

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Muusikaosakond

Rütmimuusika õppekava

Hans K. Pikani

TOTO KUUL

Loov-praktilise lõputöö kirjalik osa

Juhendaja: Marko Mägi

Viljandi 2024

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3
1. ÕPIKOGEMUSTE KIRJELDUS JA ANALÜÜS	4
2. KONTSERDIKAVA KONTSEPTSIOON JA REPERTUAAR	6
2.1. TOTO	6
2.2. Jeff Porcaro	7
2.3. Child's Anthem	8
2.4. Mushanga	8
2.5. Without Your Love	9
2.6. Georgy Porgy	10
3. ETTEVALMISTUSPROTSESS JA KAASTEGEVAD MUUSIKUD	13
3.1. Kontserdi toimumiskoht	13
3.2. Diplomikontserdi proovid	13
3.3. Helitehnika	14
3.4. Valgustehnika	14
3.5. Kaastegevad muusikud	14
KOKKUVÕTE	15
KASUTATUD KIRJANDUS	16
LISAD	17
Lisa 1 Raider	17
Lisa 2 Child's Anthem	21
Lisa 3 Mushanga	22
Lisa 4 Without Your Love	23
Lisa 5 Georgy Porgy	24
Lisa 6 Fahrenheit	25
Lisa 7 Hold the Line	26
SUMMARY	27
Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks	28

SISSEJUHATUS

Käesoleva loov-praktilise lõputöö kirjaliku osaga annan ülevaate oma õpinguaastatest Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (edaspidi TÜVKA), diplomikontserdi kontseptsioonist, mängitavatest paladest ja kontsertkava ettevalmistusprotsessist.

Diplomikontserdi raames tuleb esitusele ansambel TOTO looming. Eesmärgiks on eelkõige mängida lugusid, mis on mind muusikuna palju inspireerinud ning mille mängimine on ühelt poolt nauditav, teisalt ka õpetlik ning väljakutsuv. Kontsertkava koostades võtsin ülesandeks luua ühtne tervik, kus kõigi lugude üleminekud on arranžeeritud selliselt, et ei tekiks pausi ning jääb mulje nagu tegemist oleks ühe pika teosega. Kõik palad tulevad esitusele muusikutega, kellega olen varasemalt koostööd teinud ning keda usaldan parima tulemuse saavutamiseks. Koosseisu kuuluvad laulja, kitarrist, kaks pianisti, bassist, perkussionist, kaks taustalauljat ning mina trummarina.

Loov-praktilise kirjaliku osa esimeses osas kirjeldan ja analüüsin oma seniseid õpikogemusi. Teises osas annan ülevaate kontserdi kontseptsioonist ning repertuaarist. Kolmandas osas kirjeldan kontserdi ettevalmistusprotsessi ja tutvustan kaasmuusikuid.

Kontsert toimub Viljandi Pärimusmuusika Aidas 22. mail kell 16:00. Koos minuga musitseerivad Norman Salumäe, Reimo Namm, Maali Kukk, Oliver Kaljula, Emil Erastus, Ivonna-Ly Pachel, Anete Saar ja Martin Petermann, helitehnoloogiks valisin 2023. aastal lõpetanud Egert Silk'i, valgustehnoloogiks Kristjan Tammi.

Tänan oma erialaõpetajat Ahto Abnerit, muusikaosakonna juhtkonda koosseisus Marko Mägi, Taivi Mölder ja Maarja Raudvee kõigi administratiivsete küsimustega abistamise eest ning diplomikontserdi ansambli liikmeid ja tehnilist meeskonda.

1. ÕPIKOGEMUSTE KIRJELDUS JA ANALÜÜS

Minu tee muusikuna sai alguse 1999. aastal, kui alustasin klaveriõpinguid eratundide näol Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias õpetaja Ene Rindesalu juures. Peamiseks põhjuseks oli, et esiteks võiks iga inimene osata klaverit mängida, samas ei soovinud minu vanemad, kellest üks on elukutseline klaverimängija ja praegune kontsertmeister Rahvusooperis Estonia, et alustaksin õpinguid laste muusikakoolis, kuna see oleks jätnud vähe aega teiste huvide avastamiseks ja arendamiseks. Kuigi klaveriõpingud jätsid sügava jälje muusikuks kasvamisel, jäi tudeerimine 2006. aastal pooleli, kuna hakkas tekkima huvi teistsuguste muusikastiilide osas. Nii sai alguse meie esimene koolibänd nimega Marukoer, milles võtsin huvide konflikti ära hoidmiseks trummari rolli. Paari tegutsemisaasta jooksul õnnestus meil teha lõputult proove Linnahalli keldriproovikas, üllitada kolm lugu, millega võitsime 2007. aastal koolibändide konkursi Mustamäel Kaja kultuurikeskuses ning anda tervelt kolm kontserti, pärast mida jäi muusiku amet mõneks ajaks pausile.

Tõsisem huvi taasärkas 2013. aastal Tartus, kui mind kutsuti mängima alustavasse peobändi, mille järel tekkis 2015. aastal mõte proovida sisse astuda Tartu Heino Elleri nimelisse Muusikakooli. Olematule solfedžo oskusele vaatamata võeti mind vastu ning esimeseks trummiõpetajaks sai Margus Tammemägi, kelle käe all algasid tõsisemad katsed areneda professionaalseks muusikuks. Peasjalikult tegelesime koordineerimise arendamisega, aga ka erinevate ebatavaliste rütmikate ja tehniliste harjutustega. Lisaks kõigele muule leidsin eest toredad kaasõpilased, kes tutvustasid mulle kaasaegset muusikamaailma koorekihti, mille tulemusena sai pikaks ajaks minu suureks eeskujuks ansambel Snarky Puppy, eelkõige koosseisu trummar Larnell Lewis. Õpingute kõrvalt tegelesin aktiivselt kontsertrummarina ning jõudsin muuhulgas toona populaarse *indie-pop* bändi Maria Stuart ridadesse, kellega andsime välja ühe täispika albumi ning mitu eraldiseisvat singlit.

Elu keerdkäikude tõttu olin 2017. aastal sunnitud kolima Tallinna, õnneks oli võimalik senised tulemused üle kanda ning jätkata õpinguid toonases Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis, õpetajaks Toomas Rull. Tehnilised harjutused ja dünaamika said uue mõõtme ning 2019. aastal lõpetasin diplomikontserdiga endises Von Krahli teatris. Otsa kooli aastatel kohtusin mitmete andekate muusikutega, kellest paljud aitavad mind sel korralgi diplomikontserdi läbiviimisega. Teistele lisaks sattusin juhuse tahtel lühikeseks ajaks kunagi Eesti Laulul osalenud ansambli The Jingles ridadesse ning tutvusin ka fenomenaaalse välismaa grupiga Afro Tallin Beat Orchestra.

Pärast aastast pausi oli tunne, et peaks muusikaõpingutega jätkama, nii võtsime üheskoos kitarrist Reimo Nammiga - kellega tutvusime ja lõpetasime koos Otsa kooli - nõuks minna 2020. aastal katsetele Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiasse. Osutusime mõlemad vastuvõetuteks ning kolisime Viljandisse. Minu peamiseks ajendiks Kultuuriakadeemiasse tulekul oli soov õppida just Ahto Abneri käe all. Kui varasemalt olin erinevate õpetajatega tegelenud peaaesjalikult tehnika, koordinatsiooni jms, siis õpetaja Abneri käe all seadsime peamisteks eesmärkideks dünaamika, energia ning muusiku psühholoogia. Tuleb tõdeda, et Viljandi aastad olid muusikuks kujunemisel põhjanevad - lisaks mõttemaailma ja muusiku mentaliteedi kujundamisele alustasime sügisel aktiivset tegutsemist ansambliga Wiiralt, kellega väisasime kolmel korral Eesti kõige populaarsemat lauluvõistlust Eesti Laul ja andsime välja kaks täispikka plaati. Avastamata ei jäänud ka Viljandile omased folkmuusika juured, kui Ulla Mängli eestvedamisel andsime mitmeid kontserte ansambliga Tammele, muuhulgas ilmus antud kollektiiviga 2023. aasta kevadel debüütalbum.

2. KONTSERDIKAVA KONTSEPTSIOON JA REPERTUAAR

Minu diplomikontserdi pealkiri on "TOTO KUUL". Lisaks sellele, et kõik lood on maailmakuulsa ansambli TOTO looming, lähtusin valiku tegemisel grupi asutajaliikme ja mind palju inspireerinud esimese trummari Jeff Porcaro salvestustest. Kuigi mitmed lood võivad nii mõnegi jaoks olla tundmatud, on need mind muusikuteel saatnud aastaid ning innustanud musikaalsuse, dünaamika, tehnilise soorituse ja J. Porcarole iseloomuliku tunnetuse poolest. Materjali transkribeerimisele ja omandamisele lisaks on kontserdi eesmärk luua mitmest eriilmelisest loost ühtne tervik, et tekitada tunne, nagu oleks tegemist ühe pika oopusega - üleminekud loost loosse on arranžeeritud selliselt, et tekiks katkematu ja sujuv teos. Järgnevates alapeatükkides annan lühida ülevaate ansambli kui terviku ja Jeff Porcaro ajaloost ning selgitan eraldi, milliste lugudega on tegu ning miks just need valituks osutusid.

2.1. TOTO

Toto on 1977. aastal Los Angeleses kokku tulnud Ameerika rockansambel. Bändi asutajaliikmed on David Paich (klahvpillid, vokaal), Steve Lukather (kitarr, vokaal), Jeff Porcaro (trummid), Steve Porcaro (süntesaatorid), Bobby Kimball (vokaal) ja David Hungate (bass).

Ansambel saavutas kiiresti tuntuse oma muusikalise virtuoossuse ja stiilide segamise oskuse poolest, sealhulgas *rock*, *pop*, *jazz*, *funk*, R&B ja progressiivne *rock*. Nende debüütalbum "Toto" ilmus 1978. aastal, milles kõlas nende esimene rahvusvaheline hitt "Hold the Line".

Bändi suurim kaubanduslik edu saabus 1982. aastal albumiga "Toto IV", mis sisaldas hitte nagu "Rosanna" ja "Africa". "Toto IV" võitis mitu Grammy auhinda, sealhulgas Aasta Albumi, kinnitades Toto positsiooni ühe populaarseima bändina 1980. aastatel.

Toto on tuntud oma liikmete oskuste poolest, seda nii antud ansambli koosseisus kui ka töötavate sessioonimuusikutena erinevates tolle aja populaarsemates koosseisudes. Jeff Porcaro maitsekas ja musikaalne trummimäng oli ülimalt nõutud ning Steve Lukather'i virtuoosne kitarrimäng kõlab paljudes kaasaegsetes loomingutes.

Ansambliil on olnud mitmeid koosseisumuudatusi läbi aastate. Jeff Porcaro suri traagiliselt 1992. aastal südameataki tagajärjel, mitmed teised liikmed on küll vaheldumisi ansamblist lahkunud, ent sellegipoolest aja möödudes tagasi tulnud. David Paich vähendas oma osalust terviseprobleemide tõttu, kuid on jäänud bändiga tihedalt seotuks.

Hoolimata koosseisulistest muudatustest ja muusikatööstuse kaasajastumisest, on Toto jätkanud muusika loomist ja esinemist. 2022. aastal väisas bänd ka Eestit, kuigi tuleb tõdeda, et originaalliikmetest olid sel korral laval vaid kitarrist Steve Lukather ja laulja Joseph Williams.

2.2. Jeff Porcaro

Jeff Porcaro oli Ameerika muusik ja trummar, kes, vaatamata aukartustäratavale stuudiomuusiku karjäärile, on peaaegselt tuntud oma tööga ansamblis TOTO. Ta sündis 1. aprillil 1954 ja suri traagiliselt 5. augustil 1992. Porcaro oli üks ansambli asutajaliikmetest ning tema virtuoosne ja musikaalne trummimäng on ansambli helipildi oluline osa. Just seda ikoonilist tunnetust üritan enda diplomikontserdiga edasi anda.

Porcaro kasvas üles muusikute peres - tema isa Joe Porcaro oli samuti tuntud trummar, vennad Steve ja Mike kuulusid TOTO ridadesse vastavalt klahvpillimängija ning basskitarristina. Jeff alustas oma professionaalset karjääri juba teismelisena ja töötas stuudiomuusikuna mitmete kuulsate artistidega, sealhulgas Steely Dan, Boz Scaggs ja Michael Jackson. Laiemalt on Porcaro tuntud oma töö poolest Michael Jacksoniga albumil "Thriller", kus ta salvestas trummipartiid mitmes loos.

Jeff Porcaro trummimängu iseloomustas erakordne tehniline oskus, täpsus ja muusikaline tundlikkus. Tema kuulsaim trummiriff on tõenäoliselt Toto hittloos "Rosanna", kus ta lõi hübriidi Bernard Purdie poolaegse shuffle-rütmi ning New Orleans Bo-Diddly bassi rütmika vahel, trummarite seas laiemalt tuntud kui "Rosanna shuffle". Muuhulgas loetakse maailma kümne tuntuima trummifilli sisse ka TOTO hittloo "Africa" filli salmist refrääni üleminekul.

Lisaks oma tehnilistele oskustele oli Porcaro tuntud ka oma stuudiotöö poolest, olles osalenud sadadel salvestustel erinevate artistidega. Tema karjäär katkes traagiliselt 1992. aastal, kui ta suri ootamatult südameataki tagajärjel, põhjuseks mürgiste pestitsiidide kasutamine aiatööde käigus.

Jeff Porcaro pärand elab edasi TOTO muusikas, eelkõige tema filigraanses trummimängus, mis, kaasaarvatud siinkirjutajat, inspireerib endiselt muusikuid üle kogu maailma.

2.3. Child's Anthem

"Child's Anthem" on instrumentaalpala Ameerika rockansambli TOTO, mis ilmus nende debüütalbumil "TOTO" 1978. aastal. Loo on kirjutanud ansambli klahvpillimängija ja üks asutajaliikmetest David Paich. Avapalana aitab lugu rõhutada albumi mitmekesisust ja TOTO liikmete tehnilist meisterlikkust, seades tooni TOTO mitmekülgsel ja muusikaliselt keerukale stiilile. "Child's Anthem" on dünaamiline ja energiline lugu, mis ühendab progresseeruva rocki ja klassikalisele sümfooniaorkestrile omased elemendid. Lugu algab jõulise klahvpillimeloodiaga, millele järgneb bändi ülejäänud liikmete — Steve Lukatheri (kitarr), Jeff Porcaro (trummid), David Hungate (bass) ja Steve Porcaro (süntesaatorid) — kaasamine. "Child's Anthem" näitab hästi TOTO liikmete virtuoossust ning ansambli võimet siduda erinevaid muusikalisi mõjutusi sujuvalt üheks tervikuks. Kuigi lugu ei olnud eraldi singel ega saavutanud suurt kommertsedu, on sellest saanud fännide lemmik ja oluline osa Toto live-esinemistest.

Nagu ka loo kirjeldusest võib järeldada, valisin selle teose avalooks oma eepilisuse ja sümfoonilise tunnetuse poolest. Rütmiliselt pakkus pala üksjagu pingeid, kuna esimestes taktides kõlav harmooniline ja perkussiivne partii ei ole pealtnäha justkui päris meetrumis - avalöögid algavad kaheksandik triooli komandal löögil.

2.4. Mushanga

"Mushanga" ilmus ansambli seitsmendal studioalbumil "The Seventh One" 1988. aastal. Laulu autoriteks on klahvpillimängija David Paich ja kitarrist Steve Lukather. "Mushanga" on üks albumi sügavamate ja emotsionaalsemate palade hulgast, ühendades endas mitmekesiseid muusikalisi mõjusid ja keerukaid arranžeringuid.

Muusikaliselt on "Mushanga" tuntud oma melodilisuse ja Aafrika etniliste mõjutuste poolest, mis on selgelt tuntavad rütmimustrites ja instrumentaalsetes osades. Laul jutustab loo, mille inspiratsiooniks on Aafrika kultuur ja eluolu, tuues esile ansambli võime siduda erinevaid muusikalisi stiile ja teemasid. Laulu vokaalpartii esitavad Joseph Williams ja Steve Lukather, pakkudes rikkalikku ja hingestatud esitust.

Kuigi "Mushanga" ei olnud singlina suur hitt, on see saanud Toto fännide seas tunnustust oma muusikalise sügavuse ja lüürilise sisu tõttu. "The Seventh One" album ise oli edukas ja saavutas

häid müügitulemusi, sisaldades ka mitmeid teisi populaarseid lugusid nagu "Pamela" ja "Stop Loving You".

Trummari perspektiivist valmistab lugu paraja väljakutse. Jeff Porcaro loodud *tom*'ide põhine partii on ühelt poolt äärmiselt musikaalne, teisalt tehniliselt arendav eelkõige mitmete järjestikuste kiirete ühe käega mängitud löökide kui ka juhtkäelisust eiravate orkestratsioonide poolest. Kogu loo vältel ei teki kordagi konventsionaalset *hi-hat*'i, basstrummi ja soolotrummi vahelist klassikalist *groove*'i, takti algust markeerivad löögid ühe peale on peasjalikult mängitud vasaku käe juhtimisel. Aafrika perkussiivsete elementidega meditaviine partii basstrummiga igal löögil viib nii mängijad kui ka kuulajad justkui transiseisundisse, mida täiustab elegantne, samas tabav vokaalpartii.

2.5. Without Your Love

"Without Your Love" ilmus TOTO 1986. aasta albumil "Fahrenheit". Laulu autoriteks on bändi kitarrist ja vokalist Steve Lukather ning Randy Goodrum. Oma olemuselt on lugu klassikaline ballaad, mis kätkeb endas Toto pehmemaid ja meloodilisemaid külgi, erinedes nende tavapärasest rocki ja funkiga segatud stiilist.

Muusikaliselt on "Without Your Love" tuntud oma lihtsa, kuid sügava meloodia ja emotsionaalse vokaali poolest. Steve Lukather, kes laulu meloodiat ka esitab, pakub siirast ja südamlikku esitust, mida toetavad pehmed klahvpillid ja rahulik rütmipartii. Laul räägib kaotatud armastusest ja igatsusest, kandes endas tugevat emotsionaalset laengut, mis on paljude kuulajate südameid puudutanud.

"Without Your Love" oli üks singlitest, mis anti välja albumilt "Fahrenheit". Kuigi lugu ei saavutanud massiivset kommertsedu, leidis see oma koha Toto loomingus kui üks nende meeldejäävamaid ballaade. "Fahrenheit" album tähistas Toto jaoks üleminekut uude ajajärku, eksperimenteerides uue helikeele ja stiiliga. Loo meloodiline lihtsus ja emotsionaalne sügavus teevad sellest ajatu klassika, mis on tänaseni populaarne nii Toto fännide kui ka laiema muusikasõprade ringi seas. "Without Your Love" esindab hästi ansambli võimet luua liigutavaid ja isiklikke lugusid, mis eristuvad nende dünaamilisest ja mitmekülgsest muusikaloomingust.

Lisaks meeldejäävale meloodiale on pala perkussiivne partii pealtnäha lihtne, samas nõuab tugevat *time*'i tunnetamist. Lihtne basstrummi, kuueteistkümnendik *hi-hat*'i ja soolotrummil mängitud *rim click*'i *groove* on tempo tõttu hüpnotiseerivalt mõjuv ning eeldab interpreedilt ühelt poolt *laid back*

mängustiili, samas tõmbab iga neljandal kuuteistkümnendikul mängitud justkui mahajääv basstrumm ning sellejärgnev täpselt meetrumis olev soolotrummy *rim click* lugu vankumatult edasi.

2.6. Georgy Porgy

"Georgy Porgy", algselt populaarne inglise lasteriim kuningas George IV'st, arranžeeriti ansambli poolt surematuks hitiks menukal debüütalbumil "TOTO" 1978. aastal. Laulu autor on ansambli klahvpillimängija ja laulja David Paich. "Georgy Porgy" on segu rockist, funkist ja R&B-st, mis iseloomustab TOTO mitmekesisest muusikalist stiili.

Muusikaliselt on "Georgy Porgy" tuntud oma meeldejääva *groove*'i ja harmoonilise ülesehituse poolest. Laulu esitab ansambli peavokaal Bobby Kimball, taustvokaaliks on kaasatud Cheryl Lynn, kes toob sisse tugevalt tajutava souli ja R&B elemendi. Lugu räägib armastuse ja suhete keerukusest, kujutades peategelase Georg(e)y emotsioone ja kogemusi.

Kuigi "Georgy Porgy" ei saavutanud küll esialgu suurt edetabeliedu, sai sellest aastate jooksul üks TOTO loomingu suurimatest hittidest. Lugu on korduvalt kaverdatud ja sämplitud erinevate artistide poolt, näidates selle laialdast mõju ja püsivat populaarsust. TOTO esitab lugu pea alati ka oma kontsertidel, olles oluline osa ansambli repertuaarist ning esindades hästi nende võimet ühendada erinevaid muusikalisi stiile sujuvaks ja nauditavaks tervikuks.

Kuigi löökpillipartii mõttes ei tundu lugu justkui keerukas, on trummari seisukohast ülimalt raske leida üles see *x*-faktor, mis pala niivõrd hästi *groove*'ima paneb. Peaasjalikult tuleb tähelepanu osutada kuuteistkümnendik *hi-hat* partiile, mille mängimine on tempo tõttu vastupidavust nõudev, teisalt tuleb jälgida, et kõik löögid oleks rahulikud ja võrdse pikkusega, hoidmaks ära närvilisust ja eklektilist tunnet. Lugu on suurepärase näide sellest, kuidas väike muudatus tempos ning suurepärase koosmäng ja *laid back* tunnetus jätab mulje nagu esitataks pala üksjagu aeglasemalt - stuudioversiooni ja 1990. aastal antud Pariisi kontserti võrreldes võiks arvata, et *live* versiooni esitamiseks on võetud täiesti teised parameetrid, samas erinevad tempod metronoomi järgi vaid kahe BPM¹ võrra, aga *laid back* tunnetus võimendab seda veel omajagu mitmekordselt. Selliselt mängides tuleb tähelepanelikult jälgida, et mahajääva *feel*'i arvelt ei hakkaks loo tempo üleliia kukkuma.

¹ BPM - beats per minute, tõlk. lööke minutis

2.7. Fahrenheit

"Fahrenheit" on 1986. aastal ilmunud kuuenda stuudioalbumi nimilugu. Nii antud lugu kui ka album tervikuna tähistasid bändi loominguulist üleminekut ja katsetusi uute stiilidega, sealhulgas *pop*'i ja R&B elementide suuremat kaasamist nende muusikasse. "Fahrenheit" albumit peetakse TOTO karjääris oluliseks verstapostiks, mis tutvustas uut helipilti ja sisaldas mitmeid meeldejäävaid lugusid.

Muusikaliselt on nimilugu "Fahrenheit" dünaamiline ja energiline, milles on tunda TOTO'le omast käekirja: keerulised meloodiad, täpsed arranžeringud ja silmapaistev instrumentaalne oskus. Kuigi konkreetne lugu ei olnud albumi kõige populaarsem singel, aitas see luua albumi üldise tooni ja atmosfääri.

Album "Fahrenheit" sisaldab mitmeid teisi tuntud lugusid, mh "I'll Be Over You", mis saavutas suure kommertsedu ning juba eelnevalt mainitud pala "Without Your Love", mõlema loo vokaalpartiid kitarristi Steve Lukatheri esituses. Albumil tegi kaasa ka tuntud *jazz*-saksofonist David Sanborn, kelle panus rikastas albumi helipilti.

"Fahrenheit" albumit iseloomustab Toto liikmete meisterlik muusikaline oskus ja võime eksperimenteerida erinevate stiilidega, jäädes siiski truuks oma juurtele. Albumi vastuvõtt oli positiivne, seda peeti tugevaks järjeks ansambli varasemale loominguule ja heaks näiteks nende võimest areneda ja uuendusi tuua.

Trummari perspektiivist on lugu äärmiselt põnev esitada - originaalis elektroonilise trummimasinaga salvestatud partiid mängib siinkirjutaja *live* olukorras duubelpedaaliga, hoides samas liinis ka esialgsel lindistusel kahe käega mängitud *hi-hat*'i ja soolotrummy partiid. Pala ettekandmiseks tuli meelde tuletada koolibändi aegsed oskused topeltpedaaliga ning veeta tunde harjutusruumis, et jõuda kriitikat kannatava tehnilise soorituseni. Vormi poolest on lugu veel omakorda pinget pakkuv, kuna iga fraas on kolmetaktiline, murdes välja traditsioonilisest *pop rock*'ile omasest kvadraaditunnetusest.

2.8. Hold the Line

Diplomikontserdi avalooks on ansambli esimese albumi esimene lugu "Child's Anthem", niisiis, lisaks fenomenaaelsele ja *groove*'i mõttes aegumatule hitile, tundus kohane tõmmata joon alla ühe TOTO populaarseima hitiga "Hold the Line". Laulu kirjutas ansambli klahvpillimängija ja

kaasasutaja David Paich, vokaalpartiid esitas peavokaal Bobby Kimball. "Hold the Line" oli Toto esimene singel, mis saavutas kiiresti kommertsedu, jõudes Billboard Hot 100 edetabelis 5. kohale.

Muusikalises mõttes on "Hold the Line" tuntud oma tugeva *rock*'i riffi, klaverimeloodia ja dünaamilise vokaali poolest. Laulu ikoonilise kitarririfi mõtles välja ja salvestas Steve Lukather, kelle stiil ja oskus aitasid kujundada laulu jõulist heli. Laulu produktsioon ja esitus oli selge, täpne, ja virtuoosne, mis, nagu juba mainitud, oli TOTO tuntud muusikaline tunnusmärk.

Laulusõnad keskenduvad armastuse ja suhete teemadele, rõhutades armastuse nõudlust kannatlikkuse ja pühendumuse järgi. Laulu korduv refrään "Hold the line, love isn't always on time" väljendab seda mõtet selgelt ja löövalt.

Teos oli oluline murdepunkt TOTO karjääris, aidates ansambliil saavutada rahvusvahelist tuntuust ja kindlustades nende koha *rock*-muusika ajaloos. Laul on jäänud püsivalt populaarseks ning on üks nende tuntumaid hitte.

Bluusiliku päritoluga trummipartii nõuab loo tempo tõttu kiiret mõtlemist, tugevat trioolitunnetust ja teataval määral *rush*'i, teisisõnu ettemängimist. Erinevate osade vahelised üleminekud tuleb mängida kindla käega ning panna tähele, et soolotrummi ja *hi-hat*'i partiid ei jääks lohakaks ega venivaks - see viib koheselt tempo alla ning pala aeglustumine on tendents, mis jääb alati kiirelt kõrva nii kaasmuusikutele kui kuulajatele. Lisaks ikoonilisele trioolitunnetusele mängib siinkirjutaja pala viimases refräänis väikese rütmilise improvisatsiooni, muutes selleks ajaks tuttavaks saanud kolmese grupeeringu neljaseks, tekitades ühelt poolt lonkava, teisalt aga mingis mõttes *half-time* tunde.

3. ETTEVALMISTUSPROTSESS JA KAASTEGEVAD MUUSIKUD

3.1. Kontserdi toimumiskoht

Diplomikontsert toimub 22. mail 2024. aastal Viljandis Pärimusmuusika Aidas. Kahtlemata on tegemist parima võimaliku asukohaga antud mastaabis kontserdi andmiseks - saal on piisava suurusega nii publiku mahutavuse mõttes kui ka akustilisi parameetreid silmas pidades ning lavale mahub repertuaari esitamiseks vajalik keskmisest suurem koosseis.

3.2. Diplomikontserdi proovid

Diplomikontserdi proovid algasid 2024. aasta veebruaris. Kuna koosseis on võrdlemisi suur, ei proovinud me esimese hooga kõik korraga kokku saada, vaid alustasime väikese koosseisuga - klahvpill, kitarr, basskitarr ja trummid - panime paika täpse kontseptsiooni ja omandasime *backline* koosseisus esimesed lood. Kuna osad muusikud elavad Viljandis, teised Tallinnas, üritasime proove läbi viia sellistel aegadel, kus satume kõik ühes linnas olema, et ei oleks vajadust eraldi sõita. Kuna kõik ansamblikaaslased on kooli või muu töö kõrvalt ka aktiivsed muusikud, oli prooviaegade leidmine väljakutse, ent lõpuks õnnestus siiski leida ühised sobivad ajad.

Nagu öeldud, keskendusime esimeses proovis *backline* koosseisus materjali omandamisele, kusjuures kõige väljakutsuvamaks osutus lugude mängimine põhivokaali olemasoluga, kuna vorm kippus kaotsi minema. Õnneks pakkus adekvaatsete nootide olemasolu piisavalt kindlust ning lõpuks saime kontserdi repertuaari kondikava paika.

Teises proovis liitus meiega teine klahvpillimängija ning lood hakkasid kõlapildi osas juba ilmet võtma. Tegime mitu läbimängu, arutasime erinevate klahvpillisoundide üle, harjutasime arranžeeritud üleminekuid ühelt loolt teisele.

Kolmas proov toimus Viljandi Kultuuriakadeemia stuudios, kus esimest korda liitus koosseisuga ka üks lauljatest. Kuna kontserdil on erinevad solistid, tegime sel korral lauljaga mitu korda läbi need lood, kus temal on kandev roll, hiljem harjutasime *backline* koosseisus ka ülejäänud lugusid ja koosmängu.

Neljandaks prooviks kaasasin ka perkussionisti ja teise laulja ning tegime proovi Tallinnas Salme 51 stuudios Kalamajas. Mängisime laulja juhtimisel läbi tema esitatavad lood, käisime üle diplomikontserdi kava, harjutasime üleminekuid ning jagasime mõtteid perkussiooniosakonna

erinevate funktsioonide ja võimaluste osas. Taustalauljatele said eraldiseisvalt kirjutatud partiid ning tehtud proovi klaveri saatel.

Kuna kontserdipäeval on *soundcheck*'iks ette nähtud kõigest tund aega, leidsime kaastudengi Reimo Nammiga, et mõistlik oleks ette võtta ka eraldi proov kontsertolukorras, niisiis pidasime läbirääkimisi tehnilise juhi Allar Tiigi ja Pärimusmuusika Keskusega ning leidsime võimaluse rentida mõned päevad enne kontserdi pooleks tosinaks tunniks Aida suur saal, et teha eraldi heli- ja lavaproovi. Kuigi tehnilise ülesättimisega läks oodatust kauem aega, saime lõpuks kogu koosseisuga terve kava tervikuna läbi mängitud ja paika sätitud nii helitehnika kui ka valguslahendused.

3.3. Helitehnika

Andes kontserti Viljandi Pärimusmuusika Keskuses, on kahtlemata väga suur roll toonmeistril. Nagu varasemalt, olen ka sel korral ülesande usaldanud oma heale sõbrale ja andekale helimehele, kelleks on Egert Silk. Kohaliku üldvõimenduse haldamisele on tal peale lavalt kostuva heli eest vastutamisele ka suur roll nii tehnika ülesseadmisel kui ka muusikutele laval parima võimaliku heli tagamisel. Eelnevatest kooli kontsertidest erinevalt saame sel puhul lavamonitoride asemel kasutada kõrvasüsteeme, mis muudab lavalt kostuva heli mitu korda puhtamaks, lihtsustab teatud määral helimehe tööd ning on muusikutele nii tervise kui funktsionaalsuse mõttes mugavam. Tuleb tunnistada, et peaproovis oli kõrvasüsteemide tehnilise poolega teatud muresid, ent lõpuks saime kõik probleemid lahendatud ja diplomikontserdi kava täies mahus läbi mängitud.

3.4. Valgustehnika

Helitehnikule lisaks ei saa ükski suurem kontsert peetud ilma korraliku valgustehnikuta. Selleks puhuks küsisin muusikaosakonna juhtkonnalt meie koolis valgustehnikute kontakte. Olles saanud nimekirja pädevatest tehnikutest, alustasin kõigiga läbirääkimisi ning otsustasime teha koostööd Kristjan Tammiga, kes viibis ka peaproovis, kuulis tervikuna kava, programmeeris valguslahenduse ning mängis muusikaga kaasa.

3.5. Kaastegevad muusikud

Diplomikontserdil musitseerivad minuga koos klahvpillimängijad Maali Kukk ja Oliver Kaljula, kitarrist ja kaaslõpetaja Reimo Namm, basskitarrist Emil Erastus, perkussionist Martin Petermann ning lauljad Norman Salumäe, Anete Saar ja Ivonna-Ly Pachel.

KOKKUVÕTE

Loov-praktilise lõputöö kirjaliku osa eesmärgiks oli kirjeldada ja analüüsida minu õpikogemusi, anda ülevaade diplomikontserdi “TOTO KUUL” kontseptsioonist, ülesehitusest ja ettevalmistusprotsessist.

Diplomikontserdi ettevalmistusprotsess algas kontserdi kontseptsiooni koostamise, kaasmuusikute , helitehnoloogi ja valgustehniku leidmise, repertuaari valimise, arranžeringute kirjutamise ja proovide planeerimisega.

Kontserdi repertuaar koosneb 1970. aastatel algust saanud populaarse *pop rock* bändi TOTO loomingu, mille esimene trummar Jeff Porcaro on siinkirjutajale olnud suureks eeskujuks. Lisaks trummidele kuuluvad koosseisu kolm lauljat, kaks klahvpillimängijat, kitarrist, basskitarrist ja perkussionist.

Lõputöö kirjaliku osa esimeses peatükis kirjeldasin ja analüüsisin oma õpikogemusi. Teises osas tutvustasin diplomikontserdi kontseptsiooni ning repertuaari. Kolmandas peatükis andsin ülevaate ettevalmistusprotsessist ning tutvustasin kaasmuusikuid.

Kontsert toimub Viljandi Pärimusmuusika Aidas 22. mail kell 16:00.

KASUTATUD KIRJANDUS

- Lukather, S. (2018). *Toto's Steve Lukather: The Gospel According to Luke*. Post Hill Press.
- Songfacts. *TOTO*. <https://www.songfacts.com/songs/toto>
- Allmusic. *TOTO*. <https://www.allmusic.com/artist/toto-mn0000006320>
- Rolling Stone. *Bless the Rains: Inside Toto's Slow Fall and Surprise Resurrection*. <https://www.rollingstone.com/music/music-features/toto-africa-band-interview-1091194/>
- Ultimate Classic Rock. *How Toto's David Paich Returned to Making Music*. <https://ultimateclassicrock.com/david-paich-forgotten-toys-interview/>

LISAD

Lisa 1 Raider

22.05.24 Diplomikontsert, Viljandi

Kontaktid:

Hans K. Pikani: info@rudiment.ee

Egert Silk (toonmeister): egert@silksound.ee

DIPLOMIKONTSERDI KOOSSEIS:

Hans K. Pikani - trummid

Martin Petermann - löökriistad

Emil Erastus - bass; vokaal

Maali N. Kukk - klahvpillid; vokaal

Oliver Kaljula - klahvpillid

Reimo Namm - kitarrid, vokaal

Anete Saar - taustavokalist

Ivonna-Ly Pachel - solist, taustavokalist

Norman Salumäe - solist, taustavokalist

PA/FOH:

PA süsteem peab olema minimaalselt kolmeribaline ning heli peab katma ühtlaselt kontserdikoha kogu publikuala. Eelistatud PA süsteemid on d&b audiotechnik, L'Acoustics, Martin.

ANSAMBEL VÕTAB KAASA:

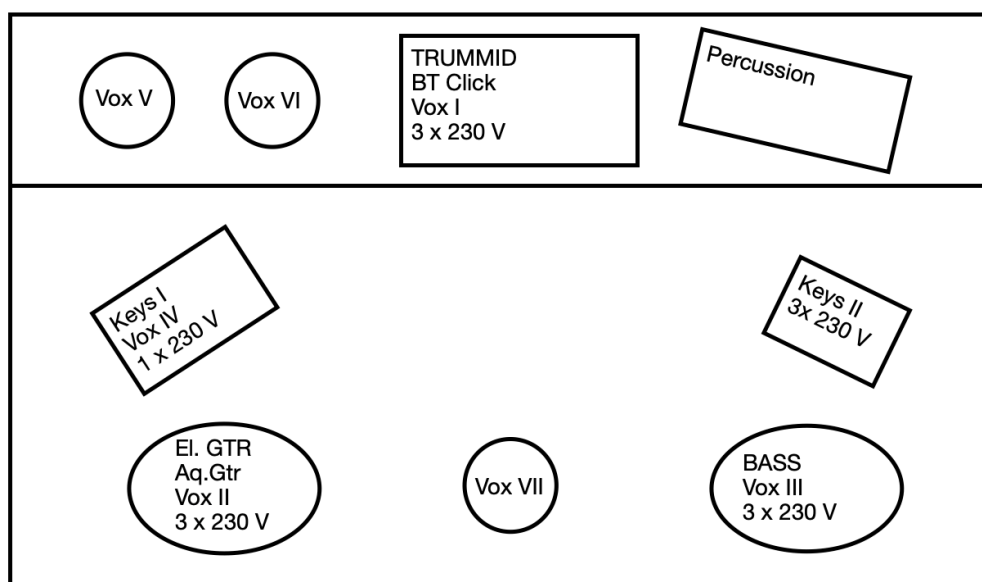
Oma pillid ning kasutab neid ainult ise.

ANSAMBLI HELINDAMINE:

Helirezissöör tuleb koos enda puldiga ansambliga kaasa.

KORRALDAJA VÕIMALDAB ANSAMBLILE:

- 1x CAT5E/6 STP magistraali lavalt FOHi. CATi pikkus max 75m.
- DsPro4000 ja DsPro1000 stageboxid
- 8x wireless kõrvamonitori süsteemi - saatja + bodypack (G4 / Shure PSM 900) - Väike analoogmikserpult trummari juurde
- lavavoolud vastavalt lavaplaanile
- mikrofonid, DI-boxid, kaablid, statiivid vastavalt raideris sisalduvale input-listile - 1x 12 ch analoog magistraal (stageboxide juurest trummikomplekti juurde)
- 1x 8 ch analoog magistraal (stageboxide juurest lava vasakule küljele)
- Lavatehniku, kes abistab laval mikrofonide kaabeldusega
- lava tagumine osa (2m sügavusest) tõstetud 40cm + seelik

PUBLIK

1	Kick	Audix D6	short
2	Snare top	SM 57	short
3	Snare bottom	SM 57	short
4	Floor tom	D4/e904	clamp
5	Mid tom	D4/e904	clamp
6	Rack tom	D4/e904	clamp
7	Overhead	414	long
8	Overhead	414	long
9	Conga I	e904	long
10	Conga II	e904	long
11	Bongod	Beta 57	long
12	Perc OH	KM 184	long
13	Perc OH	KM 184	long
14	BT Click	6,3 TRS to XLR	-
15	Bass	Active DI	-
16	El. GTR left	XLR out	-
17	El. GTR right	XLR out	-
18	Keys I left	DI-box	-
19	Keys I right	DI-box	-
20	Keys II left	DI-box	-
21	Keys II right	DI-box	-
22	Aq. GTR	XLR out	-
23	Vox I	ULXD Shure Beta 58 capsule	long
24	Vox II	ULXD Shure Beta 58 capsule	long
25	Vox III	ULXD Shure Beta 58 capsule	long
26	Vox IV	ULXD Shure Beta 58 capsule	long
27	Vox V	ULXD Shure Beta 58 capsule	long
28	Vox VI	ULXD Shure Beta 58 capsule	long
29	Vox VII	ULXD Shure Beta 58 capsule	long

1	HANS IEM	G4 / PSM 900
2		
3	MARTIN IEM	G4 / PSM 900
4		
5	EMIL IEM	G4 / PSM 900
6		
7	REIMO IEM	G4 / PSM 900
8		
9	MAALI IEM	G4 / PSM 900
10		
11	OLIVER IEM	G4 / PSM 900
12		
13	ANETE IEM	G4 / PSM 900
14		
1.	IVONNA IEM	G4 / PSM 900
2.		
3.	NORMAN IEM	G4 / PSM 900
4.		
15	PA MAIN OUT	
16		

Child's Anthem

♩ = 142

TOTO

The musical score for 'Child's Anthem' is presented in 4/4 time with a tempo of 142 beats per minute. It consists of seven staves, each representing a different drum part. The first staff is labeled 'Drum Set' and contains a rhythmic pattern of eighth notes with triplet markings (indicated by a '3' above a bracket) over the first four measures. The subsequent six staves are labeled 'Dr.' and show a more complex rhythmic pattern involving eighth notes and triplet markings, also spanning four measures each. The notation includes various rhythmic values, rests, and triplet groupings, all set against a background of a steady eighth-note pulse.

Lisa 3 Mushanga

Mushanga

♩ = 122

TOTO

Drum Set

5

9

13

17

21

25

29

33

37

Without your love

TOTO

♩ = 70

Intro

0.0"
1.1
Hit 01

fine

5 **A**

9

B

13

17

C 3rd repeat *al fine* F#

21

25

1., 2., 4. D.C. *al fine* 3.

Georgy Porgy

♩ = 93

Intro x 4

TOTO

Drum Set

5

Dr.

9

Dr.

13

Dr.

17

Dr.

21

Dr.

Solo

25

Dr.

29

Dr.

33

Dr.

37

Dr.

Detailed description: This block contains the drum notation for the song 'Georgy Porgy' by Toto. It starts with a tempo of 93 BPM and a 4/4 time signature. The notation is organized into systems, each labeled with a measure number (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37) and a 'Dr.' label. The first system is for the 'Intro x 4'. The notation includes various drum symbols: 'x' for cymbals, 'o' for snare, and '•' for bass drum. There are repeat signs (double bar lines with dots) and section markers 'A' and 'B' in boxes. Section 'A' is marked with a section sign (§) and Section 'B' with a circle containing a cross (⊕). A 'Solo' section is indicated between measures 21 and 25. The notation shows a complex rhythmic pattern with many sixteenth and thirty-second notes.

Lisa 6 Fahrenheit

Fahrenheit

♩ = 125

A x8

TOTO

Intro x 3

Drum Set

B §

Dr. 5

C

Dr. 9

⊕

Dr. 13

Repeat x 4

§

Dr. 17

Dr.

Repeat x 4

Dr.

Outro x 4

Dr.

Lisa 7 Hold the Line

Hold the Line

♩ = 95

TOTO

Intro piano

Drum Set

5

Dr.

9

Dr.

13

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Dr.

Solo

SUMMARY

The purpose of the written part of this creative-practical final thesis was to describe and analyse my learning experience and provide an overview of the concept, structure and preparatory process of the diploma concert “TOTO KUUL”.

The preparations for the diploma concert started with drafting of the concept for the show, finding co-musicians and a sound engineer, a lighting technician, choosing the repertoire, creating arrangements and organising rehearsals.

The concert’s repertoire consists of musical work from the repertoire of the popular pop rock band TOTO, whose first drummer Jeff Porcaro has been a great influence to the author. In addition to the drums the lineup included three singers, two pianists, a guitarist, a bass player and a percussionist.

In the first chapter of the thesis I described and analysed my learning experience. The second part introduces the concept and repertoire of the diploma concert. In the third chapter I provided an overview of the preparatory process and introduced my co-musicians.

The concert takes place in the Viljandi Pärimusmuusika Ait on the 22nd of May at 16:00 o’clock.

Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, Hans K. Pikani (sünnikuupäev: 25.03.1992),

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose "TOTO KUUL", mille juhendaja on Marko Mägi,

1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;

1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas digitaalarhiivi DSpace'i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni.

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile.

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Viljandis, 19.05.2024