastikul tutvustas mu trummiõpetaja mulle Jojo Mayerit ja NERVE'i, Billy Cobhami, John McLaughlini ja Mahavishnu Orchestrat, mille saatel sain ma oma esimesed külmavärinad muusikat kuulates. Samal perioodil jõudsin ma arusaamale, et pillimäng ja eriti väiksemates koosseisudes koosmusitseerimine võib olla ka meeldiv tegevus. Sellest ajast pärinevad ka esimesed omaloomingulised katsetused programmeeritud muusika maailmas.

Pärnu-Jaagupi muusikakoolis trummimängu õppides tekkis mul võimalus liituda kohaliku rivitrummi-ansambliga, mille raames sain esineda erinevatel üritustel Halinga Puhkpilliorkestri ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva puhkpilliorkester Saxoni koosseisudes. Sellest ajast pärinevad esimesed kokkupuuted minul kui löökpillimängijal dirigendiga

koostööd tehes, mis oli väga silmiavardav, pakkus minu jaoks uutset muusikalist väljundit ja tutvustas mulle orkestrimaailma reegleid ja tavasid.

Kuna olin oma muusikakoolis ainus trummiõpilane, kaasas klaveri- ja lauluõpetaja Eva Taul mind vallasiseste lauluvõistluste saatebändidesse. Sealt saadud kogemused andsid mulle tol hetkel erakordse võimaluse paremini enda jaoks lahti mõtestada, mida kujutab endast ette solisti saatmine ja toetamine. Seda eriti siis, kui solist on alles kolme- või neljaaastane.

Sündinud kristliku meelsusega perekonda, tekkis mul võimalus praktiseerida varem omandatud oskusi pühapäeviti kirikus jumalateenistustel musitseerides teiste koguduse liikmetega, mida võib pidada esimeseks regulaarseks juhendajata musitseerimise võimaluseks. Kogudusse toodi tol hetkel djembed ja üks cajon, mida ma sain hakata avastama minimaalsete algsete juhtnööridega. See oli omamoodi põnev avastusretk ja iseõppimine, kuid see oli eelduseks hilisemateks muusikalisteks katsetusteks erinevates koosseisudes mängides erinevaid käsilöökpille.

Aastal 2012 astusin ma Pärnu Muusikakooli trummierialale, kus ma sain 2 aastat õppida löökpille Olav Kundi käe all. Kundiga keskendusime me peamiselt klassikalise muusika löökpillimängust pärinevale käte-tehnikale, mängides soolotrummile kirjutatud sooloid ja klassikalisi etüüde ksülofonil. Pärnu Muusikakoolis tekkis mul võimalus saada ka ansamblitunde Marge Lumisalu, Indrek Oseleini ja Erko Niidu käest, kes muuhulgas andis ka XX sajandi muusikaloo tunde. Sellest kursusest pärinevad mu esimesed teadlikud kokkupuuted jazzmuusika kuulamisest, mis avas minu jaoks täiesti uue maailma, kuhu olin enese teadmata uppumas.

Erko Niidu juhendamisel sain lüüa kaasa erinevates Pärnu Muusikakooli rütmimuusika eriala ansamblites, mis pakkusid mulle esimesi päris väljundeid, koosseise ja esinemisi improvisatsioonilise muusika maastikul mängides lugusid nagu The Metersi “Cissy Strut”, Tania Maria “Yatra - Ta” ja Pat Metheny “Bright Size Life”.

Olles just sisse astunud Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumisse, avastasin ma end järsku kahest uuest koosseisust: *indie* kollektiiv Steps to Synapse ja pärimusmuusikat viljelev ansambel Tori Hobune. Tori Hobusega sain ma oma esimese studiosessiooni

kogemuse muusikuna salvestades kaks lugu Andre Maakeri tolleaegses studios. Antud koosseisuga tekkis võimalus ka esineda Viljandi Folgi Rohelisel Laval. Steps to Synapse'is lõin ma kaasa viis aastat, mis on siiani pikim muusikaline pühendumine ühte koosseisu minu poolt. Need viis aastat olid äärmiselt õpetlikud minu jaoks pillimängu, koosloomise, koosmängu, bändi elu korralduse, studios salvestamise, *live* esinemiste, tehniliste *rider* 'ite koostamise, MIDI controllerite, Mainstage ja Logic Pro tarkvara, VST pluginate, muusika väljaandmise, inimsuhete ja tööetika osas. Pean seda perioodi oma elus osati väga kujundavaks perioodiks oma muusikalisel teekonnal. Selle koosseisuga andsime välja 2 albumit, ning saime esineda erinevates esinemispaikades üle Eesti, ning peale esimese kauamängitava välja andmist tekkis meil ka võimalus anda kolm kontserti Hiinas, mis kujunesid välja väga õpetlikeks ettevõtmisteks ühe muusikafestivali raames.

Gümnaasiumis õppides jätkasin omaloominguliste programmeeritud muusika katsetustega, kuid omajagu edutult. Samas mind paelus elektroonika ja programmeeritud muusika elementide *live* formaadis kasutamine. Uurides internetist selle kohta põhjalikumalt, avastasin ma Mark Guiliana Beat Music *live* kontserdi, peale mida miski ei tundnud enam endine. See, mida ma olin ette kujutanud, oli järsku päriselt olemas ja esteetiliselt minu jaoks väga inspireeriv, mis suunas ja julgustas mind edasi tegelema oma omaloominguliste katsetustega. Läbi Mark Guiliana avastasin ma enda jaoks ka Aphex Twini ja Boards of Canada, mis aina süvendasid varasemaid kalduvusi, kuid süntesaatorite maailm tundus tol hetkel kättesaamatu ja hoomamatu.

2016. aasta alguses tehti mulle pakkumine teha tantsuetendusele "Siselend Wiesbadeni" muusikaline kujundus. Pakkumine oli minu jaoks väga ahvatlev, samas ka aukartust äratav, kuna teater ja tants paistavad mulle kui raskesti hoomatavad kunstivormid, mistõttu tundsin suurt vastutust, samas haistsin uut ja ennastarendatavat väljakutset, mistõttu olin väga aldis antud projektiga kaasa lööma. Tegime kaks etendust: ühe Pärnus, kultuuriklubis Tempel ja teise Viljandi Lennukitehases. See projekt oli väga arendav, kuna ülesanne oli minu jaoks väga uus, tehnilised lahendused võõrad ja pidin korduvalt enda jaoks muusika rolli ja ülesannet antud projektis ümber mõtestama.

Sama aasta sügisel astusin Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse, kus minu esimene erialaõpetaja oli Ahto Abner. Esimene aasta kujunes minu jaoks välja sisseelamisaastaks, mil eesmärgiks oli õppida harjutama ja üles soojendada oma käte

tehnika. Esimesel kursusel sain ka ansambelitunde Andre Maakerilt, kus me keskendusime rohkem kokkumängule, ansambli ühisele hingamisele, üksteise kuulamisele ja detailide olulisusele. Olles pikalt teinud koostööd Steps to Synapse'i koosseisus, oli väga värskendav mängida muusikat uute inimestega, õppida tajuma erinevate inimeste muusikalist energiat ja keskenduda varasemaga võrreldes rohkem detailidele. Värskendav oli leida end taaskord muusikateooria loengutes, mille raames tuletati meelde varem muusikakoolis õpitu, samas pidin arendama oma klaverimänguoskust.

Teisel kursusel keskendusime eriala tundides Abneriga ikka veel käte tehnikale ja mulle tutvustati funk muusika ja *groove*'i maailma. Lisaks trummimaailmale sain targemaks ka muusiku argielu osas ja mõtestasime lahti muusika filosoofilisi probleeme. Abner rõhutas omaloomingu kirjutamisel keskenduda kohe alguses instrumendipartiide tämbrile ja *sound*'ile. Suurt mõju avaldasid mulle ka Tiit Kikase muusikatehnoloogia aluste loengud, kus tutvustati MIDI maailma telgitaguseid, visuaalset programmeerimiskeelt ja selle lõputuid kasutusvõimalusi ja erinevaid tehnilisi lahendusi. See aine oli minu jaoks eriliselt silmiavardav ja andis palju uusi ideid, millega edasi liikuda. Teisel kursusel toimusid ka Aleksander Paali muusikateooria loengud, kus korrati üle funktsionaalharmoonia alused, laadide praktiline kasutamine ja omavahel ühendamine. Selle aasta kevadisel ettemängul mängisin teiste lugude seas ka David Bowie lugu pealkirjaga "Sue", mille kohta tagasiside oli konstruktiivne, õpetlik ja väga inspireeriv.

2018. aasta kevadel arvas Kaitseressursside Amet mind olevat kõlbulik ajateeniustuse jaoks ja sama aasta sügisest asusin täitma oma asendusteenistust. Kuna pidin koolist võtma akadeemilise puhkuse, oli mu akadeemilistel õpingutel paus. Sellest hoolimata sain ma trummitunde Kevin Lillelehe käest, kes tutvustas mulle svingmuusika praktiseerimist ja jazz-fraseerimist trummikomplektil. Antud temaatika oli tol hetkel minu tehilise olukorra parendamise jaoks hädavajalik ja ma tundsin, et töö kandis vilja. Kõige muu kõrval andis Kevin mulle nõuandeid, kuidas oma aega planeerida produktiivsemalt ja julgustas mind jätkama omaloominguliste katsetustega. Sel ajal hakkas mind eriliselt paeluma mind varem pikalt kummitanud väiksema koosseisu idee, mille puhul saaks mängida programmeeritud muusikast inspireeritud elektroonilise kallutatusega muusikat *live* situatsioonis. See idee kulmineerus 2019. aastal, kui salvestati koduste vahenditega Dark Elevator Underground Projecti nimelise duo debüüt EP, mida ma hiljem sain José Diogo Nevese antud miksimise tehnoloogia aine raames miksida.

See oli aeg, kui avastasin enda jaoks Suurbritannia trummari ja muusika-produtsendi Richard Spaveni, mis omakorda tõi kaasa suurema huvi *broken beat*, *drum'n'bass* ja *intelligent dance music* skenede vastu.

Kolmanda kursuse alguses keskendusime Abneriga taaskord käte tehnikale. Seekord oli fookuses topeltlöögid ja nende implementeerimine trummikomplektil. Poole õppeaasta pealt aga sai mu eriala õpetajaks aga Tõnu Tubli, kes andis mulle juhtnööre selle osas, kuidas ennast inspireerida end muusikat tegema. Kuna Tublil on palju kogemusi ka trummide *trigger*'damisega ehk siis akustiliste trummide kasutamisega elektrooniliste trummi-*pad*'idena (Snyder *i.a*), siis sain ma omajagu nõuandeid ka selle osas, kuidas läheneda oma kolmanda kursuse kevadel esitatud soolokavale, kus kasutasin ka trummi-*trigger*'eid. Et edukalt *trigger*'eid kasutada, programmeerisin Tiit Kikase loengutest inspireerituna endale programmi, mis käitub, kui trummimoodul, mis tuvastab löögi trummil ja seejärel väljastab varem ette salvestatud MIDI noodi signaali süntesaatorisse. Tagasiside soolokavale oli karm, kuna ma ei suutnud oma kontseptsiooni esitada muusikaliselt ja terviklikult ja raske oli näha seal taga mõtet, mida ma üritasin edasi anda, kuid Marek Talts ja Tõnu Tubli julgustasid mind sarnase kontseptsiooniga edasi töötama.

Kolmandal kursusel leidsin veel ühe väljundi väiksema koosseisu igatsuse rahuldamiseks. Nimelt hakkasime arendama oreli-trio formaati Greete Paaskivi ja Marcus-Albert Tuulega, mis pani mind trummarina uude olukorda, kuna tegemist oli koosseisuga, kus ei olnud eraldi bassimängijat, vaid bassi partii oli kordamööda kitarristi ja klaverimängija kanda. Selles koosseisus musitseerimine oli väga arendav rütmigrupi olemuse mõtestamise koha pealt. Lisaks oli meil võimalus võtta ka osa Jazzkaare linnaruumi projektist, mille raames saime mängida selle koosseisuga Pärnu linnas 4 kontserti ebatavalistes paikades, nagu kohvikus, turul, bussijaamas, kahe kaubanduskeskuse vahelises välikoridoris ja kaubanduskeskuse peasissepääsu kohal rõdul.

Kolmanda kursuse jooksul sain ka arranžeerimise ainet, mida andis Raun Juurikas, kes andis uue sisevaate arranžeerimise maailma ja sain väga palju nõuandeid, kuidas teha bändile informatiivset, kompaktset ja võimalikult üheseltmõistetavat nooti.

Neljanda kursuse esimesel semestril tegelesin Mark Guiliana trummisoolo transkribeerimisega ja swingmuusika tunnetamise ja *jazz-comp*'i arendamisega. Erialaselt sain veel omajagu tehnilisi nõuandeid ja juhtnõore, kuidas leida trummikomplektist üles soovitud tämbrid ja toonid. Neljanda kursuse teisel semestril kaitsesin oma seminaritööd, mis keskendus trummari funktsiooni sõnastamisele rütmigrupis ja Richard Spaveni trummipartiide transkriptsioonile ja analüüsile.

Eelnevalt väljatoodud kogemused ja õppetunnid on kujundanud minu teadmisi trummimängust, muusika kirjutamisest, süntesaatorite kasutamisest ja bänditööst, mille najal saan asuda lahedama uut probleemi - diplomikontserdi elluviimist.

2. KONTSERDI KONTSEPTSIOON JA REPERTUAAR

Kontserdi kestus on 30-35 minutit ja kontserdi eesmärk on teha kokkuvõte oma muusikaõpingutest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Diplomikontserdil tuleb esitusele 5 minu poolt kirjutatud lugu ja üks minu poolt kirjutatud arranžering Photeki loomingust.

Viimastel aastatel olen palju inspiratsiooni saanud oma eeskujudelt nagu Zach Danziger, Nate Wood, Jojo Mayer, Richard Spaven, Mark Guiliana ja Deantoni Parks, ning programmeeritud muusika maailmast artistidelt nagu Photek, Source Direct, Aphex Twin, Boards of Canada ja Squarepusher.

Kontserdi pealkiri “Meta-Mustrid” viitab minu jaoks staatilistele korduvatele mustritele, mis on omased programmeeritud muusikale, millega aga kontserdi jooksul üritatakse manipuleerida, neid muuta, töödelda ja neid omamoodi ületada.

Osati on minu diplomikontserdi kontseptsiooni tehnilise lahenduse südameks isevalmistatud Arduinol, avatud lähtekoodiga ühekiibilisel elektroonika-platvormil (Arduino 2018) põhinev trummi-MIDI-moodul C.H.O.N.K.7, mis mõõdab aktiivselt trummi-*trigger*’ite helinivood. Kui helinivoo ületab reguleeritava piirmäära, saadab trummimoodul varasemalt moodulisse salvestatud MIDI *note-on* ja reguleeritava aja pärast MIDI *note-off* signaali süntesaatorisse. See annab mulle võimaluse kontrollida trummikomplekti mängides kuni nelja erinevat süntesaatorit, millel on MIDI-IN sisend. Seeläbi saan ma ise käivitada erinevatel süntesaatoritel varem programmeeritud partiisid. Abiks on mulle veel *sample pad*, mida trummipulgaga lüües saan kasutada loo erinevate osade partiide vahetamiseks ja kontrollimiseks.

2.1 Pale Whale

“Pale Whale” (vt Lisa 1) on kirjutatud 4/4 taktimõõdus. Loo keskmeks on trummifaktuur, mis põhineb 3-3-2 kaheksandik nootide jagamisel. Sinna juurde kirjutasin *reggae-dub*

stiilist inspireeritud bassi-*groove*'i, mis on lühike ja lihtne, ning annab ruumi varieerimiseks ja rütmiliselt ümberpaigutamiseks. Lugu kulmineerub tihedama bassipartiiga, kus mängitakse tihedalt kaheksandik vältusi. "Pale Whale" meenutab mulle suurt üksikut vaala ja ta argiseid ujumis-seiklusi.

2.2 We Are Two

"We Are Two" (vt Lisa 2) koondab endas kokku tumedamaid meeleolusid. Antud muusikapala pesitseb B minooris ja loo taktimõõduks on 4/4. B osas proovisin kasutada sama meloodiamustrit, kuid tahtsin näidata teda veidi lootusrikkamates värvides. Hiljem kõlavad taaskord *reggae-dub*'ist inspireeritud bassifraasid, millele loo arenedes lisandub ka harmoonia.

2.3 The Hidden Camera

Photeki "The Hidden Camerat" (vt Lisa 3) kirjeldatakse kui *breakbeat*'i ja tükeldatud programmeeritud muusika trummipartiide sümbioosi, mis avaldas *drum 'n' bass* skeenele tugevat futuristlikku mõju (Cardew, 2020). Antud loo puhul proovisin ise haarata kinni originaali staatilisusest, kuid minu eesmärk on üritada varieerida ja manipuleerida loo bassipartiiga. Kui ma seda lugu esimest korda kuulsin, sain aru, et ma pole kunagi varem midagi sellist kuulnud ja trummarina olin ma kütkestatud esimesest hetkest alates.

2.4 Epiphany

"Epiphany" (vt Lisa 4) keskmeks on kaks akordi, milles on samad noodid, kuid teises järjekorras. Selle looga tahan ma esitada endale väljakutse, kasutades võimalikult vähe materjali ja üritades seda töödelda erinevate vahenditega. Loo idee tekkis, kui olin avastamas MicroKORGI *sound*'i-maailma ja antud akordid tõid minu meelest väga hästi välja erinevate *sound*'ide iseloomu, mis andis mulle inspiratsiooni ja julgust sellise lähenemise kasuks otsustamiseks.

2.5 Drawers

"Drawers" (vt Lisa 5) on lugu, mille alla olen pühendanud päris palju aega, sest et tundsin, et lugu ei toiminud minu jaoks päris pikka aega. Nüüd tahtsin antud palaga rahu teha ja sain aru, et pean lihtsalt midagi ära otsustama ja sellele kindlaks jääma. "Drawersi" intro koosneb kolmeosalisest faktuurist, kus taktimõõt vaheldub 7/4 ja 6/4 vahel. Loo A osa tahab järgida 7/4 tunnetust, kuid panin ta kirja 6/4 ja kahe 4/4 takina. Antud loo meloodia

keerukus põhineb meloodia rütmikal, kuna meloodia kasutab palju mitterõhulisi takti lööke. “Drawers” on kirjutatud enda sisse ja ajas tagasivaatavate hetkede najal.

2.6 But You Promised

“But You Promised” (vt Lisa 6) nägi ilmavalgust 2019. aastal, kui hakkasime Greete Paaskivi ja Marcus Tuulega arendama oreli-trio ideed. See oli minu sulest esimene terviklikum muusikapala, mida sain bändi ette tuua. Loo harmooniat välja kirjutades soovisin jätta võimalikult palju harmoonilisi hääli paigale, et tekiks staatilisem efekt. Diplomikontserdil võtan eesmärgiks esitada lugu kitarristiga kahekesi.

3. KONTSERDI ETTEVALMISTUS

Minu diplomikontsert on osa Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusika eriala lõpukontsertide festivalist Finale ja toimub 19. mail kell 16.45 Viljandi Pärimusmuusika Aida väikses saalis. Antud saal võiks minu kontseptsiooni toetada, kuna koosseis, kes esineb, on väike ja samas saalis on mul olnud võimalus ka varem esineda.

3.1 Muusikud ja helindaja

Algul oli mul plaan tuua endaga kaasa lavale veel kaks muusikut - kitarristi ja bassimängija, kuid aja jooksul mõistsin, et mu idee toimiks paremini, kui koosseis oleks veel väiksem ja seeläbi otsustasin kutsuda endaga kaasa vaid kitarristi. Kitarristi valikul oli minu jaoks oluline tema *sound'*ide palett, tööetika ja kuraas, mis võiks väljenduda tema improvisatsiooniliste otsuste tegemisel. Mõistsin kiirelt, et mul on vaid üks valik.

Marvin Mitt on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusika eriala tudeng ja kitariõpetaja Ülenurme muusikakoolis. Juhtumisi oleme ka kursusekaaslased. Marviniga on mul olnud au mängida koos erinevates muusikalistes situatsioonides: olles koos koolis samas ansamblis, kohtudes Mulksu jämmidel või toetades üksteist põhipilli ettemängudel. Just nii juhtus minu teise kursuse kevade põhipilli ettemängul, kui mängisime koos David Bowie lugu "Sue", mille tagasisidena ütles mulle Liina Saar, et kõrvalvaatajale jääb mulje, et minul ja Marvinil võib olla ühiseid muusikalisi huve ja seeläbi tasuks proovida ka edaspidi koostööd teha.

Marviniga ma tunnen, et me saame üksteisest ka muusikaliselt aru ja tema muusikalised valikud on esteetiliselt mulle äärmiselt meeldivad, seega lugusid noodistades üritasin anda talle nii palju informatsiooni, kui vaja, ja nii vähe, kui võimalik, et mitte piirata tema improvisatsioonilist sisendit ja leidlikkust.

Kontserti palusin helindama **Magnus Kausi**, kes on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia helitehnoloogia tudeng. Magnusega on mul olnud au koostööd teha mitmete erinevate salvestuste jooksul ja olen saanud kuulda tema *live* helindamist oma kõrvaga publiku perspektiivist. Tema puhul on minu jaoks märksõnadeks taaskord tööeetika ja esteetilised valikud, mille tulemusena saan teda usaldada ja tunda end laval kindlalt.

3.2 Prooviprotsess

Kuna enamus pillipartiisid on minu enda kontrolli all läbi trummi-*trigger*'ite, oli mul võimalus teha proovi enamasti üksi, mis tegi proovide aja leidmise ja tööprotsessi minu enda jaoks palju mugavamaks. Kriitiline osa proovi tegemise juures oli tehniline lahendus ja endavalmistatud trummimoodul, mis vajab alatasa täiendamist ja uuendamist, et mul oleks võimalikult operatiivne suhtlus trummimooduliga, ja et mul oleks soovitud määral kontroll trummimooduli üle. Kõige suurem probleem trummi-*trigger*'ite kasutamise juures on teistest trummidest tekkiv vibratsioonimüra, mis võib tahtmatult aktiveerida trummi-*trigger*'i ja seeläbi päästa valla soovimatu MIDI signaali.

Kuna trummimooduli katsetamine ja ehitus oli minu jaoks äärmiselt väljakutsuv ja põnev, jäin kohtati liigselt keskendumale formalistlikule tehnilisele lahendusele ja prooviprotsessis võis liigselt aega kuluda tehnilise lahenduse edukale reguleerimisele ja täiendamisele, mis omamoodi oli väga oluline diplomikontserdi edukaks sooritamiseks.

Esimeses proovis tutvustasin Marvinile lugusid, mida tahtsin temaga mängida ja arutasin läbi laias laastus, mida ma temalt ootan ja milline võiks olla kindla loo meeleolu ning millist *sound*'i ma ette kujutasin. Kuna Marvini *sound*'i-palett on minu ettekujutusvõimet ületav, tegi ta ise palju ettepanekuid ja soovitusi, millest sain hõlpsalt kinni haarata. Mulle jäi mulje, et Marvinile sobis minu poolt antud vabadus partiide osas ja me saime üksteisest aru. Proovide käigus tegin ka helisalvestusi, et anda Magnusele varasemalt parem ettekujutus, mis diplomikontserdil sündima hakkab.

KOKKUVÕTE

Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida minu õpikogemusi ja loomingulist teekonda Pärnu-Jaagupis, Pärnus ja Viljandis õpitud aja jooksul, anda ülevaade diplomikontserdi “Meta-Mustrid” kontseptsioonist, esitusele tulevatest lugudest ja kontserdi ettevalmistusprotsessist.

Kontserdil tulevad esitusele Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias õpitud aja jooksul kirjutatud lood ja üks minu poolt kirjutatud arranžering Photeki loomingust. Kontserdi kannan ette koos Marvin Mittiga. Kontserdi helindaja on Magnus Kaus. Diplomikontsert toimub 19. mail 2021 kell 16.45 Viljandi Pärimusmuusika aida väikses saalis.

Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa esimeses peatükis kirjeldasin ja analüüsisin oma õpikogemusi ja loomingulist teekonda. Teises peatükis seletasin lahti kontserdi kontseptsiooni ja kontserdil esitatavat repertuaari. Kolmandas peatükis andsin ülevaate kontserdi ettevalmistusprotsessist ja kaasategevatest muusikutest.

Diplomikontserdiks valmistumine oli minu jaoks uudne kogemus, mis arendas minu trummimängu- ja komponeerimisoskust. Olen saanud targemaks enda tööetika, loomeprotsessi, keskendumisvõime ja tehnilise võimekuse osas. Antud kogemus on heaks hüppelauaks ja julgustuseks edaspidisteks ettevõtmisteks iseseisvas muusiku elus.

KASUTATUD KIRJANDUS

Arduino (2018) - *What is Arduino?* Kasutatud 10.05.2021
<https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction>

Cardew, B. (2020) - *Solid Gold: how the beat science on Photek's 'Modus Operandi' redefined drum & bass.* Kasutatud 11.05.2021

Snyder, M. (i.a) - *All You Wanted To Know About Drum Triggers.* Kasutatud 05.05.2021
<https://drummagazine.com/all-you-wanted-to-know-about-drum-triggers/>

LISAD

Lisa 1 Pale Whale

PALE WHALE

♩ = 168 BPM

 ESIMEST KORDA ILMA HARMOONIATA

J.E.

INTRO 3x D(SUS4)

Musical notation for the first system of the intro, featuring a bass line and a drum line with a 'SIM.' marking.

5

Musical notation for the second system of the intro, featuring a bass line.

9 E \flat (SUS4) D \flat (add9) SIM.

Musical notation for the third system of the intro, featuring a bass line with a repeat sign.

A 13 D(SUS4)

Musical notation for the first system of section A, featuring a treble clef and a triplet.

17

Musical notation for the second system of section A, featuring a treble clef and a triplet.

21 E \flat (SUS4) D \flat (add9)

Musical notation for the third system of section A, featuring a treble clef and a triplet.

DRUM BREAK

25

Musical notation for the drum break, featuring a treble clef and a whole rest.

A1 29 D(SUS4) Dm⁷

Musical notation for the first system of section A1, featuring a bass line.

Lisa 2 We Are Two

WE ARE TWO

♩=147 BPM

J.E.

A

*C*maj7(♯11) F% *B*(SUS4)/F♯

MELODIA LISANDUS ON CUE

5 *C*maj7(♯11) F% *B*(SUS4)/F♯ ON CUE

B

9 *A*m7/C D7

13 F(add9) *B*m

17 Fmaj7(♯11) *B* Em ON CUE

C

SIM. ON CUE

C1

4x *B*m F♯m

*G*maj7 A⁶

Lisa 3 The Hidden Camera

THE HIDDEN CAMERA

♩ = 127 BPM

PHOTEK
ARR BY J.E.

INTRO

4x Dm^7 $G^{(add11)}$ Fm^{11}

A

5 $C^{maj7(\sharp 11)}$

9 Dm^{13} **ON CUE**

A1

13 $C^{maj7(\sharp 11)}$

2

17 *Dm¹³* ON CUE

Musical score for measures 17-20. The top staff shows a piano accompaniment with a *Dm¹³* chord and a "ON CUE" instruction. The middle and bottom staves show vocal lines with "SIM." instructions.

A2

21 *Cmaj7(#11)*

Musical score for measures 21-24. The top staff shows a piano accompaniment with a *Cmaj7(#11)* chord. The middle and bottom staves show vocal lines.

25 *Dm¹³* ON CUE

Musical score for measures 25-28. The top staff shows a piano accompaniment with a *Dm¹³* chord and a "ON CUE" instruction. The middle and bottom staves show vocal lines with "SIM." instructions.

Lisa 4 Epiphany

EPIPHANY

♩=106-111

J.E.

INTRO

A
5 F(SUS2#11) G11

9 F(SUS2#11) G11

A1
13 F(SUS2#11) G11

17 F(SUS2#11) G11

Lisa 5 Drawers

DRAWERS

♩=120

J.E.

INTRO

4

7

10

13

16

PEALE SEQNOT
EI KORDA

2

18 **B** 3x Cmaj7 Fmaj7

20 F#m7 Gmaj7

22

F#m7 D(SUS4) C#(SUS2#11)

24 **DRUM BREAK** D.S. AL CODA

25 F#(SUS4) F#(SUS2) F#m E(SUS4) G(SUS2) E(SUS2)

Lisa 6 But You Promised

♩ = 151

BUT YOU PROMISED

J.E.

INTRO

4x 3. JA 4. KORD MÄNGID MELOODIAT

4x G7(sus2) Bbmaj7 Cm%9 D⁵/Eb Bbmaj7 Ebmaj7(#11) F%9 Dm/C Dm/Eb D(sus4b9) G(sus2) Cm%9

A 5

Dm/G Bbmaj7 G(sus2)/Db G(sus2)/C D⁵/Eb

8

G(sus2) G(sus2)/A Bbmaj7 Dm/G G(sus2)/C

B 12

Bbmaj7 D7(omit3) D⁵ Bbmaj7 D

15

Dm G(sus2) Bbmaj7 Dm A(sus4)

18 C D⁵/E^b Dm D⁵ D7(omit3) D⁵/E^b Bbmaj7 D⁵ D7(omit3) ON CUE

22 D

BASS TULEB HILTEM JUURDE. NT TEISEL KORDUSEL...

26 ON CUE

SUMMARY

The purpose of the creative-practical thesis was to provide an overview of my learning experiences and creative journey in Pärnu-Jaagupi, Pärnu and Viljandi Culture Academy, the songs i'm going to perform in my diploma concert and the preparation process of the performance.

During the diploma concert I will perform 5 original songs and one arrangement of Photek's "The Hidden Camera". During the concert Marvin Mitt will be joining me on electric guitar.

In the first part of this creative-practical paper i will describe and analyze my learning experiences in Pärnu-Jaagupi Music School, Pärnu Music School and Viljandi Culture Academy of University of Tartu, and creative journey during the time i was living in Pärnu and Viljandi. In the second part I will describe the repertoire that will be performed and the concept of the diploma concert. In the third part I will describe the preparation process and introduce Marvin Mitt and Magnus Kaus.

The concert takes place in Viljandi pärimusmuusika Ait on 19th of May at 4.00 PM.

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, _____ Johannes Eriste _____,
(*autori nimi*)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) minu loodud teose

_____ ”Meta-Mustrid” _____,
(*lõputöö pealkiri*)

mille juhendaja on _____ Liina Saar _____,
(*juhendaja nimi*)

reprodutseerimiseks eesmärgiga seda säilitada, sealhulgas lisada digitaalarhiivi DSpace kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni.

2. Annan Tartu Ülikoolile loa teha punktis 1 nimetatud teos üldsusele kättesaadavaks Tartu Ülikooli veebikeskkonna, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace kaudu Creative Commons'i litsentsiga CC BY NC ND 3.0, mis lubab autorile viidates teost reprodutseerida, levitada ja üldsusele suunata ning keelab luua tuletatud teost ja kasutada teost ärieesmärgil, kuni autoriõiguse kehtivuse lõppemiseni.
3. Olen teadlik, et punktides 1 ja 2 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.
4. Kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei riku ma teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevaid õigusi.

autori nimi *Johannes Eriste*

pp.kk.aaaa *11.05.2021*