

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA

Muusika õppekava

THE JOURNEY BEGINS

Carlos Liiv

Loov-praktilise lõputöö teoreetiline osa

Juhendaja: Marek Talts

Kaitsmisele lubatud

(juhendaja allkiri)

Viljandi 2023

SISUKORD

SISSEJUHATUS	3
1. MUUSIKALINE TEEKOND	4
1.1. Kuidas kõik algas, esmane kogemus muusikaga	4
1.2. Õpingud TÜ VKA-s.....	5
1.3. Õpingud Hollandis	6
1.4. Muusikaline portfoolio.....	7
2. LÕPUKONTSERDI KAVA.....	8
2.1. Kontseptsioon	8
2.2. Repertuaarivalik.....	9
2.2.1. „Walls“	9
2.2.2. „Forevermore“	10
2.2.3. „Helena“	11
2.2.4. „My heart with you“ – Pentatonix	11
2.2.5. „I won’t hold you back,– TOTO	12
2.2.6. Uus lugu otse prooviruumist.....	13
3. KONTSERDI KORRALDUS	14
3.1. Koostöö muusikutega.....	14
3.2. Koostöö valguskunstnikuga	15
3.3. Koostöö helikunstnikuga	15
KOKKUVÕTE	16
KASUTATUD KIRJANDUS	17
LISAD.....	18
Lisa 1. „Walls“ juhtlehe 1. leht.....	18
Lisa 3. „Forevermore“ juhtlehe 1. leht.....	20
Lisa 4. „Forevermore“ tekst	21
Lisa 5. „Helena“ juhtleht.....	22
Lisa 6. „Helena“ tekst	23
Lisa 7. „My heart with you“ 2. refrään	24
Lisa 8. „I won’t hold you back“ juhtlehe 1. leht.....	25
Lisa 9. Lavaplaan	26
SUMMARY	27
LIHTLITSENTS	28

SISSEJUHATUS

Lõputöö teoreetilises osas annan ülevaate enda muusikaõpingutest Kuressaare Muusikakoolis, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (edaspidi TÜ VKA) ning ArtEz Kunstikoolis. Lisaks kirjeldan lühidalt ka õpingute väliseid muusikaalaseid tegevusi. Annan ülevaate diplomikontserdi kava valmimisest, kontseptsioonist ning muusikutega koostööst.

Minu diplomikontsert „The Journey Begins“ toimub 24. mail 2023. aastal Pärimusmuusika Aidas. Kontserdi idee tekkis mul 2021/22 õppeaastal Hollandis ArtEz'i kunstikoolis õppides, kus kirjutasin ise esimest korda tekste ja luuletusi. Finale raames leiab aset minu esimene esinemine enda muusikaga, seetõttu ka nimi „The Journey Begins“ (ee teekond algab).

Minuga koos on laval Hugo Kähri soolokitarril, Madis Orr kitarridel, Daniel „Vito“ Vitalij basskitarril, Marius Holland klahvpillidel, Kalev Välk Jr. trummidel, Katrina Merily Reimand (viilul), Simone Minn (vioola) ja Emma Sepp (tšello) keelpillidel, Karl Reimand (trompet), Uku Konsap (altsaksofon) ja Camilo Bastidas (tenorsaksofon) puhkpillidel ning Oskar Ilves ja Laura Tiit taustalauljatena. Helitehnik on Rasmus Maasen ning valgustehnik on Kärt Karro.

1. MUUSIKALINE TEEKOND

1.1. Kuidas kõik algas, esmane kogemus muusikaga

Alustasin laulmisega lasteaias ning käisin lauluvõistlustel juba 3-aastasena, kus võitsin ka oma esimese auhinna. Lasteaias käskis õpetaja mul alati teistele lastele ette laulda, et nad kuuleksid kuidas lugu peab kõlama. Mu vanaemad ja ema laulsid mulle pidevalt ning ma käisin erinevates koorides. Algklassis pandi mind kolme klassikaaslasega vokaalansambliisse Cream – meie kõigi nelja ja juhendaja esitähed. Käisime maakondlikel ja ka riiklikel võistlustel. Sealt algas mu armastus vokaalmuusika vastu.

8-aastsaselt otsustasin, et tahan minna muusikakooli kitarri õppima, kuid katsetele jõudes selgus, et kitarrikohad on juba täis. Käisin muusikakoolis ringi ning rääkisin erinevate õpetajatega ning lõpuks otsustasin minna klarnetit õppima. Õppisin klarnetit aasta aega ning vahetasin selle altsaksofoni vastu. Saksofoni õppides sattusin ka Kuressaare Linnaorkestrisse, kus sain harjutada noodist lugemist ja ka päris palju esineda. Mängisin altsaksofoni 4 aastat ning vahetasin siis taas pilli – seekord tenorsaksofoni vastu. Mulle meeldisid tenorsaksofoni mahedad toonid ning olin ka koolis ainuke, kes seda mängis. Lisaks põhipillile õppisin 3 aastat ka saateklaverit.

Esimese bändi tegime sõpradega 11-aastsaselt. Mängisime põhiliselt Foo Fighters'i ja Red Hot Chili Peppers'i kavereid. Olin The Natives'is laulja ja mängisin ka paaris loos saksofoni ning klaverit. Käisime bändiga päris palju esinemas ning soojendasime erinevatel üritustel Tanel Padar & The Sun'i, Smilers'it ja Winny Puhh'i. Kirjutasime bändiga koos ka kaks lugu, mida lõpuaastatel esitasime.

Esimese bändi tegutsemise ajal sain aru, et mina tahan ka kitarri mängida. Palusin vanemaid, et nad mulle elektrikitarrist ostaksid ning hakkasin harjutama. Esimese asjana õppisin ära 4 akordi – G, D, Em ja C. Seda järgnevust nautisin pool aastat ning siis otsustasin, et peaks ka midagi uut õppima. Võtsin ette soome *heavy metal* ansambli Teräsbetoni ning hakkasin harjutama kvintakorde. Mida aeg edasi, seda rohkem sain aru, kui väga mulle meeldivad kitarri käigud ja soolod. Hakkasin salvestama esimesi ideid enda telefoni.

Kui olime The Natives'iga lõpetanud, hakkasin otsima bändi, kus saaksin lisaks laulmisele ka kitarri mängida. Rääkisin trummariga, kellega koos olime orkestris, et võiksime hakata bändi tegema ning leidsime juurde veel bassimängija ja kitarristi ning alustasime Magic Panda'ga. Alguses mängisime Arctic Monkeys'i, Muse'i ja The Black Keys'i muusikat ning ma sain esimest korda laulda ja kitarri mängida samaaegselt. See tunne oli

meeltülendav – ma nautisin kahe erineva instrumendi koostööd väga. Hakkasin harjutama soolosisid ning otsustasin, et pean minema kitarri õppima. Magic Panda koosseisuga käisin esinemas ka oma esimestes pulmades – teenisin muusikaga oma esimese raha.

Viimasel aastal gümnaasiumis olles läksin kitarri õppima, kuna teadsin, et tahan ülikoolis samuti kitarriõpinguid jätkata. Sain oma esimesed kitarritunnid Toomas Tangu käest Kuressaare Muusikakoolis. Õppisin noodist lugema, *blues*’i, *jazz*’i, improviseerimist ja rütmikat.

Gümnaasiumi ajal liitusin vokaalansambliga Varsakabi, millega käisime samuti riiklikel võistlustel, kus üks aasta võitsime ka parima meesansambli auhinna. Kirjutasin oma esimese seade vokaalansamblile ansambli Survivor loost „Eye of the tiger.“ Tänu Varsakabjale sain palju lavakogemust nii laulmise kui ka rääkimise osas. Lisaks käisin põhikooli ja gümnaasiumi vältel ka näiteringis, mis aitas lavanärvi vaos hoidmisele kaasa.

Pärast 12. klassi lõpueksameid olin kindel, et lähen edasi õppima muusikat. Nüüd aga seisn valiku ees: Viljandi või Tallinn?

1.2. Õpingud TÜ VKA-s

TÜ VKA sisseastumiskatsete ajal sain aru, et tahan siia õppima tulla. Esimene inimene, kellega kohtusin majja astudes oli rõõmus ja positiivne Sandra Karu, kes samuti see aasta lõpetab ning kellest sai minu väga hea sõber.

Enne kooli sisse astumist olid minu teadmised *jazz*’ist ja muusikateooriast väga minimaalsed, kuid jõudsin esimese aastaga teiste õpilastega samale pulgale. Avastasin enda jaoks mitmeid huvitavaid muusikuid, kes avardasid mu silmaringi ning on minu omaloomingule samuti eeskujuks olnud. Nendeks on näiteks Kurt Elling, Chet Baker, Cyrille Aimee, Dirty Loops.

Esimese aasta novembris alustasime peobändiga Kasset, mis tegutseb siinamaani. Bändi kuuluvad Hugo Kähri, Kalev Välk ja Oskar Ilves, kes kõik on laval ka minu diplomikontserdil. Bändiga oleme esinenud umbes 100 erineval peol ning õppinud ära ligi 200 lugu. See on olnud hea praktika harmoonia analüüsimiseks ning erinevate stiilide mõistmiseks ja mängimiseks.

Kuna enne TÜ VKA’sse tulekut pole ma varem laulmist õppinud, siis avanesid siin minu jaoks uued ukсед. Tänu Liina Saarele õppisin esimest korda laade ja *jazzi* laulma ning Teet Kaur tutvustas mulle CVT’*d*. *Complete Vocal Technique* muutis täielikult minu vaadet laulmisest. Antud tehnika on ülesehitatud kolmele põhitõele: tugi, *twang* ja ilma pingeta lõug

ning huuled. Kui need 3 alustala on selged, on võimalik laulda kõiki madalaid ja kõrgeid noote oma hääleulatuses, laulda pikki fraase, muuta tooni kindlamaks ja võimsamaks ning vältida kähedust hääles. (Complete Vocal Institute). Mulle meeldib CVT juures struktuur – igale detailile on tähelepanu pööratud ning seda ka loogiliselt ning põhjendatult seletatud. Olgugi, et ma ei kasuta otseselt seda tehnikat oma igapäeva laulmises, olen siiski sealt palju õppinud.

TÜ VKA õpingute ajal oli mul lisaks laulule põhipilliks ka kitarr. Esimesel aastal oli minu eriala õpetajaks Andre Maaker ning teisel aastal Marek Talts. Esimesel aastal tegelesime rohkem loomingulisuse ja vabadusega kitarril. Järgmisel kahel aastal harjutasin erinevaid rütme ja stiile ning ka noodist lugemist. Olen väga tänulik oma mõlemale õppejõule, kes olid lisaks headele õpetajatele ka väga head inimesed ning aitasid lahendusi leida mitmetele probleemidele.

Ülikooli algusaastatel alustasin mitmete erinevate koosseisudega, millega tegutseme veel praegugi: 1) peobänd Kasset, 2) Viljandi Vox, 3) duod Sandra Eowyniga ja Hugo Kähriga. Viljandi Vox'i tarbeks kirjutasin oma esimesed 5-häälsed vokaalansambli seaded, mis osutus küll keeruliseks, aga ka väga huvitavaks ja arendavaks väljakutseks. Nüüdseks olen kirjutanud 6 seadet vokaalansamblile oma lemmiklugudest.

Inaki Sandovali bänditunni jaoks kirjutasin ise esimest korda loole muusika ja viisi (sõnad sain ühest luuletusest internetist) ning esitasime seda ka MADE'mel. Inspireerusin Tom Misch'i muusikast ning kirjutasin *blues'iliku* loo, kus salm on minimaalne ja liikuv ning refrään kaks korda aeglasemas tempos ja huvitavama harmooniaga. Sain aru, et mulle meeldivad vastandid ja erinevad emotsioonid ühe loo vältel.

Õpingute ajal ülikoolis sain kindlasti paremaks muusikuks, kuid usun, et veel tähtsamalt paremaks inimeseks. Kohtusin nii paljude lähedate ja huvitavate koolikaaslastega, kellega plaanin ka pärast ülikooli lõpetamist koostööd jätkata.

1.3. Õpingud Hollandis

2021/22 õppeaasta veetsin vahetusüliõpilasena Hollandi kunstikoolis ArtEz. Enne välismaale minekut olin küsimuse ees - kas üldse soovin muusikaõpinguid jätkata. Olin tüdinenud Viljandi linnast, inimestest ja muusika mängimisest. Lisaks oli mul pooleli mitmeid suuri projekte, mis mind tegelikult ei köitnud. Otsustasin, et mul on vaja tühjalt lehelt alustada ning täitsin paberid vahetusse minemiseks. See oli üks parimaid otsuseid, mida olen oma elu jooksul teinud

Hollandis armusin uuesti muusikasse ja alustasin omaloomingu kirjutamisega. Uus linn, uued inimesed ja nii palju uusi ning erinevaid muusikuid motiveeris mind avastama iseennast. Kuna koolis viljeleti mitmeid erinevaid stiile, siis olid kõik ukсед valla ning Hollandis sain ühe oma suurima unistuse täidetud – ma lõin *boybandi* Boys 4 Days. Korraldasime ülikoolis suure kontserdi ning ma kirjutasin selle tarbeks ka ühe loo.

Tänu oma erialaõpetajale Hartog'ile suutsin ma leida endas selle, mis minust teeb erilise muusiku ning ka julguse ennast väljendada. Me tegelesime ka tehnikaga (CVT), kuid põhiliselt teksti edastamise ja improviseerimisega. Tal on väga teistsugune ja vaba helikeel, seega oli Hartog'ilt palju õppida.

1.4. Muusikaline portfoolio

Viljandi Vox – [„Raudahjus põlesid puud“](#) - vokaal

Estbel – [„Päriselt“](#) ja [„Unelaul“](#) – basskitarr, vokaal, arranžeerimine

Hartwin Dhoore Trio – album [„Valge Valgus“](#) – kitarrid, vokaal, arranžeerimine

Märten – [„New Dawn“](#) ja [„Justice“](#) – vokaalid, lüürika ja meloodia

Sandra Eowyn – [„Lapsepõlve laul“](#) ja [„Isale“](#) – akustiline kitarr, arranžeerimine

Crystal Pet – [„Odd Appeals“](#) – vokaalid, meloodia

Kerman – [„oh love“](#) - vokaalid

2. LÕPUKONTSERDI KAVA

Minu lõpukontserdi pealkirjaks on „The Journey Begins.“ Kontsert toimub 25. mail Viljandi Pärimusmuusika Aidas.

Kava:

- 1) „Walls“
- 2) „Forevermore“
- 3) „Helena“
- 4) „I won't hold you back“ – TOTO
- 5) „Take my heart with you“ – Pentatonix
- 6) ...

2.1. Kontseptsioon

Ma olen pikalt muusikaga tegelenud ning ka aidanud inimestele lugusid kirjutada või arranžeerida, kuid ise otsast lõpuni ühtegi lugu enne 2021 aasta sügist ei ole kirjutanud. Seadsin endale eesmärgiks kirjutada vähemalt 2 pala enda lõpukontserdi jaoks. Lõpuks kirjutasin kokku umbes 10 head lugu, millest valisin välja 3 „The Journey Begins“ jaoks.

Olles vahetusüliõpilasena Hollandis kohtusin paljude huvitavate ja meisterlike muusikutega, kellest said ka minu väga head sõbrad. Camilo (tenorsaksofon), Vito (basskitarr) ja Marius (klahvpillid) sõidavad kõik minu lõpukontserdiks Eestisse. Proovid koos nendega toimuvad nädal enne Finalet. Kuna olukord on nii eriline, siis otsustasin ka midagi erilist proovida – me kirjutame kõik koos ühe loo kontserdi jaoks.

Olen alati pidanud muusikalist poolt teoses tähtsamaks kui loo sõnumit. Kuid kirjutades ise laule sain aru, kui tugev side peab olema sõnade ja instrumentatsiooni vahel, et lugu oleks terviklik. Sellest ajast kuulan nüüd ka muusikat teise pilguga. Lõpukontserdile teoseid kirjutades proovisin iga loo sõnumit edastada nii sõnade kui ka muusikaga.

„The Journey Begins“ tähendab minu jaoks omaloomingulise teekonna algust. Ma tahtsin proovida võimalikult palju uut ja erinevat: esitan esimest korda enda kirjutatud lugusid, arranžeerin esimest korda keelpillidele ja torudele, korraldan esimest korda kontserdi ja julgen esimest korda näidata inimestele laval tõelist mina.

2.2. Repertuaarivalik

„The Journey Begins“ jaoks kirjutasin muusikat 2021. aasta novembrist kuni 2023. aasta maini. Enne 2021 sügist olin umbes 10 aastat salvestanud lühikeseid ideid ja mõtteid diktofoni või *Logic*'usse. „Walls“, „Forevermore“ ja „Helena“ on kõik saanud alguse väiksest ideest, mis võisid seista mu arvutis ligi kümnendi.

Tegin igast loost demo ning saatsin need muusikutele koos personaalse juhtlehega.

2.2.1. „Walls“

„Walls“ (vt. Lisa 1) oli esimene lugu, mille algusest lõpuni ise kirjutasin 2021. aasta novembris. Antud loo sissejuhatuse olin juba paar aastat varem *Logic*'usse salvestanud, kuid ei osanud sellega kuidagi edasi minna. „Walls“ räägib üksinda olemisest ja hirmust kohtuda uute inimestega (vt. Lisa 2). Loo vältel on minategelane üksinda kõrgete seintega majas – ta vaatab välja, lootes ka ise seal kõndivate rõõmsate inimestega liituda, kuid maja ei lase. Maja ja seinad on metafoor iseenda ülesehitatud ebakindlustele. Sissejuhatuse lõpp ja loo viimane lause on samad - esimene kord väljendab see mure ja abi otsimist, teine kord aga pettumust ja olukorraga leppimist:

*„I'm trying to break you in,
but the key won't fit –
it was built this way for a reason.“*

Loo teksti osas sain inspiratsiooni enda elust gümnaasiumi ja ka TÜ VKA õpingute algus aegadest. Instrumentaalne pool toetab teksti – lugu algab ettevaatlikult ja haavatavalt, kuid mida rohkem edasi lugu jõuab, seda rohkem kasvab ka instrumentaalne pool. Loo lõpp on suur segadus ja meeleheide vabaks saada.

Lugu on harmoonilisest vaatepunktist üpriski lihtne. Kirjutasin pala akustilisel kitarril ning kasutasin palju lahtised akorde, et loos oleks ruumi mängida erinevate rütmide ja väljalöökidega. „Walls“ algab *acapella* ning lugu on kirjutatud E-mollis. Kuid refrään algab hoopis VI-astme duurist, et anda sellele osale värskem ja lootusrikkam kõla. Esimeses *pre-chorus*'es otsustasime ühe takti vahepealt ära jätta, et instrumentatsioon annaks edasi ehmatust ja segadust tekstis:

*„Light is peaking through the cracks,
But once I'm there the world goes dark again“*

Teises *pre-choruse's* on see takt ikkagi olemas, kuna minategelane on sihikindlam ja valmis oma igapäevaelu muutma:

*„Light is peaking thorough the cracks,
I'll make it there. I promise, I have to.“*

Bändiproovides selgus, et kõiki demos olevaid saunde ei ole *live*-kontserdi kontekstis võimalik kasutada ning pidime lugu veidi ümber tegema. Lisaks lisasime lõppu uue osa, et lugu kasvaks veel suuremaks.

2.2.2. „Forevermore“

„Forevermore“ (vt. Lisa 3) kirjutasin oma elukaaslasele õpingute ajal Hollandis. ArtEz'is käisin laulukirjutamise loengutes ning antud aine raames oli meil vaja kirjutada lugu, kus kasutaksime vaid kolme akordi. Sain inspiratsiooni Chris Stapleton'i plaate kuulates ning otsustasin kasutada sekste akustilisel kitarril, et kirjutada lugu. Harmooniaiks sai I, IV, II7/#IV. Teksti kirjutasin, kui igatsesin kodu, Eestit ja oma tüdruksõpra. Sain aru, et tahan elada koos oma elukaaslasega Eestis. Lugu räägib valmisolekust pere loomiseks ning iga lõik keskendub ühele aspektile meie elus – aeg, armastus ja kuld ehk finantsvõimekus (vt. Lisa 4).

Lugu algab samamoodi nagu ma selle kirjutasin – laul ja akustiline kitarr. Üsna peagi lisanduvad klaver ja teine kitarr ning refräänis ka bass ja keelpillid. Lugu lõpeb kahehäälse kitarrisoologa. Mul oli pala valmis kirjutatud ning saatsin selle kuulamiseks Hugole, kuid algselt oli lõpus kahehäälnine akustilise kitarril soolo. Otsustasime, et sinna lõppu sobiks ikkagi elektrikitarr ning saatsime üksteisele edasi-tagasi umbes 10 erinevat versiooni, kuni lõpuks tulemusega rahule jäime.

Arranžeerimisel bändile otsustasin loo B osasse lisada 2 akordi – vi ja V, kuna nii on teose osad üksteisest lihtsamini eristatavad.

2.2.3. „Helena“

„Helena“ (vt. Lisa 5) kirjutasin austusavaldusena TOTO-le. TOTO on olnud aastaid mu lemmikbänd ning Steve Lukather lemmikkitarrist. Nende lood on alati kirjutatud väga huvitavalt ning tähtsal kohal on vokaali mitmehäälsused. „Alone,“ „White Sister,“ „Home of the Brave,“ „Pamela“ ja „Girl Goodbye“ on lood, millest sain inspiratsiooni „Helena“ kirjutamiseks. Samuti kasutasin sõnade (vt. Lisa 6) kirjutamisel lauseid oma lemmik TOTO lugudest:

„*Can't seem to find time anymore*“ - „Angela“

„*Wanting every part of you*“ – „Pamela“

Kuna TOTO'l on väga palju lugusid naise nimega ning selleks on enamasti 3-silbiline nimi, mis lõppeb a tähega, siis otsustasin kasutada oma elukaaslase Helena nime. See lugu ei räägi otseselt meie esimesest kohtumisest, kuid sinna on peidetud mõned faktid meie teekonnast.

Loost „Alone“ sain inspiratsiooni sissejuhatuse jaoks, „White Sister“ oli eeskujuks salmi kirjutamisel, „Home of the Brave“ inspireeris mind *pre-chorus*'e välja mõtlemisel, „Pamela“ refrään oli etaloniks „Helena“ omale ning „Girl Goodbye“ üldine energilisus ja võimsus olid šablooniks oma loo vormimisel.

Lugu on kirjutatud E-doorias, ehk vi aste on kõrgendatud (c asemel on c#), kuid kasutan loo vältel ka C-duurakordi, kuna tahtsin palale rohkem iseloomu anda. TOTO muusikat kuulates avastasin, et nad kasutavad seda sama võtet (dooria laad, kuid kasutatakse ka bVI akordi) päris mitmes loos.

Esimeses proovis bändiga mõtlesime bändiga loole juurde erinevaid käike ja aktsente. Kokku tuli väga energiline ja arranžeringu poolest tihe lugu.

2.2.4. „My heart with you“ – Pentatonix

Käisin selle aasta 3. mail Pentatonix'i kontserdil Londonis. Nad esitasid seal ilma võimenduseta lugu „My heart with you“ (originaalis on see The Rescues'i kirjutatud). See oli ainuke lugu kavas, mida ma ei olnud varem kuulnud, kuid see versioon puudutas mind tugevalt ning lennul tagasi Eestisse kirjutasin sellest seade (vt. Lisa 7) kolmele häälele, vioolale ja tšellole.

Loo sõnumit on tõlgendatud mitmel erineval viisil – osad ütlevad, et see räägib inimese suhtest Jumalaga, mõnede jaoks on sõnad kirjutatud kaugel viibivast armsamast ning on ka öeldud, et lugu räägib kalli inimese kaotamisest:

*„A tattered photograph my pocket holds
I keep you secretly
I've studied every line
You're etched upon my mind
For not a million soldiers could take you from me“*

Loo esimeses pooles on lihtsad kolmkõlad ja mõned sekundid, mis kõlavad vokaalseade puhul alati väga hästi. Refraani lõpus on kasutatud ilusat harmoonilist liikumist – I/III-iv-I/III. Kuna mulle enamasti enda lugudes ei meeldi kasutada V7 akordi, siis otsin sellele pidevalt alternatiive ning IV-astme moll on alati huvitav ja hea valik.

Minu seade algab samamoodi nagu Pentatonix'i oma, kuid teises salmis liituvad tšello ja vioola. Alguses on keelpillidel pikad noodid, kuid mida lugu edasi, seda liikuvamaks ja iseseisvamaks nende partii areneb. Selle loo puhul on kõige imelisem fakt kui palju saab nii vähesega öelda.

2.2.5. „I won't hold you back,“ – TOTO

Nagu eelnevalt mainitud on TOTO olnud minu suurimaks inspiratsiooniks terve TÜ VKA õpingute vältel. Bändi tutvustas mulle Kalev Välk, kes mängib minu lõpukontserdil trumme. Oleme mõlemad pikalt tahtnud nende lugusid mängida, kuid varem pole head võimalust tekkinud. „I won't hold you back“ on Steve Lukather'i poolt kirjutatud ning keelpillide partii on kirjutanud James Newton Howard.

Lugu räägib lahkuminekust, kus minategelane saab aru kui suure vea ta on teinud, kuid teab ka, et on oma võimaluse maha maganud ning ei saa oma armsamat tagasi hoida:

*„Now that I'm alone it gives me time
to think about the years that you were mine.
Time can erase the love we shared
but it gives me time to realize just how much you cared“*

„I won't hold you back“ harmoonia on väga huvitav, eriti *pre-chorus* (vt. Lisa 8). Lugu on Bb-duuris, kuid salmi tonaalseks tsentriks on G-moll. *Pre-chorus* on samuti Bb-duuris, kuid kasutab miksolüüdia laadi ning algab bVII akordist. Sellele järgneb tritooni hüpe bassis (bVII-I/III), mis kõlab väga värskelt võrreldes salmiga. Järgneb bVII/II, I/III ja II/#IV – sellist järgnevust, kus kolm duurakordi esimeses pöördes on järjest, pole ma enne kohanud. Eriti hästi kõlab see järgnevus kuna see on nagu *backdoor* dominant (iv-bVII-I), kuid iv on asendatud paralleelse duuriga. Selle loo instrumentatsioon on ilus ja emotsionaalne ning loo kõrgpunktiks on geniaalselt minimaalne soolo.

2.2.6. Uus lugu otse prooviruumist

Kontserdi kavas teist lugu ei ole veel kirjutama hakatud. Otsustasin luua bändiga koos ühe pala, et oleks midagi erilist ja teistsugust näidata. Olen kindel, et muusikud, kelle olen oma lõpukontserdile kutsunud saavad ülesandega hakkama ning nii saan anda ka kõikidele võimaluse enda loomingulist poolt näidata. Eesmärgiks on kirjutada lugu, mis on positiivne ning kaasab saksofoni või kogu torude sektsiooni, kuid olen valmis igaks žanriks ja meeleoluks. Olen välja mõelnud erinevad ülesanded ja harjutused bändile, et üksteisega ära harjuda ning loominguline pool kõigis avada. Igaks juhuks on mul paar ideed välja valitud, mida saab koos edasi arendada, kui prooviruumis midagi head pähe ei tule.

3. KONTSERDI KORRALDUS

Minu lõpukontsert leiab aset 24. mail kell 19:00 Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Kontsert kestab 35 minutit.

Kontserdi tarbeks alustasin lugude kirjutamist 2021. aasta sügisel ning arranžeerisin lood bändile käesoleva aasta kevadel. Bändiliikmete ning helitehniku ja valgustehnikuga võtsin ühendust 2022/23 õppeaasta esimeses pooles. Märtsi kuus panin kokku proovigraafiku ning tegin igale liikmele isikliku *google drive*’i kausta. Lisaks otsisin lõpukontserdile ühe lisa filmija.

3.1. Koostöö muusikutega

Tahtsin kaasata inimesi, kellega mul on plaan tulevikus edasi koostööd teha, seega olid Kalev Välk, Hugo Kähri ja Oskar Ilves kindlad valikud – nendega olema juba ligi 5 aastat koos esinenud peobändiga Kasset. Lisaks liituvad minuga laval kolm väga head sõpra ArtEz’i ülikoolist – Vito, Marius ja Camilo. Kaasasin Viljandi Vox koosseisust soprani Laura Tiit, kellega olema ka väljaspool vokaalansamblit koostööd teinud. Soovisin kaasata keelpille ning puhkpille, kuna sellist võimalust ei teki liiga tihti, kui saad tasuta anda kontserdi enda nägemuse järgi.

Tegin igale bändiliikmele isikliku juhtlehe ja demo ilma nende partiita, et nad saaksid looga kaasa mängida. Andsin muusikutele võimalikult vähe informatsiooni ja näpunäiteid, et kõik saaksid enda ideedega proovidesse tulla. Usun, et kõige parema ja huvitavama tulemuse saab, kui lased muusikutel nad ise olla ja igapähele enda helikeelt kasutada.

„The Journey Begins“ bändi kuuluvad:

- Hugo Kähri – soolokitarr
- Madis Orr – rütmikitarr ja akustiline kitarr
- Daniel Vitalij – basskitarr
- Marius Holland – klahvpillid, taustvokaalid
- Kalev Välk Jr. – trummid
- Katrina Merily Reimand – viiul, taustvokaalid
- Simone Minn – vioola
- Emma Sepp – tšello
- Karl Reimand – trompet

- Uku Konsap – altsaksofon
- Camilo Bastidas – tenorsaksofon, taustvokaalid
- Laura Tiit – taustvokaalid
- Oskar Ilves – taustvokaalid, perkussioon

3.2. Koostöö valguskunstnikuga

Minu lõpukontserdi valguskunstnikuks on Kärt Karro. Olen kuulnud palju head tema kohta ning tean, et temaga on koostööd lihtne teha. Saatsin Kärdile kõikidest lugudest demod ja proovisalvestused ning seletasin talle lugude sõnumit. Rääkisin talle oma visioonist ning koos mõtlesime välja sobivad lahendused minu kavale.

3.3. Koostöö helikunstnikuga

Minu lõpukontserdi helikunstnikuks on Rasmus Maasen. Olen Rasmusega ennegi koostööd teinud ning lisaks sellele on ta mu hea sõber. Tean, et ta on väga professionaalne ning teeb oma tööd hingega. Seetõttu oli valik lihtne ja kindel. Saatsin talle lugude demod, proovisalvestused ning algse lavaplaani ja *input-listi*. Rasmus aitas mul leida diplomikontserdi jaoks vajaliku tehnika ning aitas ka kontserdi salvestamise probleemide osas.

KOKKUVÕTE

Minu diplomikontsert nimega „The Journey Begins“ toimub 25. mail 2023. aastal kell 19:00 Viljandi Pärimusmuusika Aidas. Minuga koos on laval sõbrad erinevatest koosseisudest ning ka mõned uued tuttavad. Kontserdi helindab Rasmus Maasen ning valguskunstnikuks on Kärt Karro.

Diplomikontserdi jaoks kirjutasin muusikat 2021. aasta sügisest 2023. aasta kevadeni. Esitamisele tuleb 4 minu enda kirjutatud lugu ning 2 kaverit mulle olulistest lugudest. „The Journey Begins“ tähendab mulle minu muusikalise teekonna algust, kuna esitasin esimest korda enda kirjutatud ja arranžeeritud teoseid.

Lõputöö teoreetilises osas annan ülevaate enda muusikaõpingutest. Lisaks kirjeldan lühidalt ka õpingute väliseid muusikaalaseid tegevusi.

Teises peatükis selgitan lõpukontserdi kontseptsiooni ja repertuaarivalikut. Analüüsin lugude vormi, harmooniat ja teksti.

Viimases peatükis kirjeldan diplomikontserdi korraldusliku poolt. Kirjutan eraldi koostööst muusikutega, helitehnikuga ja valguskunstnikuga.

Olen nüüdseks kokku 16 aastat muusikat õppinud ning alles eelmine aasta sain aru, et minust võib päriselt muusik saada. Olen tänulik igale väljakutsele, kogemusele ja esinemisele, mis olen TÜ VKA õpingute vältel saanud ning ootan väga, mida elu edasi toob. Minu teekond algab nüüd.

KASUTATUD KIRJANDUS

Complete Vocal Institute. *Complete Vocal Technique*.

<https://completevocal.institute/complete-vocal-technique/>

LISAD

Lisa 1. „Walls“ juhtlehe 1. leht

Walls

Carlos Liiv

LeadSheet $\text{♩} = 140$ Vocal intro **28** Am Em

VERSE 1

33 Em Bm

LS

37 C Amsus2 (Bm) Play only 2nd time

LS

PRE-CH

49 C Dadd11

LS

53 C Asus2 Bm/F#

LS

CHORUS

56 C Em

LS

60 Am Em

LS

VERSE 2

Synth + drums

64 Em

LS

Everyone in

68 C Asus2 Bm B5

LS

Lisa 2. „Walls“ tekst

INTRO:

The walls are standing tall
 Upon these creaking boards, a table just one chair
 A light fills the void
 The pictures on the walls have lost all their glare
 Hear a knock, but it just fades
 The room it makes you think outside you would be freezin'
 I'm tryin' to break you in
 But the key won't fit, it was built this way for a reason

VERSE 1:

Streets filled with smile
 The sky is bright and so are they
 I'm thinking should I stay in
 The house with no name
 stands between the colored tracks
 no welcome sign, a haunted shrine is patiently waiting

PRE-CH:

Light is peaking through the cracks (Peaking through is light)
 But once I'm there the world goes dark again

CHORUS:

Walls are directly neath my skin
 I'm tryin' to break you in, but my feet are stuck and I'm tremblin'
 Through glass I'm tryin' to see
 Im hoping to be swayed, I'm hoping to be saved

VERSE 2:

How can I be seen
 if all the windows are fogging up
 could this all blow up
 The lights start flickering and a
 piece falls from the walls
 now could this be my helping hand, my one I need to leave

PRE-CH:

Light is peaking through the cracks (Peaking through is light)
 I'll make it there, I promise, I have to

OUTRO:

The walls are standing tall
 Upon these creaking boards, a table just one chair
 I'm tryin' to break you in
 But the key won't fit, it was built this way for a reason

Lisa 3. „Forevermore“ juhtlehe 1. leht

Forevermore

Carlos Liiv

INTRO

♩ = 110 D

VERSE 1**Pre-Ch****CHORUS****VERSE 2****Pre-Ch****CHORUS**

Lisa 4. „Forevermore“ tekst

VERSE 1

Time, reach for the stars in our minds
Shining for us, oh so bright
Breaking the dawn of the night

Love, hold onto you and I'll find
The meaning of life that will bind
Us to each other, side to side

Pre-Ch

One by one we count the days and
on and on the story plays
The passion that is blooming when
the future is right at your door
So keep the lid on for a moment or more

CHORUS

Oh, when it's time
you paint the pictures right.
From first sight I knew,
it's always been you.

Oh, when it's time
we're letting in the light.
All that I am belongs with you,
forevermore.

VERSE 2

Gold, to keep out the fear and the cold
Lovers holding hands til they're old
The world that was built like they told

So keep the lid on for a moment or more

CHORUS

Oh, when it's time (Oh, when it's time)
you paint the pictures right. (Paint the pictures right)
From first sight I knew, (Sight I knew)
it's always been you. (Always you)

Oh, when it's time (Oh, when it's time)
we're letting in the light. (Letting in the light)
All that I am belongs with you, (All I am, you)
forevermore.

(Oh, when it's time)
(Paint the pictures right)
Forevermore (Sight I knew)
(Always you)
Cause oh, when it's time (Oh, when it's time)
(Letting in the light)
(All I am, you) Forevermore

Lisa 5. „Helena“ juhtleht

Helena

Carlos Liiv

INTRO All chords syncopated

$\text{♩} = 139$ Em7 D Asus A

6 C G A

VERSE 1

10 Em G Cmaj7

14 D6add11 D#aug D#aug C

Pre-Chorus

18 C(b5) C C C(b5) C B7sus4 Em7

22 Esus2 Em7 Em/B Aadd9 Only guitar H Em7

CHORUS All chords syncopated

26 Em7 D Asus A

30 C G A Em7

34 2. A

Post-Chorus All chords syncopated

36 Em7 Guitar + Synth triple solo D Asus A

40 C G A

Lisa 6. „Helena“ tekst**VERSE 1:**

Wrapping my mind around this
Turning the page and it all seems new
Falling deeper into you
Truth not love's what I'm after
Rise or fall, the path is known
And the road is clear I know

PRE-CHORUS:

Trying to clear out my mind
But it's you who I find

CHORUS:

Helena
There's a fire in your heart
I don't know
If the world inside is calling for
Helena
There's a fire in your heart
I don't know
If this world inside is calling for you now

VERSE 2:

Didn't know these feelings
Can't seem to find time anymore
Wanting every part of you

PRE-CHORUS:

Trying to clear out my mind
But it's you who I find

CHORUS:

Helena
There's a fire in your heart
Now I know
That this world inside is calling for
Helena
There's a fire in your heart
Now I know
That my world inside is calling for you now

Lisa 7. „My heart with you“ 2. refrään

6

52

L Trust we'll be to - get - her so - on.

K Trust we'll be to - get - her so - on.

C Trust we'll be to - get - her so - - - on.

S

E

56

L Should our fi - re turn to dark

K Should our fi - re turn to dark

C Sho - uld our fi - re turn to dark

S

E

60

L take my heart with you. uu u - uu

K take my heart with you. uu uu

C take my heart with you. u u - uu uu

S uu uu

E uu uu

Lisa 8. „I won't hold you back“ juhtlehe 1. leht

I won't hold you back

Lead Sheet

Steve Lukather

INTRO ♩ = 102

E \flat E \flat Δ 7sus2 Cm7 Gm

VERSE 1

9 E \flat E \flat Δ 7sus2 Cm7 Gm

Pre-Ch

17 A \flat add9 B \flat add9/D A \flat add9/C B \flat add9/D

21 A \flat /C B \flat /D Csus2/E

VERSE 2/3

25 ♩ E \flat E \flat Δ 7sus2 Cm7 Gm

Pre-Ch

33 A \flat add9 B \flat add9/D A \flat add9/C B \flat add9/D

37 A \flat /C B \flat /D Csus2/E

CHORUS

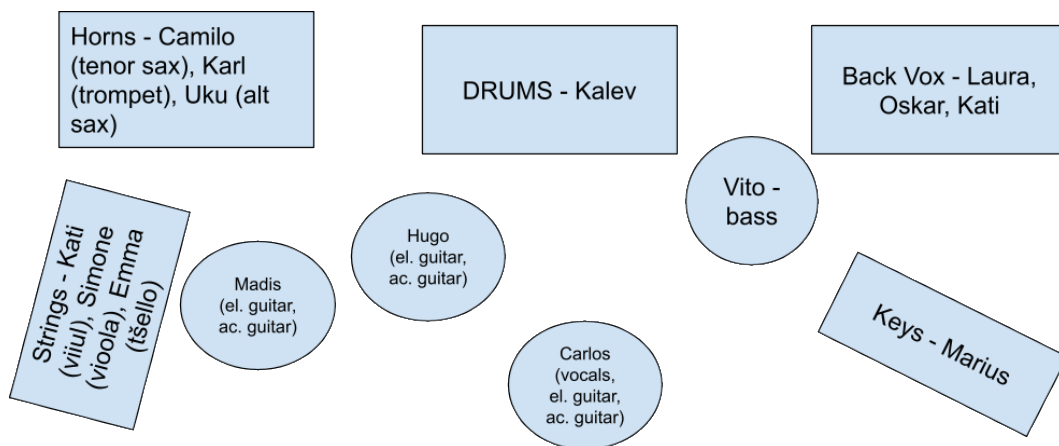
41 Fm7 A \flat B \flat

45 Fm7 A \flat B \flat A \flat Cm7 E \flat

49 Fm7 A \flat B \flat B \flat /A \flat

Lisa 9. Lavaplaan

STAGE PLAN

SUMMARY

My diploma concert is called „The Journey Begins“ and will take place on the 25th of May in the great hall of Viljandi Pärimusmuusika Ait. There are friends from different bands on stage with me and also some new acquaintances. Rasmus Maasen will be the sound engineer for the evening and Kärt Karro will take care of lighting.

The music for my graduation concert was written from autumn of 2021 until spring of 2023. The performance will include 4 songs written by me and 2 covers of important songs to me. „The Journey Begins“ represents the beginning of my musical journey, as it's the first time I am performing with my own music and arrangements.

In the theoretical part of the thesis, I give an overview of my music studies. In addition, I will briefly describe my musical activities outside of studies.

In the second chapter I will explain the concept of my concert and the choice of repertoire. I will analyse the form, harmony and lyrics of the songs.

In the last chapter I will explain the organizational side of the diploma concert. I wrote separately about collaboration with musicians, the sound engineer and lighting artist.

I have studied music for 16 years and realized just last year that I can actually become a musician. I am grateful for every challenge, experience and performance that I have faced during my studies at the Viljandi Culture Academy. I am very much looking forward to what life has in store for me. My journey begins now.

LIHTLITSENTS

Lihlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks tegemiseks

Mina, Carlos Liiv,

(sünnikuupäev: 18.02.1999)

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihlitsentsi) enda loodud teose „The Journey Begins,“ mille juhendaja on Marek Talts,

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 lihlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Viljandis, 12.05.2023