Latvia, Lielvarden musiikkikoulu 5.-7.11. 2018

Säveltäen Eurooppaan Improvisaatio- ja sävellystyöpaja

5.11.2018: Kolme improvisaatiotuntia klo 15.45- 18.00

Kaikkien näiden improvisaatio- ja sävellystyöpajatuntien tarkoitus oli antaa impulsseja ja ideoita lähtökohtaisesti toisenlaiseen tekemiseen. Pyrkimys tunneilla oli rohkaista oppilaita heittäytymään sävelten vietäväksi. Luoda tunneille luottamuksellinen, kannustava ilmapiiri ilman arvottavaa oikein väärin ajattelua, jossa iloisesti epäonnistumisen jalo taito, itselle nauraminen ja se ettei ota itseään liian vakavasti antaisivat uskallusta ja voimaa. Kaikki edellä mainitut asiat ovat mielestäni tärkeitä oivalluksia improvisoijaksi kasvamisen tiellä. Työpajatunnit olivat eräänlainen avoin laboratorio, jossa leikin varjolla kokeiltiin ja avattiin improvisaation sekä säveltämisen mahdollisuuksia soitonopiskelussa. Uskon vakaasti, että oppilas voi löytää omia luovia voimavaroja ja kasvaa hyvään tasapainoiseen musiikkisuhteeseen niiden avulla.

Ensimmäisen tunnin improvisaatioryhmä muodostui Lielvarden musiikkikoulun ensimmäisten vuosien opiskelijoista.

Aloitimme Lämmittelyharjoituksilla: Taputuspiiriharjoitus, jossa vuorotellen taputtamalla käsiä yhteen muodostui taputusketju. Aluksi teimme ilman sykettä ja sitten 4/4 sykkeellä. Lisäksi kokeilimme muutamia erilaisia variaatioita harjoituksesta.

Soittimilla tapahtuvaan Improvisaatioon siirryimme eräänlaisella lämmittelyharjoituksella. Soitimme vapaasti valittua yhtä-ääntä ennalta sovitun ajan. Soittimina käytimme mm. musiikkikoulun muskariluokasta tuotuja soittimia. Ajanottajana näissä harjoituksissa toimi tulkkimme Anna Rudzíte. Sen lisäksi, että tämä harjoitus opettaa hahmottamaan aikaa se totuttaa ja tutustuttaa osallistujat toisiinsa. Variaatio: Sai soittaa kolmen minuutin aikana yhden kerran 30 sekuntia.

Pohdintaa: Normaalisti näitä harjoituksia pitäisi voida tehdä paljon kauemmin. Koko sessioon hieman haastetta lisäsi se, että aikataulu oli tiukka ja aloitimme myöhässä, joka johtui mielestäni siitä, että olimme saapuneet samaisen päivän iltapäivällä vasta Lielvardeen. Lisäksi ainakin suomalaiset nuoret, jotka osallistuivat osaan päivän ryhmistä, olivat selvästi väsyneitä matkustuspäivän jäljiltä. Se oli alkanut Iisalmesta n. 04.00 samana aamuna.

Omia havaintoja tunnin kulusta. Tunnelma oli heti aika avoin ja latvialaiset lapset tulivat rohkeasti mukaan. Kehitettävänä asiana koen, että ohjeistukseni voisi olla vieläkin napakampi, jolloin verbaalista viestintää tarvittaisiin vähäemmän. Sillä tavoin intensiteetti ja rytmi olisi tekemisessä vielä nopeampi. Äänensävy ohjeistuksessa on myös merkityksellinen. Pakottamisesta ei seuraa mitään hyvää. En itse kyllä havainnut, että lapset olisivat tehneet harjoituksia pakotettuina. Jos jokin harjoitus tuntui sillä hetkellä ahdistavalta tai sitä ei halunnut tehdä, oli aina oikeus jättäytyä pois kyseisestä tehtävästä. Ennen kaikkea Improvisaatiotilanne on kaikella tapaa vapaa alue sarkasmista tai kiusaamisesta. Tämä ajatus perustuu lähtökohtaisesti siihen tosiasiaan, että improvisoidessaan ihminen on hyvin paljas, koska hän paljastaa sisintään, ja jakaa siten itsestään jotain ensiarvoisen arvokasta ja arvostettavaa kanssaihmisilleen. Tällaiseen lahjaan, joka tarjotaan, on suhtauduttava aina hienovaraisesti arvostaen.

TUNTI NRO 2: Ryhmä muodostui isohkosta joukosta musiikkikoulun harmonikansoittajia ja lisäksi mukana oli muutamia pianisteja.

Lämmittelyharjoituksena sovelsin käyttööni Tukholman Musiikkipedagogiikka Instituutissa (SMI) rehtorina toimivan Ian Pladen Helsingin valtakunnallisessa säveltämisenpedagogiikka koulutuksessa esittelemän harjoituksen, jossa yhdistellään eri aika-arvoja 4/4 osa sykkeeseen. Käytetään koko, -puoli, -neljäsosa ja kahdeksasosanuotteja. Vähitellen lisätään pieni koreografia mukaan, jossa jokaisella aika-arvolla on oma liike. Lopuksi tehdään 4/4 osa rytmissä oma koreografia, jossa käytetään opittuja liikkeitä lähtökohtana.

Tämän improvisaatiolaboratoriokoeryhmän kanssa kokeilimme ”improvisaatiosävellyksen “osien tekemistä. Sovelsin käyttööni SNI:ssä toimivan improvisaatio-orkesterin esimerkkiä: Finding a Pulse Find the Pulse Dissolve the Pulse. Ideani oli, että **ensimmäisen osan** alku kuvastaisi eräänlaista musiikillista kaaosta☺ Tarkoitus osassa on alun kaoottisen rytmin ja pulssittomuuden jälkeen löytää yhteinen pulssi. Kokemukseni perusteella kannattaa jakaa osan harjoittaminen aluksi pieniin jaksoihin ja ehdottomasti keskustella soittajien kanssa ja kaivella ideoita heiltä! Ohjeista myös tosi selkeästi millä tavoin siirtyminen yhteiseen pulssiin tapahtuu. Onko siirtyminen luonteeltaan vähittäistä, ikään kuin pulssi eheytyisi pala palalta vai siirtyvätkö kaikki siihen mahdollisimman yhtäaikaisesti? Etukäteen voisi ohjeistaa, kuka on se henkilö soittajista, joka alkaa taivuttaa muita omaan pulssiinsa.

Toinen osa perustui e-molli pentatoniseen asteikkoon (e, g, a, h, d). Tehtävän selkeät rajat loivat yhtenäisyyttä ja ryhmä alkoi kuulostaa organisoidummalta. Valitsimme asteikoista kolme säveltä, joista syntyi ostinato/looppi, jota toistettiin aluksi todella kauan. Tehdessämme Idea kasvoi vähitellen. Seuraavaksi aloimme rakentaa sooloja tämän ”moottorin” päälle. Muodostimme sekaryhmän latvialaisista ja suomalaisista nuorista. Jaoin heidät säestäväksi orkesteriksi ja solisteiksi. Sooloja soitettiin yhdessä tai vuorotellen.

Ryhmän läsnäolon intensiteetti alkoi selvästi nousta, he olivat valmiita luomiseen. Leikille oli asetettu rajat, jotka mahdollistivat sen olemassaolon ja jatkumisen. Havaintoni vahvisti väittämää: ”On helpompi olla luova, kun on rajat.” Jonkinlainen vapautuminen oli selvästi havaittavissa koko ryhmän kohdalla tässä vaiheessa. Aika asetti tehtävälle kuitenkin rajat ja seuraavalle tasolle nousu jäi vielä odottamaan toteutumistaan. Tuossa vaiheessa olisi ollut helppoa pitää heidät innostuneina pidempääkin.

Kolmas osa improvisaatiosävellyksessä rakentui kahden pianistin ja harmonikkaorkesterin yhteiseen improvisaatioon. Lisäksi mukaan liittyi kolmannen improtunnin lapset. Heidän tehtävä oli aluksi laulaa e-a-h-a ostinatoa. Rakennetta luovina elementteinä toimivat pienet ja suuret intervallit sekä eräänlainen urkupiste, joka muodostui ostinatosta. Toinen pianisteista soitti pieniä intervalleja toisen soittaessa suuria intervalleja. Laulajat lisäksi liikkuivat samalla tilassa. Harmonikan soittajat saivat vapaasti valita kumman pianistin kanssa ”liittoutuivat.” ts. soittivatko pieniä vai suuria intervalleja.

Tämä ”laboratoriokokeilu” antoi itselleni paljon ajateltavaa ja oli erittäin hyödyllinen kokemus tulevaisuutta ajatellen ja työskentelyn edelleen kehittämiseksi jatkossa. 1. Tehtävän ohjeistuksen edelleen hiominen, kun yhteistä kieltä ei ole, ja tarvitaan tulkki. 2. Kansainvälinen sekaryhmä, jossa on toisilleen tuntemattomia nuoria. Se voi olla positiivinen haaste. 3. Opetustila: juhlasali, jossa paikalla oli myös ”yleisöä” välittyikö heille kuva siitä, mistä harjoituksissa oli kyse? 4. Tunnin sujuvuuden ennakointi, joka liittyy käytettävissä oleviin välineisiin ja soittimiin ja niiden sijoitteluun tilassa.

5. Power Pointin käyttö jäi todellisuudessa vähälle. Käytännössä tilanne ajautui siihen suuntaan, että oli mahdotonta noudattaa alkuperäistä käsikirjoitusta, oli improvisoitava!

Anna Rudzíte toimi koko iltapäivän mainiona tulkkina.

6.11.2018 Sävellystyöpaja I:n oppilaat olivat musiikkikoulun eri asteilla olevia oppilaita. Klo 16.30-18.00

Teetin säveltäjä Adam Vilagin *Ääneni äärellä* koulutuksesta tutun sointukuuntelun. Tehtävän tarkoitus oli tutustua modernien sointujen ja asteikkojen maailmaan ja herättää niihin mielenkiinto ja ruokkia mielikuvitusta. Oppilaat olivat hyvin tarkkaavaisia, vastaanottavia ja avoimia. Varsin rohkeasti tulivat mukaan kommentoimaan. Oli hienoa huomata, kuinka modernit harmoniat ja niihin kuuluvat asteikot selvästi herättelivät lasten mielikuvituksen lentoa.

Toinen tehtävä oli Rondo-muotoon sävellyttäminen: A1-B1-A2-B2-A1-C1-A2-C2 JNE…

Aloitimme myös säveltämisen puolinuotein esimerkkisävellyksen (Rati riti ralla) kolmisointurunkoa apuna käyttäen. Tehtävä jäi kuitenkin kesken ja olisi vaatinut ainakin toisen tunnin vielä.

7.11.2018 klo 15.00-16.30 Sävellystyöpaja II

Ryhmä muodostui Allegro-kuorolaisista ja noin 8-12 vuotiaita latvialaisista musiikkikoululaisista.

Osanottajia oli paljon, joten teimme pitkään lämmittelyharjoituksia.

Sävellysharjoituksena sovelsin Adam Vilagin harjoitusta: Musiikista kuvaksi ja siitä uudestaan uudeksi musiikiksi.

Tehtävän alussa kahden musiikkinäytteen aikana oppilaat piirsivät molemmista kuulemistaan musiikeista kuvan värikynillä.

Keskusteltiin syntyneistä kuvista ja visuaaliseen ratkaisuun johtaneista syistä.

Seuraavaksi jaoin 17 oppilasta 3 ryhmään. Tehtävä jatkui muodostetuissa pienryhmissä, jotka olivat sekaryhmiä (latvialaisia ja suomalaisia nuoria). Tavoite oli tehdä pieni improvisoitu musiikkiesitys syntyneiden piirrosten pohjalta.

Jäljellä ollut 30 minuuttia osoittautui hieman liian lyhyeksi saada esitykset valmiiksi ja esitetyiksi. Yksi esitys kuitenkin ehdittiin kuunnella.

Pohdintaa: Oleellista tässäkin tehtävässä ohjaajalla on aluksi todellakin turvallisen ja sallivan ilmapiirin luominen. Musiikin luominen on eräänlaista leikkiä, kokeilua ja toistamista ilman arvolatausta. Läsnäolo hetkessä antaa tekijälleen mahdollisuuden olla luova. Leikinomaisuus sallii keksiä omat säännöt ja lainalaisuudet, jotka voivat taikaiskusta hetkellä millä tahansa muuttua salamannopeasti toisiksi, jos leikkijä niin haluaa. Tekijä on samalla kertaa leikin luoja, että sen johtaja.

Petri Herranen