HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO

Jere Jäppinen

ITSENÄISYYDEN LAULUJA

Juontorunko

Suomalaisten muistot itsenäisyyden vuosikymmenistä soivat lauluissa, joita on laulettu koulussa ja kapakassa, kirkossa ja kotona, keikoilla ja konserteissa. Syksyllä 2016 yleisöltä kerättyjen laulumuistojen pohjalta on koottu tämä *Itsenäisyyden lauluja* -yhteislaulutilaisuus.

Vastauksia tuli lähemmäs 300, ja niissä mainittiin yli 1 500 laulua ja muistoa eri vuosikymmeniltä. Tästä kirjosta on poimittu kaksikymmentä useimmin mainittua ja vahvimpia muistoja kirvoittanutta laulua, toki sellaisia, jotka soveltuvat yhdessä laulettaviksi. Saapa nähdä, osaako joku osallistujista näistä joka ainoan! Matkan varrella voi tulla välillä vastaan vieraampia lauluja, mutta lopuksi kaikki löytänevät yhteisen sävelen.

Laulumuistojen kautta kerrotaan itsenäisen Suomen vaiheista, mutta tarkoitus ei ole käydä läpi historian jokaista käännettä, vaan tarkastella, kuinka muistot niistä ovat kiteytyneet lauluiksi. Nämä mielikuvat eivät aina täsmälleen heijasta todellisuutta, ja laulujen Suomi onkin oma maansa…

____

Itsenäinen Suomi syntyi Venäjän vallankumouksen ja I maailmansodan melskeestä suurten poliittisten jännitteiden keskellä. Itsenäisyyden aluksi käytiin verinen sisällissota, jonka jälkeensä jättämä kahtiajako leimasi nuoren valtion alkutaivalta – ja edelleen muistoja aikakaudesta. Niinpä samakin laulu voi soida aivan eri tavoin eri kuulijoiden korvissa. Tästä erinomainen esimerkki on tiheästi mainittu **Jääkärimarssi**.

Jääkärimarssin sanat syntyivät suomalaisen jääkäripataljoonan leirissä Liepajassa nykyisessä Latviassa lokakuussa 1917. Mielialan kohottamiseksi pidettiin marssilaulukilpailu, jonka voitti jääkäri Heikki Nurmio. Laulun sanat salakuljetettiin Helsinkiin dosentti Zilliacukselle, joka oli salainen aktivisti ja Sibeliuksen korvalääkäri. Hän välitti Sibeliukselle toiveen marssin säveltämisestä, minkä tämä toteutti nopeasti ja salaa. Nimettömänä julkaistu marssi sai ensimmäisen julkisen esityksensä juuri ennen sisällissotaa. Itsenäisen Suomen ensimmäisinä vuosikymmeninä Jääkärimarssista tuli hyvin suosittu armeijan eri yksiköiden kunniamarssina sekä myös suojeluskuntalaisten ja oikeistolaisten ääriliikkeiden parissa. Tämä näkyy edelleen sen maineessa. Laulussa kuullaan niin maanpuolustushenkeä kuin tunkkaista patriotismiakin.

Mieskuorolaulu heijastaa hyvin itsenäisyyden puolustushenkeä, jota talvisodassa tarvittiin.

Sisällissodan voittajien laulu. Luo varmasti monille ahdistavia mielikuvia, vaikka sävellys toki on upea.

Usein, kun näitä lauluja soitettiin, tuli nuoruudessamme mainita, että ne kuuluvat tähän aikaan. Isänmaallista, mutta uhoavaa sotilaallisuutta.

Tunkkainen patriotismi nosti päätään.

Sibeliustakin on sentään laulettu ison joukon yhteislauluna. Se oli yhteisyyden aikaa. En kyllä kaipaa.

Jean Sibelius – Heikki Nurmio: JÄÄKÄRIMARSSI (1917)

Pontevan porvarillis-isänmaallisen uhon rinnalla vastaitsenäistynyttä Suomea koskevissa laulumuistoissa näkyy vahva kansanomainen ja työväenluokkainen juonne. Poliittisia taistelulauluja useammin mainitaan kupletit ja kuplettilaulajat, jotka olivat 1910–20-luvuilla suosionsa huipulla suomalaisten parissa. Rempseän humoristisissa lauluissa pilkattiin ajan ilmiöitä milloin lempeämmin, milloin purevammin.

Tuon ajan Suomessa suosituin kupletööri oli J. Alfred Tanner, joka sepitti kymmeniä lauluja, julkaisi niitä niin levyllä kuin nuotteinakin ja esiintyi ahkerasti. Muistoissa Tanner on kuitenkin jäänyt toisen laulajan varjoon. Hiski Salomaa, amerikansuomalainen räätäli ja työväenliikkeen aktiivi, ei ollut omana aikanaan erityisen tunnettu sen paremmin Amerikassa kuin Suomessakaan, vaikka hän levytti laulujaan yhtenä ensimmäisistä suomalaisista. Salomaan omaperäinen laulutapa ja kansanomaiset laulut tulivat Suomessa laajempaan tietoon vasta sotien jälkeen, kun hänen levyjään alettiin soittaa ahkerasti radiossa – Yleisradion pääjohtajan Hella Wuolijoen avoimesta inhosta huolimatta. Lopulta 1960–70-lukujen vasemmistoradikaalit ottivat Hiski Salomaan omakseen, ja tämän suosion ansiosta Salomaan maine on kestänyt nykypäiviin.

Salomaan lauluista useimmin mainitaan **Lännen lokari**, rehevä fingliskankielinen jenkka, joka kertoo suomalaisen kulkumiehen seikkailuista Amerikan työmailla ja etenkin naisten parissa. Hahmo on kaukana Jääkärimarssin uhoavien sotilasihanteiden maailmasta, mikä kuvaa nuoren Suomen kaksijakoisuutta.

Hiski Salomaa: LÄNNEN LOKARI (1930)

Nuori Suomi oli perusluonteeltaan ja ihanteiltaan talonpoikainen, mutta kaupungeissa tutustuttiin uusiin kansainvälisiin muoteihin, uuteen teknologiaan ja moderniin elämäntyyliin. Tämä heijastui myös musiikkiin. 1920-luvun lopulla alkoi suomalaisen iskelmän ensimmäinen kukoistuskausi, joka heijastuu myös laulumuistoissa. Niissä soivat charleston ja jazz ehkä useammin kuin Suomessa oikeasti tuohon aikaan, mutta joka tapauksessa varhaiset suosikit kuten *Emma* ja *Jazztyttö* muistetaan yhä.

Parhaiten mieleen ovat jääneet Dallapé ja Georg Malmstén, jotka olivat huippusuosittuja myös omana aikanaan. Lauluja suoltaneen Malmsténin kymmenistä edelleenkin tunnetuista hiteistä yleisimmin mainitaan pitkin vuosikymmeniä suomalaisen lastenmusiikin varhainen klassikko *Mikki-hiiri merihädässä*. Aikuisten lauluista nousee esiin **Heili Karjalasta**, joka kuvaa kiinnostavasti myös laulujen muuttuvia merkityksiä.

Georg Malmstén oli 1937 kesänvietossa Viipurin lähellä, kun hän sai kutsun esiintymään juhannusjuhlille. Hän päätti sepittää tätä varten uuden, Karjalaan sijoittuvan laulun, ja hänen mieleensä juolahti Säkkijärven polkan innoittama säe *Hei Karjalasta heilin minä löysin*. Sen ympärille syntyi nopeasti melodia, johon Malmstén tilasi sanat Helsingistä pikatoimituksena luottosanoittajaltaan Roine Rikhard Ryynäseltä. Iloinen ja menevä laulu oli menestys, ja seuraavana vuonna tehty levytys vielä suurempi.

Sotien myötä alun perin kepeä *Heili Karjalasta* alkoi saada tummempia sävyjä, jotka muodostuivat pysyviksi. Tämä ja lukuisat muut Karjalaan liittyvät laulut nousivat kyselyssä esiin haikeiden tunnelmien ilmentäjinä.

Sävellajiltaan reipas laulu, joka tuo hienosti karjalaisen reippauden esiin. Karjalaiset ovat merkittävä osa maatamme ja sen itsenäisyyttä.

Kepeä rallatus ajalta, jolloin Karjala oli vielä osa Suomea.

Georg Malmstén – Reino Ranta: HEILI KARJALASTA (1937)

Kuva 1930-luvun Suomesta on laulumuistoissa moniulotteinen. Toisaalta mielikuvat ovat synkkiä, jolloin esiin nousevat nuoren demokratian vaikeudet, talouslama, Lapuanliike, IKL ja lähestyvän sodan varjo. Toisaalta vuosikymmen muistetaan iloisena, koska talous kasvoi nopeasti laman jälkeen, elintaso kohosi ja poliittinen sopukin lopulta syntyi. Myös ajan hilpeillä iskelmillä ja elokuvakomedioilla on muistoissa osansa.

Iskelmistä useimmin mainitaan tarttuva **Potkut sain**, jonka muistettavuutta vahvistaa varmasti sen kytkeytyminen ajan kirkkaimpiin elokuvatähtiin Tauno Paloon ja Ansa Ikoseen. Tämäkin laulu on edellä tavatun rutinoituneen tekijäkaksikon Georg Malmsténin ja Roine Rikhard Ryynäsen käsialaa. Iloisen 1930-luvun huipennukseksi koettu laulu on tehty lennokkaaseen musiikkikomediaan *SF-paraati*, joka kuvattiin kesällä 1939 osin juhlistamaan seuraavana kesänä pidettäviä Helsingin olympialaisia. Mutta maailmansota tuli väliin ja olympialaiset peruttiin. Riemukas *SF-paraati* tuli ensi-iltaan toukokuussa 1940, pari kuukautta talvisodan päättymisen jälkeen, jolloin se tarjosi piristävän muistutuksen rauhan ajalta.

Georg Malmstén – Reino Ranta: POTKUT SAIN (1939)

Sotavuosina musiikki, erityisesti populaarimusiikki, sai aivan erityisen aseman raskaan tunnelman keventäjänä ja lohdun tuojana. Levyjä ja elokuvia tuotettiin, kuunneltiin ja katsottiin ahkerasti. Ehkä tästä syystä sotavuosien laulumuistot ovat niin vahvoja ja yksimielisiä. Sotilaallinen uho ja propaganda viehättävät muistelijoita yhtä vähän kuin sota-ajan kuulijoita. Muistetuimmat sota-ajan suosikit **Elämä juoksuhaudoissa** ja **Eldankajärven jää** antavat toisaalta alakuloisen nostalgisen, toisaalta hirtehisen humoristisen kuvan sodasta. Molemmat laulut olivat aikoinaan myös kiisteltyjä suosiostaan huolimatta.

Elämä juoksuhaudoissa -laulun syntyyn liittyy dramaattinen tarina. Iskelmäsäveltäjä Usko Kemppi toimi sodan aikana muun muassa sotakirjeenvaihtajana ja järjesteli viihdytystoimintaa. Talvisodan aikana hän joutui Kannaksella ankaraan tykistökeskitykseen. Räjähdysten ja kaatuilevien puiden keskellä innoitus iski ja Kemppi raapusti ison kiven suojassa eväsvoileipäpaperiin sanat vanhaan venäläiseen valssiin. Laulu levytettiin pian ja siitä tuli sotavuosien suosikki, jota lauletaan yhä.

Melodian venäläinen alkuperä herätti kuitenkin paheksuntaa äärioikeistossa, jonka riveihin Kemppi itsekin kuului. Alkujaan sanattoman valssisävelmän tausta on epäselvä, mutta se on tyypillinen 1900-luvun alun venäläinen soittokuntavalssi, jollaiset olivat suosittuja myös suomalaisten torvisoittokuntien ohjelmistossa. Sen säveltäjäksi on nimetty sotilaskapellimestari G. Dubriansky, mutta tällaista henkilöä ei ole löydetty.

Olen aina pitänyt sodan aikaisista ja sen jälkeisistä iskelmistä. Lapsena laulettiin tätä laulua ja isä aina kielsi laulamasta, koska se ei ollut lapsille sopiva hänen mielestään. Lasten ei kuulunut laulaa sellaista

Melankolinen sotalaulu. Isoäitini tapasi laulaa tätä, kun olin pieni. Liittyi sotaan.

isäni lauluja, hän lauloi myös paljon, etenkin ollessaan hyvällä tuulella. Lapsenikin muistavat nämä ukin vanhat suosikkilaulut.

G. Dubriansky? – Usko Kemppi: ELÄMÄÄ JUOKSUHAUDOISSA (1940)

Jatkosodan venyessä asemasodaksi raskaita rintamaoloja ehdittiin keventää myös sepittämällä lauluja, joissa lyötiin kaikki läskiksi hyvinkin roisin huumorin kera. Sotamoraalin ylläpitämiseksi näitä lauluja ei juuri haluttu päästää julkisuuteen, poikkeuksena hitiksi noussut **Eldankajärven jää** -laulu. Sen poikamainen viina- ja ulostehuumori pohjautunee korsuissa syntyneisiin säkeisiin, mutta laulu on kuitenkin oppineen valistusupseerin kokoon kynäilemä ja silottelema. Erkki Tiesmaa, jonka nimiin laulu on pantu, toimi ennen sotaa Königsbergin yliopiston suomen kielen lehtorina.

Uhtuan rintamalla kirjoitettu laulu vilisee sotilasslangia ja paikallisiin oloihin liittyvää sisäpiirihuumoria. Se kuitenkin päätyi lottien välittämänä Helsinkiin, levylle ja suusuosikiksi sensuuriyrityksistä huolimatta. Laulu koettiin rivoksi ja rintamamoraalia rappeuttavaksi – erityisesti hevosten ruokahuoltoa koskevat säkeet! Silti tämänkin päivän muistelijat kokevat laulun antavan aidon ja uskottavan kuvan rintaman mielialoista.

Myös laulumelodian tausta on kiinnostava. Sävelmän laati 1920-luvulla unkarinjuutalainen säveltäjä Alfred Markush puolalaiseen revyyhyn. Laulusta tuli Saksassa suosittu eksoottinen iskelmä *Ali Baba*, joka kertoi hurmurista Istanbulissa. Samalla nimellä se suomennettiin ja levytettiin jo vuonna 1930.

Sota-ajan lauluista ehkä mieleenjäävin.

Hauskasti rimmaileva laulu tuntuu antavan aidoimman kuvan rintamamiesten ajatusmaailmasta. Tietämyksen karttuessa ymmärtää aina enemmän viittauksia sotahistoriaan.

Sotavuodet, joista selviydyttiin mm. musiikin ja hirtehishuumorin avuin.

Alfred Markush – Erkki Tiesmaa: ELDANKAJÄRVEN JÄÄ (1941)

Sotien jälkeen syntyneessä uudessa poliittisessa tilanteessa itsenäisyyden alkuvuosikymmenten suomalaiskansallisesta yltiöisänmaallisuudesta oli luovuttava. Köyhää Suomea alettiin jälleenrakentaa ja modernisoida kiihtyvällä vauhdilla. Suurin osa suomalaisista eli vielä maaseudulla, mutta tämä oli nopeasti muuttumassa. Samalla sotienvälisen ajan talonpoikaisia arvoja korostanut kulttuuri alkoi väistyä kaupunkilaisihanteiden tieltä. Tätä suuntausta vastaan pyristeltiin kuitenkin vielä kauan, myös lauluissa.

Vanha, kansanomainen rekilaulujen ja kuplettien perinne elpyi 1950-luvun alkupuolen rillumarei-lauluissa ja -elokuvissa. Kriitikoiden haukkuma ja nuorten halveksima rillumarei sai laajaa suosiota. Tähän laulelmaperinteeseen liittyi – joskin hiukan vastahakoisesti – myös Tapio Rautavaara, jonka laulut mainitaan useissa 50-luvun muistoissa. Hänen ”sinivalkoinen” äänensä koetaan yhä aikansa kuvaksi.

Rautavaaran monista lauluista yksi useimmin mainituista on **Juokse sinä humma**, jonka sävelmän ja sanojen ainekset Rautavaara kokosi ja muokkasi kansanlauluista. Tässä laulussa tiivistyy 1950-luvun alun ilmapiirin taaksepäin katsova juonne, kaipuu auttamatta katoamassa olleeseen maaseutu-Suomeen, jossa romanttisen miehekäs kulkurihahmo uskoo tien päällä sydänsurunsa hevoselleen.

Juokse sinä humma. Rautavaara on ehdottomasti suomen sinivalkoinen ääni ja kaikki levytykset tuovat aikakauden mieleen.

Tapio Rautavaara: JUOKSE, SINÄ HUMMA (1953)

Kaupungeissa 50-luku merkitsi Suomen kulttuurista avautumista uusille länsimaisille vaikutteille, joita alkoi tulla yhä enemmän Amerikasta. Nykyaikaistumisen halu oli vahva nuoren polven parissa, ja elintason kohotessa nuoret alkoivat ensi kertaa erottua ryhmänä, jolla oli omia maku- ja kulutustottumuksia. Tähän mielikuvaan yhdistetään usein rock, joka tosiaan saapui Suomeen 50-luvun lopulla mutta pysyi vielä kauan varsin marginaalisena, lähinnä köykäisiin käännöskappaleisiin perustuvana musiikinlajina.

Populaarimusiikissa ajan muotityyli oli jazz, joka kotiutui nyt Suomeen entistä aidommassa muodossa. Kun se sulautui yhteen Suomen vanhemman, mollivoittoisen itäeurooppalaisperäisen iskelmän kanssa, syntyi jazziskelmä, josta tuli erittäin suosittu musiikinlaji 50-luvun jälkipuolella kaupunkilaisten parissa.

Ensimmäinen suomalainen jazziskelmä oli vuonna 1956 julkaistu **Suklaasydän**. Sen pohjana on pari vuotta aiemmin julkaistu, vähälle huomiolle jäänyt amerikkalainen iskelmä, josta tuli suomennoksena huikea menestys. Pirteän tyttömäisen, jazziin harjaantuneen Brita Koivusen laulama, rennosti svengaava iskelmä aloitti myös nuorten naistähtien nousun Suomen siihen asti hyvin miesvaltaiselle iskelmätaivaalle. Kevyt, hauska ja viaton Suklaasydän on säilynyt suomalaisten muistoissa yhtenä koko 50-luvun symbolina.

Minun mielikuvani 50-luvun Suomesta. Kevyttä ja hauskaa, kun sotavuodet alkoivat jäädä taakse.

Suklaasydän puolestaan edusti uutta iskelmämusiikkia, bubutsibum, bubutsibum. Kansakoululaiselle se edusti jotakin uutta ja jännää elämänvaihetta, josta ei oikeasti vielä tiennyt mitään.

Clarkson – Clarkson – Siegmann – Saukki: SUKLAASYDÄN (1954)

Kaikesta nykyaikaistumisesta huolimatta 1950-luvun Suomessa vain harvoilla oli mahdollisuus matkustaa ulkomaille, mutta kaukokaipuu oli vahvaa. Eksotiikannälkää tyydytettiin myös populaarimusiikissa, jossa latinalaisamerikkalset tanssirytmit olivat hyvin suosittuja. Ajan suosituilla tanssilavoilla niihin ei monikaan käytännössä taipunut, mutta iskelmissä ne kukoistivat. Hieman läheisempää eksotiikkaa edustivat 1950-luvulla italialaiset iskelmät, joiden suomennoksista tuli menestyksiä, joskus suurempia kuin kotimaassaan.

Laulumuistoissa nousevat yksittäisten laulujen lisäksi vahvasti esiin laulajat, joiden ääni on jäänyt suomalaisten mieleen aikakauden vertauskuvana. 1950-luvun Suomessa Olavi Virran laulut ovat yhä ohittamattomia. Pitkän ja monivaiheisen uran tehneen, monipuolisen laulajan ohjelmistosta useimmin mainitaan **Hopeinen kuu**, jota pidetään yhtenä Virran huikeimmista tulkinnoista.

Ei aavistustakaan onko laulu 50-luvulta, mutta siinä on jotain 50-lukulaista viattomuutta.

Kuvaa ihanaa tanssilavakulttuuria, joka kukoisti silloin.

Gualtiero Malgoni – Rauni Kouta: HOPEINEN KUU (1960)

Kaupungistuminen ja maaseudun tyhjeneminen kiihtyivät entisestään 1960-luvun alkupuolella, ja samalla kaupunkikulttuuri alkoi eriytyä yhä voimakkaammin maaseudun tavoista. Populaarimusiikissa tätä edustivat erityisesti 1960-luvun alun rautalankayhtyeet ja Beatles-innostus. Tätä seurasi maaseudulla vastareaktio: kotimaisen tangon huikea suosio tanssilavoilla ja myös levymyynnissä.

Tango oli sotien jälkeen kehittynyt Suomessa erikoiseksi kansalliseksi yhdistelmäksi slaavilaisen melankolisia sävelmiä ja hitaan foksin rytmejä ja askelia. Vielä 1950-luvullakin tango oli kuitenkin vain yksi tanssilaji muiden joukossa. Nyt, uuden ajan pop-rytmien ja kimakan nasaalien lauluäänten paineessa, jämäkän tasaisesti iskutettu tango miehekkäine laulajineen nostettiin keskeiseksi osaksi aitoa, perinteistä suomalaisuutta. Siinä roolissa tangon arvostus on vain kasvanut ajan myötä.

Unto Monosen **Satumaa**-tangon tarina kuvaa hyvin tätä kehitystä. Alun perin jo vuonna 1949 calypsoksi tehty sävellys pääsi levylle 1955 Henry Theelin laulamana, mutta ilman mainittavaa menestystä. Vasta Reijo Taipaleen levytys teki 1962 Satumaasta suursuosikin, jota on kutsuttu Suomen kansallistangoksi. Tärkeä osansa tässä on kaihoisilla, monitulkintaisilla sanoilla, joiden uskotaan heijastavan Unto Monosen oman traagisen elämän menetyksiä ja pettymyksiä. Tangon kaipuussa kaukaiseen onnelaan tiivistyy monien mielestä jotain yleisempääkin suomalaisuudesta.

Unto Mononen: SATUMAA (1962)

Kaupungin ja maaseudun jännite synnytti 1960-luvun alkupuolella erikoisia sekoituksia, joissa vanha ja uusi kohtasivat. Rautalankabändit alkoivat soittaa aiempien vuosikymmenien tanssikappaleita ja iskelmiä uudella soundilla, ja tämä synnytti idean elvyttää samaan tyyliin myös 1800-luvun lopulta periytyvä jenkka. Kun jenkkaan yhdistettiin amerikkalaisen *bunny hop* -muotitanssin askelikko, syntyi letkajenkka, josta tuli yllättäen kansainvälinen hitti. Sen vanavedessä tehtiin muitakin jenkkaiskelmiä, joista suomalaisten laulumuistoihin on jäänyt erityisesti Katri-Helenan vuoden 1964 menestysralli **Puhelinlangat laulaa**.

Jenkka kertoo nostalgisen tarinan huolettomasta ja iloisesta kyläteiden kulkurista, mutta moderni sovitus ja etenkin Katri-Helenan viattoman tyttömäinen ääni ja reipas esitys antoivat laululle tuoreen ilmeen. Laulun tenho on kantanut yli vuosikymmenten ja asettunut osaksi suomalaisen 60-luvun mielenmaisemaa.

En pidä nyt enkä silloinkaan kummastakaan laulusta (toinen Iltatuulen viesti). Ne vain olivat silloin niin iso pala suomalaisuutta. Niitä ei päässyt pakoon minnekään.

Iloisen reipas ja rempseä aikakauden laulu mitä mielellään kuuntelee tänäkin päivänä

Reipas, mutta silti perinteinen. Ei ole kovin rocknrollia nähnytkään. Sopi nuorille ja vanhoille. Kuplettityyliä vielä...

Klassikoksi muuttunut iskelmä, jota yhä kuulee esitettävän. Alkuperäisessä levytyksessä 60-luvun omalaatuinen soundi ja sovitus.

Pentti Viherluoto – Harry Etelä: PUHELINLANGAT LAULAA (1964)

1950-luvulla virinnyt älymystön kulttuurikritiikki alkoi 1960-luvun mittaan radikalisoitua ja ulottua yhä uusille alueille. Nuori polvi kyseenalaisti 1800-luvulta perityn koti–uskonto–isänmaa-kolminaisuuden ja kaikki perinteiset arvot. Romanttinen kapinahenki leimahti, ja kaikkinainen sovinnaisuus tuomittiin.

Laulumuistoissa tämä näyttäytyy protestilauluina, joiden tekijöistä ja laulajista vahvimmin mieleen on jäänyt Irwin Goodman, ei vähiten värikkäiden elämänvaiheidensa takia. Hän sävelsi Vexi Salmen sanoituksiin joukon hittejä, jotka ovat osoittautuneet kestäviksi. Omana aikanaan Irwinin laulut herättivät ihastusta lähinnä kansan parissa, sivistyneistö ei niistä innostunut. Yleisradio määräsi monet Irwinin lauluista soittokieltoon, koska niitä pidettiin moraalisesti vahingollisina.

Itsenäisyyden laulumuistoja kysellessä Irwinin lauluista useimpia mainintoja keräsi **Ryysyranta**, ehkä siksi että se riepottelee räävittömästi 1800-luvun ihannoitua kuvaa suomalaisesta talonpojasta. Kekseliäästi lauluun on istutettu ironisia sitaatteja J. H. Erkon vuonna 1883 runoilemasta *Kansalaislaulusta*. Laulun päähenkilö ja kärjistetty köyhyyden ja takapajuisuuden kuvaus periytyvät Ilmari Kiannon kieltolain aikaa käsittelevästä romaanista *Ryysyrannan Jooseppi* vuodelta 1924, eli laulu asettuu pitempään sosiaalikritiikin jatkumoon eikä suoranaisesti kuvaa 1960-luvun Suomen oloja.

Muistelijoiden mielestä Ryysyranta tarjoaa kuitenkin tavallista todemman kuvan Suomesta. Suomalaisilla on omalaatuinen rakkaus synkkiin ja pessimistisiin kuvauksiin kotimaastaan, ja niitä lauletaan vielä lisääkin.

Osuva kuvaus tuolloin alkaneesta maaseudun tyhjentymisestä. Ylipäätään parivaljakko Salmi-Goodman osasi kuvata osuvasti erilaisia yhteiskunnallisia, ajankohtaisia ilmiöitä.

Jo pienestä lapsesta oudon realistiselta kuulostanut rehti laulu hieman rempallaan olevasta Suomesta.

Irwin Goodman – Emil Retee: RYYSYRANTA (1967)

Nuoren älymystön protesti tiivistyi 1960-luvun lopulla etenkin Kaj Chydeniuksen ja Ylioppilasteatterin ympärille. Protestointi sai vuoden 1968 jälkeen yhä selkeämmin poliittisen, laitavasemmistolaisen leiman. Ajan aatteet tiivistettiin lauluiksi, joilla tuotiin voimaperäisesti esiin epäkohtia ja kutsuttiin toimintaan tilanteen korjaamiseksi. 1970-luvulla poliittiset laulut saivat paljon kuuluvuutta myös Yleisradiossa, ja niistä tuli laajalti tunnettuja yli puoluerajojen ja vahva osa 70-lukulaisten sukupolvikokemusta.

Mielenkiintoista kyllä ajan lukuisien pontevien aatelaulujen sijaan muistoissa nousee voimakkaimmin esiin täysin epäpoliittinen **Kalliolle kukkulalle**. Kaj Chydenius sävelsi vanhan kansanlaulun uusiksi 1960-luvun lopulla teatterikoululaisten stemmalauluharjoitukseksi. Vuonna 1972 laulu päätyi KOM-teatterin levylle ja suureen suosioon. Osansa suosiossa on tarttuvan ja tunteellisesti koskettavan laulun helppoudella ja soveltuvuudella niin kuoro- kuin yhteislauluksikin. Vaan muutamia muistelijoita laulu yhä ärsyttää...

Vanhat sanat, mutta uusi sävel. Kaikki sitä lauloivat, edelleen laulavat. Vain osalle se tuo konkreettisempia muistoja poliittisista kiistoista...

Tätä on laulettu ja hoilattu alusta lähtien ystäväporukoissa. Siinä eli sanoissa on jotain kaikkia yhdistävää, kaikesta huolimatta poliittisesti puolueetonta, yleispätevää. Sävellys mahdollistaa kaikkien yhtymisen lauluun.

Nimenomaan alkuperäisen kansanlaulun sävel on kaunis. Kaj Chydeniuksen säveltämä laulu samoihin sanoihin on syrjäyttänyt sen niin, että radiotoimittajatkaan eivät enää tiedä muuta kuin tämän nyrkki esiliinan taskussa esitetyn version.

Kaj Chydenius – kansanlaulu: KALLIOLLE KUKKULALLE (1972)

Suomen yhteiskunta muuttui 1960–70-luvuilla hyvin rajusti. Kaupunkilaistuminen tapahtui Suomessa poikkeuksellisen nopeasti, samoin tekninen, kulttuurinen ja sosiaalinen nykyaikaistuminen. Yhtenä varoventtiilinä muutosten paineessa toimi muutto Ruotsiin, jonne lähti satoja tuhansia suomalaisia työn perässä. Elintaso nousi Suomessakin nopeasti, mutta kaikki eivät päässeet kehityksen kyytiin ja sosiaaliset ongelmat kärjistyivät uusissa betonilähiöissä.

Tiedostavalla 70-luvulla yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuutta ruodittiin ahkerasti myös lauluin. Näistä kestävimmän suosion – lukuisien poliittisesti julistavien laulujen edellä – on saanut Hectorin herkkä folkhenkinen balladi **Lumi teki enkelin eteiseen**. Laulun innoituksena toimi itäsuomalaisessa lehdessä julkaistu kuolinilmoitus ja uutinen nuoren runotytön itsemurhasta.

Hectorin alakuloinen klassikko kohosi muistoissa korkealle ohittaen monia 70-luvun hilpeitä ja kepeitä lauluja. Laulun suosio kertoo sekin osaltaan suomalaisten pessimistisestä omakuvasta. Surulliset laulut koetaan aidommiksi ja rehellisemmiksi kuviksi Suomesta. Nykyään tähän osataan jo suhtautua itseironisesti – onpa Lumi teki enkelin eteiseen äänestetty toiselle sijalle *Suomen synkin laulu* -kisassa.

Hectorin surullisessa klassikossa on jotain hyvin suomalaista.

1970-luku on muistikuvissani melkoisen synkkä vuosikymmen. Minunkin sukulaisiani oli töissä Ruotsissa Volvon autotehtaalla. Energiakriisin mukanaan tuoma sähkön säännöstely jne.

Hector: LUMI TEKI ENKELIN ETEISEEN (1973)

Suomalaisten mieltymys synkistelyyn on niin suurta, että edes sen parodiointi ei tahdo onnistua. Tästä on oiva esimerkki Eppu Normaalin **Murheellisten laulujen maa**, joka nousee korkealle Suomi-rockin lähes täysin hallitseman 1980-luvun laulumuistoissa. Laulu on kirjoitettu nimenomaan ivaamaan suomalaisen iskelmän synkkää perinnettä. Siihen on myös siroteltu ironisia viitteitä kotimaiseen kirjallisuuteen ja muun muassa Turmiolan Tommiin, joka oli 1800-luvun alkoholivalistuksen pelottelutarinan päähenkilö.

Mutta kuulijat ottivatkin Eppujen parodian tosissaan, ja Murheellisten laulujen maasta tuli yksi yhtyeen suosituimmista lauluista. Monet kokevat sen suorastaan isänmaalliseksi lauluksi, joka kertoo jotakin hyvin todellista Suomesta ja suomalaisista. Laulu tuntuu koskettelevan herkkiä kieliä niin sanoin kuin sävelin. Niinpä tunteet repesivät laidasta laitaan, kun HOK-Elanto juhlisti 110-vuotisjuhlaansa vuonna 2015 lyhytfilmillä, jossa maahanmuuttajat laulavat tätä laulua mitä suomalaisimmissa puuhissa.

Tämä kappale kolahti aivan heti, kun kuulin sen ensimmäistä kertaa radiosta. Siinä oli suomalaisuus niin kiteytettynä, samoin oma nuoruus, elämän haasteiden pohdinta. Äidinkielen opettajammekin oli laulusta innoissaan ja muisti kertoa, että Syrjän veljekset ovat Kirsi Kunnaksen poikia. Vasta myöhemmin laulun monet viittaukset Turmiolan Tommiin ja Toivo Kärjen tuotantoon ovat avautuneet ja tuoneet laululle lisäsyvyyttä. Hieno ja synkeä kappale edelleen.

Mikko Syrjä – Martti Syrjä: MURHEELLISTEN LAULUJEN MAA (1982)

80-lukua muistellaan Suomen vaurauden ja hyvinvoinnin huipentumana, jolloin suomalaisten elintaso kohosi ennennäkemättömälle tasolle ja tuloerot olivat pienimmillään. Toisaalta aikakausi nähdään Neuvostoliiton ja ummehtuneen poliittisen pysähtyneisyyden viimeisenä valtakautena. Monet ajan muodin ja populaarikulttuurin ilmiöt vaikuttavat nykysilmin mauttomilta, jopa naurettavilta, mutta eivätköhän nekin vielä palaa nostalgian saattelemina.

Laulumuistoissa Suomi-rock hallitsee maisemaa, mutta ylivoimaisesti muiden yli nousee Dingo-yhtye ja sen suurin hitti **Autiotalo**. Porilainen Dingo synnytti 1980-luvun puolivälissä Suomessa ainutlaatuisen massahuuman ja villitsi romanttisella, iskelmänomaisella rockillaan etenkin murrosiän kynnyksellä olevia tyttöjä ja heidän äitejään. Yhtyeen värikäs pukeutuminen sifonkihuiveineen loi hetkellisen muotiaallon. Suursuosio kulutti yhtyeen voimat parissa vuodessa, ja Dingo jäi ainutlaatuiseksi tähdenlennoksi. Voi pohtia, oliko huimassa menestyksessä kyse lähinnä taitavasta tuottamisesta ja markkinoinnista. Yhtä kaikki Autiotalo on piirtynyt muistoissa keskeiseksi osaksi 80-luvun Suomen musiikkimaisemaa.

Dingo räjähti suursuosioon jonka laista ei ole vieläkään nähty toista.

Dingo oli ilmiö, joka kuvaa 80-luvun pöhöttynyttä ja mautonta glitterihattaraa. Mutta onhan siinä jotakin, "ja se minua niin ravistaa"

Dingo oli valtava nuoria liikkeelle saava ilmiö. Monet kaverit fanittivat Dingoa (itse en). Laulu soi kaikkialla ja sen tarttuvaa kertosäettä ei voinut olla oppimatta.

Tämä vaan kuuluu niin 80-lukuun kuin tatti metsään.

Muutkin bändit olivat toki tärkeitä, mutta Dingon vaikutus Suomen musiikkielämään oli massiivinen.

Itse olin ratkaisevat pari vuotta liian vanha Dingo-faniksi, minusta se oli pikkutyttöjen juttu. Laulun melodia on tarttuva ja olihan Dingo faneineen melkoinen ilmiö.

Neumann: AUTIOTALO (1985)

1990-luku merkitsi Suomelle monien mullistusten aikaa. Neuvostoliiton hajoaminen vuonna 1991 muutti kerralla vuosikymmeniksi jähmettyneen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tilanteen, ja pikavauhtia Suomi hankkiutui Euroopan unionin jäseneksi. Poliittiseen mullistukseen liittyi monivuotinen ankara talouslama, joka vei luottamuksen vaurauden ja hyvinvoinnin jatkuvaan kasvuun. Tästä ampaistiinkin sitten jo vuosikymmenen lopulla uuden ajan matkapuhelinteknologian kärkimaaksi. Kulttuurisestikin Suomi avautui aiempaa nopeammin, mutta silti ensimmäisten mustien muslimipakolaisten saapuminen herätti paniikkia.

Musiikillisesti ajan mullistukset voisi tiivistää Total Balalaika Show’hun, megakonserttiin, jonka huumorirockyhtye Leningrad Cowboys piti Puna-armeijan kuoron kanssa Senaatintorilla Helsinki-päivänä 12.6.1993. Vain paria vuotta aiemmin tällaista tapahtumaa maan symbolisimmalla aukiolla ei olisi voinut kuvitellakaan, sen paremmin poliittisesti kuin kulttuurisestikaan.

Kyselyssä vahvimmin nousee esiin 1990-luvun musiikki-ilmiöistä Ultra Bra -yhtye, ehkä siksikin, että huippusuositun bändin ura osui lähes kokonaan tuolle vuosikymmenelle. Tavallaan yhtyeen tyyli ja suosio heijastelevat aikojen muutosta: ehkä vasta kommunismin romahdettua muusikoiden vanhempien 70-lukulaisen sukupolven poliittisten laulujen musiikillisia ansioita saatettiin arvostaa neutraalisti ja tällä perinteellä saatettiin leikitellä Ultra Bran tavoin. Mutta yhtyeen muistetuimmassa hitissä **Sinä lähdit pois** paatoksellisen julistuksen aiheena ovat kuitenkin politiikan sijaan ihmissuhteet. Sen menestyksen ja muistettavuuden yhtenä syynä lienee laulun helppous ja soveltuvuus yhdessä laulettavaksi.

Kerkko Koskinen – Anni Sinnemäki: SINÄ LÄHDIT POIS (1997)

Lamasta toipuvia ja uuteen kansainväliseen asemaansa totuttelevia suomalaisia elähdytti valtavasti Suomen ensimmäinen jääkiekon maailmanmestaruus keväällä 1995. Maajoukkueen voitto tuntui yhteiseltä menestykseltä ja lupaukselta paremmista ajoista. Tähän voitonhuumaan liittyi kiinteästi laulu, alun alkaen Ruotsin maajoukkueen kannustamiseksi tehty **Den glider in**. Kun Suomi sitten loppuottelussa päihitti juuri Ruotsin, laulu omittiin oitis muitta mutkitta suomalaisten ilkikuriseksi voitonrenkutukseksi – ruotsiksi!

Sen jälkeen useammankin suomalaisen menestyskokemuksen ytimessä on ollut laulu, jotka myös nousevat esiin laulumuistokyselyn vastauksissa. Vuosituhannen vaihteessa Daruden *Sandstorm* ja Bomfunk MC’s-yhtyeen *Freestyler* sekä ennen kaikkea Lordin euroviisuvoitto *Hard Rock Hallelujah* -laululla vuonna 2006 ovat kohottaneet suomalaisten itsetuntoa. Ikävä kyllä ne ovat kaikki jokseenkin mahdottomia yhteislauluina, joten voitonriemuista tunnelmaa luodaan nyt pätkällä jääkiekkolaulusta vuodelta 1995.

Kesä -95. Rakastuin renttuun, taisi siinä omakin juominen kasvaa, ja käydyt kuppilat valittiin tuopin hinnan perusteella. Messi-pubissa Tampereen Hämeenkadulla kantapeikot pyöräyttivät tämän kappaleen jukeboksista vähintään kerran tunnissa, ja koko kapakka liittyi lauluun niin iloisena kuorona kuin niissä oloissa mahdollista.

Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden 1995 ja muistan kun päiväkodissa lauloimme tätä tietämättä edes, mitä sanat tarkoittavat tai miten laulu oikeasti menee.

Peter Karlsson: DEN GLIDER IN (1995)

Laulumuistokyselyssä nousee pitkin matkaa esiin lapsuuden musiikkielämyksiä, etenkin kodin ja koulun lauluja. Varhaiset laulumuistot tuntuvat olevan hyvin kestäviä ja tunteellisesti vahvoja, koska ne liittyvät rakkaisiin läheisiin ja voimakkaisiin kokemuksiin kuten koulun juhliin. Myös oman lapsen kanssa lauletut laulut ovat jääneet syvälle tunnemuistiin. Moni haluaisi jakaa oman lapsuutensa laulut lastenlastensakin kanssa, mutta tässä törmätään kulttuurin muutokseen: vanhat laulut eivät enää kiinnostakaan nykylapsia.

Laulujen muuttuvista merkityksistä ja niistä käydyistä kiistoista loistoesimerkki on **Suvivirsi**, joka mainitaan myös monissa laulumuistoissa eri vuosikymmenillä. Alkujaan 1600-luvun lopussa ruotsiksi runoiltu virsi käännettiin suomeksi jo vuonna 1700. Keväisen luonnon kauneutta ylistävä laulu vakiintui 1900-luvun alussa kansakoulun kevätjuhlan kiinteäksi osaksi. Suvivirsi on iskostunut miljoonien suomalaisten koululaisten mieleen kiihkeästi odotetun kesäloman vertauskuvallisena alkupisteenä.

Virsien osuus koulumusiikissa supistui peruskoulun myötä 1970-luvulla, jolloin myös Suvivirttä alettiin vaatia pois kevätjuhlan ohjelmasta. Vahva perinne on silti pitänyt pintansa 2000-luvulle asti, jolloin koulun monikulttuuristuminen ja yhteiskunnassa voimistunut aktiivinen uskonnonvastaisuus ovat jälleen herättäneet kiihkeää väittelyä Suvivirrestä. Lopulta kantelun jälkeen eduskunnan oikeusasiamies ja perustuslakivaliokunta linjasivat vuosina 2013 ja 2014, että Suvivirsi on kiinteä osa suomalaista kulttuuriperintöä eikä yhden virren laulaminen tee koulun kevätjuhlasta uskonnollista tilaisuutta.

Kansansävelmä – Israel Kolmodin?: SUVIVIRSI (1700)

Yksi laulu esiintyy Itsenäisyyden laulut -kyselyn vastauksissa milloin milläkin vuosikymmenellä: Jean Sibeliuksen **Finlandia**. Siihen heijastetaan vahvoja isänmaallisia tunteita, eikä juuri mitään kielteisiä mielikuvia. Silti laulun takaa löytyy varsin kirjava historia.

Vuonna 1899 Svenska teaternissa esitettiin isänmaallisessa juhlassa kuvaelmia Sibeliuksen musiikin säestyksellä. Venäläistä sortoa vastaan suunnattu *Suomi herää* -osa lumosi kuulijat, ja Sibelius muokkasi siitä *Finlandia*-sävelrunon. Siihen sisältyi hymni, jonka Sibelius oli tarkoittanut vain soitettavaksi. Tästä huolimatta Finlandian maineen kasvaessa hymniin alettiin sepittää sanoja varsinkin englanninkielisissä maissa. Vastahakoisesti Sibelius suostui lopulta sovittamaan hymnin mieskuorolle Wäinö Solan sanoin 1937. Lopulliseksi vakiintui V. A. Koskenniemen sanoitus vuodelta 1940.

Aika ajoin Suomessa käynnistyy väittely siitä, pitäisikö Finlandia vaihtaa *Maamme*-laulun tilalle kansallislauluksi. Tähän mennessä Finlandia on jo ehtinyt olla 1960-luvun lopulla hetkeksi Nigeriasta irtautuneen Biafran kansallislaulun sävelmänä. Toistaiseksi Maamme on pitänyt puolensa pitkän historiansa voimalla, ja nyt juhlavuoden kynnyksellä suomalaiset voisivat unohtaa tämänkin kiistanaiheen ja vain nauttia siitä, että meillä on useampia hienoja lauluja juhlamielen kohottamiseen.

Jean Sibelius – V. A. Koskenniemi: FINLANDIA (1900/1940)