

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Musiikin koulutusohjelma

Kasii Sequeira-Uski

MUSIIKKI VAIKUTTAJANA VISUAALISEN TAITEEN LUOMISESSA

Opinnäytetyö

Huhtikuu 2018

OPINNÄYTETYÖ**Huhtikuu 2018**

Tikkarinne 9

80220 JOENSUU

Tekijä

Kasii Sequeira-Uski

Nimeke

Musiikki vaikuttajana visuaalisen taiteen luonnissa

Tiivistelmä

Tämän taiteellisen opinnäytetyön aiheena oli luoda kolme kuvataiteellista teosta, kolmesta eri musiikin tyyli-suuntauksesta ja tutkia sitä millä tavoin musiikki vaikuttaa omaan luomisprosessiin kuvataiteessa. Opinnäytetyön alustuksessa perehdytään siihen millaisia taiteenmuotoja musiikki ja kuva ovat, miten ne kulkevat käsi kädessä, mitä luominen ja tulkinta ovat ja miten taide ja tunne kohtaavat. Opinnäytetyön taiteellinen prosessi on toteutettu päiväkirjan muodossa, mikä mahdollisti syvemmän tarkastelun itse luomishetkeen.

Opinnäytetyössä tutkitaan kolmea eri musiikillista tyyli-suuntausta ja havainnoidaan sitä millaisia kokemuksia, tunteita ja ajatuksia ne herättävät ja miten ne vaikuttavat visuaalisen taiteen luonnissa. Luomishetkellä havainnoitiin näitä asioita päiväkirjaan, josta opinnäytetyössä on suoria lainauksia. Päiväkirjan lisäksi jokaisesta musiikillisesta tyyli-suunnasta on avaava kappale, jossa analysoidaan tarkemmin musiikin vaikutusta mielikuviin. Opinnäytetyössä on myös perusteltu menetelmälliset ratkaisut, joihin on päädytty.

Opinnäytetyössä syntyi kokoelma kolmesta visuaalista teoksesta jotka ovat nähtävillä liitteissä. Jokaisissa teoksissa käytettiin samoja tekniikoita ja teemana toimi ihmiset.

Kieli

suomi

Sivuja 31

Liitteet 4

Asiasanat

THESIS

April 2018

Tikkarinne 9

80220 JOENSUU

Author

Kasii Sequeira-Uski

Title

Music being impact on creating visual art

Abstract

In my artistic thesis, the subject was to create three visual artistic pieces from three different types of music genres and study how music effects on me while creating visual art. In this thesis I started formating the subject by taking a look of next things: What kind of art form are pictures and music and what similarities do they have, what are creating and interpret in art, how feelings and art face each other. The artistic part was executed in form of a diary, which supplies a closer view of the moment of creating.

I studied three different types of music genres and observed my experiences, feelings and thoughts what music accomplished in me and how these things impacted in another art form. I noted these things in a diary, from where I have straight quotes in this thesis. Along with the diary, I added an opening chapter where I analyse deeper the music and its affects in myself. The methodical ways what I used was explained.

The result of my thesis was three visual pieces, which are seen in the appendices section. In every visual piece I used the same technique and same theme, which in this case was humans.

Language

Finnish

Pages 31

Appendices 4

Keywords

Sisältö

1	Johdanto	5
2	Opinnäytetyön tietoperusta ja tarkoitus.....	6
2.1	Mitä on taide? Musiikki ja kuva taiteena	6
2.2	Tunne ja taide	8
2.3	Flow tila	9
2.4	Mielikuvitus taiteen vastaanotossa ja luomisessa	10
3	Menetelmälliset valinnat	11
4	Ambient.....	13
4.1	Päiväkirjamerkinnot	13
4.2	Tiivistelmä prosessista	17
5	Hans Zimmerin säveltämä elokuvamusiikki	18
5.1	Päiväkirjamerkinnot	18
5.2	Tiivistelmä prosessista	21
6	Indie pop	22
6.1	Päiväkirjamerkinnot	23
6.2	Tiivistelmä prosessista	25
7	Yhteenveto	27
8	Pohdinta.....	28
	Lähteet	30

Liitteet

Liite 1 Ambient

Liite 2 Hans Zimmerin säveltämä elokuvamusiikki

Liite 3 Indie pop

Liite 4 Soittolistojen linkit

1 Johdanto

Monesta asiasta voi inspiroitua: tuloksista, jotka kaveri on saavuttanut kuntosaliharrastuksen seurauksena, ohilipuvista maisemista automatkalla tai maailmanmatkaajista ja heidän sosiaalisessa mediassa jaetuista kulttuurikokemuksistaan. Ihmiset inspiroituvat monista ja erilaisista asioista. Minulle yksi niistä on musiikki.

Näen musiikin mielessäni jatkuvasti. Minulla on suuri tarve kuvitella musiikin taustalle visuaalinen ilme. Siksi kuuntelen paljon musiikkia ja piirrän. Usein tämän tekeminen on rauhoittavaa ja kanava tunteiden käsittelylle, joskus taas pakokeino todellisuudesta. Musiikin eri vivahteet ja kerrokset ruokkivat paljon ajatuksia ja tunnetta. Koen, että se inspiroi maksimoiden luovuuteni ja siksi olen ottanut tavakseni kuunnella musiikkia aina piirtäessäni.

Taiteiden luoma tunnelma ja kokemus kiehtovat minua. Se miten musiikki vaikuttaa ihmiseen ja siitä ketjureaktiona visuaalisen taiteen luomiseen on minusta mielenkiintoinen asia. Siksi päätin ottaa sen opinnäytetyöni aiheeksi ja syventyä siihen. Pyrin upoutumaan syvästi taiteen vietäväksi perehtyen kolmeen eri musiikilliseen tyylisuuntaan ammentaen jokaisesta tyylisuunnasta yhden visuaalisen teoksen. Opinnäytetyöni taiteellisen puolen toteutan päiväkirjan muodossa, jolloin sekä lukija, että minä itse pääsemme syvemmälle ja lähemmäksi itse luomisprosessia.

2 Opinnäytetyön tietoperusta ja tarkoitus

Opinnäytetyössäni luon kolme kuvataiteellista teosta, kolmesta eri musiikillisesta tyyli-suunnasta. Tarkoituksena on tutkia ja analysoida sitä, miten erityylinen musiikki vaikuttaa itseeni ja sitä kautta uuden luomiseen. Haluan paneutua siihen, miten kappaleessa eri elementit luovat tunnelmaa ja millä tavoin ne vaikuttavat visuaalisen taiteen luomiseen.

Opinnäytetyöni tarkoituksena on yhdistää taiteita ja kannustaa taiteilijoita hakemaan inspiraatiota oman taidekeskiönsä ulkopuolelta. Tarkoituksena on myös avata musiikin ja kuvataiteen yhtäläisyyksiä ja sitä, miten ne toimivat yhdessä. Tarkoituksena on myös hahmottaa, eritoten itselleni mutta myös muille, mitä taiteeseen uppoutuminen on. Jaan omakohtaisen kokemukseni tunnelmasta ja mahdollisesta flow tilasta. Vaikka kokemukset tästä aiheesta ovatkin subjektiivisia, voin omalla havainnoinnillani tukea jo tutkittua materiaalia ja tuoda omakohtaisen kokemukseni muiden tutkittavaksi.

2.1 Mitä on taide? Musiikki ja kuva taiteena

Taidetta on vaikea määrittää ja se voidaan käsittää monin eri tavoin. Taide on subjektiivista; kuka tahansa voi luoda ja määrittää taiteen. Yksinkertaisuudessaan taide on vaikutus- ja ilmaisukeino. (Hannula 2016.) ”Taide on yksi ihmisenä olemisen muodoista, tapa olla maailmassa, tapa tarkastella sitä. Taiteen läpi nähtynä maailmasta paljastuu jotain sellaista, mikä arkielämässä jää havaitsematta. Taide on yhdessä muiden alojen kanssa mukana ihmisen kehityksessä, synnyttämässä uutta maailmaa.” (Hirvensalo 2007.)

Mieleeni tulevat usein kuvataiteelliset teokset, kun sanotaan sana ’taide’. Vaikka ensimmäiseksi mieleeni juolahtaisi Leonardo Da Vincin teos ”Mona Lisa” tai Salvador Dalin ”Muiston pysyvyys”, miellän silti taiteen paljon laaja-alaisemmaksi asiaksi. Moni asia ympärillämme on taidetta, emmekä edes välillä huomaa sitä. Taidetta voi olla kuva, sä-

velmä, muoti, ajatus tai vaikkapa kahvinkeitin. Hirvensalon mukaan taiteen voi ajatella niin, että se on järjestyneiden rakenteiden alla kulkeva pohjavirta. Kun avaamme radiota, kuulemme musiikkia. Kun kuljemme kaduilla, näemme julisteita. Kun katsomme televisiota, näemme jonkun keksimät mielikuvituselämät. Kun ostamme lamppuja, koruja tai kelloja, joku nekin ovat suunnitelleet ja tehneet. (Hirvensalo 2007.)

Taidetta voi olla mikä vain, minkä määritämme taiteeksi. Jos minun pitäisi sanoa kaksi selkeää taiteenmuotoa, valitsisin kuvataiteen ja musiikin. Molemmat ovat olleet vahvoja vaikuttajia ihmiselämässämme läpi historian. Kuvataide ja musiikki ovat olleet taiteenmuotoja kahden vaikuttavimman aistin varassa: näön ja kuulon.

Taide on muuttanut muotoaan ja saanut erilaisia merkityksiä. Tutkiessamme historiaa huomaamme, että ihmiskulttuurissa näyttäisi toistuvan kaksi asiaa: uskonto ja taide. Taide ja uskonto ovat olleet keinoja välittää tietoa eteenpäin. Ne ovat olleet apuna kriisitilanteissa, kuten kuoleman, sairauden tai vaikka sodan kohdatessa. Ne ovat pyrkineet selittämään sellaisia asioita, joita muuten on ollut vaikea selittää. (Väisänen 2017.) Keskiajalla lähes kaikki taide kuului jollakin tapaa uskonnollisuuteen tai kuninkaallisuuteen. Taiteilijat olivat tietoisia siitä, mitä heiltä odotettiin. Kun yhteiskunta maallistui, ei ollut enää vain taiteilija ja yleisö. Heidän välilleen muodostui galleristeja, keräilijöitä ja kriitikoita. Taiteesta kehittyi vähitellen asiantuntijakysymys. (Bonsdorff teoksessa. Kaaro 2006.)

Koen, että asiantuntemus loi taiteelle uuden merkityksen. Haluttiin lähteä tekemään jotakin uutta herättääkseen mielipiteitä ja keskustelua. Ajattelen, että muuttunut todellisuuden kuva yhteiskunnan maallistumisen myötä vaikutti siihen, ettei kuninkuudesta tai uskonnoista enää ammennettu niin paljon teoksia. Fokus siirtyi asioihin, jotka ovat olleet kussakin ajassa pinnalla. Näen, että toimimme nykypäivänäkin tällä tavoin. Otamme kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, asioihin jotka meitä tässä hetkessä askarruttaa ja kuvailemme taiteessa nykyisen elämän kautta asioita menneisyydestä tai tulevaisuudesta, oli kyseessä musiikki tai kuvataide.

Musiikilla ja kuvataiteella on paljon yhteistä. Molemmat sytyttävät ihmisissä ajatuksia ja tunteita enemmän tai vähemmän ja niitä voi tulkita kukin omalla tavallaan. Niitä mo-

lempia yhdessä ja erikseen käytetään esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, terapiamuotoina ja itsensä ilmaisemisessa. Näitä kahta taiteenmuotoa voidaan yhdistää, sillä ne toimivat eri aistien varassa. Tällaisia taiteenmuotoja ovat esimerkiksi musiikkivideot tai elokuvat. Itse koen musiikin ja kuvan liitoksen hyvin vahvana. Näen musiikin jatkuvasti mielessäni ja joskus mielikuvat inspiroivat tuottamaan sen konkreettisesti paperille. Toisinaan haluan tuottaa musiikin luomaa tunnelmaa visuaaliseen muotoon. Kun antaudun taiteelle molempia aisteja käyttäen, jotka tukevat toisiaan, koen taiteen tekemisen paljon voimakkaampana ja hedelmällisempänä. Tällöin helposti koen saavuttavani jonkinlaisen uuden ulottuvuuden.

2.2 Tunne ja taide

Tunne on ihmisessä tapahtuva reaktio, joka voi olla hallittua tai hallitsematonta riippuen ihmisestä ja tunteesta. Tunteet voidaan muun muassa jakaa iloon, suruun, pelkoon, rakkauteen, vihaan ja yllätyneisyyteen. Tunteiden tärkeimpiin tehtäviin kuuluu kertoa, mikä on hyvinvoinnillemme tärkeää. Tunteet ohjaavat ihmisten toimintaa monilla eri elämän osa-alueilla. (Suomen Mielenterveysseura 2018.)

Tunne ja taide ovat vahvasti sidoksissaan toisiinsa. Taide voi herättää ihmisessä vahvoja tunteita, kun taas taiteen luomisessa pyritään purkamaan niitä. Ajattelen, että taide on kuin tunteiden kierrätystä. ”Taide yhdistetään ihmisen tunteisiin monin erilaisin tavoin. Usein korostetaan, kuinka taiteilijat ilmaisevat joko omia tunteitaan tai yleismaailmallisia ihmisten tunteita. Taiteen erilaisia ilmaisumuotoja käytetään myös terapeutissa mielessä vapauttamassa ihmisiä vaikkapa tunnesolmuista”. (Väisänen 2017.)

Tunteet eivät ole kuitenkaan välttämättömiä taiteen luomisessa. Maailmaa ja ajatuksia voi tarkastella myös loogisuuden ja rationaalisuuden kautta. Joskus taiteessa halutaan haastaa yleisöä monimutkikkailla teoksilla, jotka vaativat syvempää analysointia. Tällaisten teosten ymmärtämiseen vaaditaan tunteiden lisäksi tietopohjaa ja loogista ajattelutapaa. Jotta ymmärrämme taidetta, pitää osata käyttää myös järkeä.

2.3 Flow tila

Raili Löyttynieman artikkelissa, Kirsi Lonkan mukaan Flow on tila, jossa ominaista on uppoutua tekemiseen, jolloin ajan taju katoaa ja tekijällä ja tunne siitä, että asiat sujuvat. Siihen liittyy myös tehtävän sopiva haastavuuden taso.

Flow teorian on kehittänyt yhdysvaltalainen psykologi Mihály Csíkszentmihályi. Hän on yksi maailman johtavista luovuustutkijoista ja on omistanut monta teosta sen selvittämiselle, mitä onnellisuus on ja miten sitä voidaan tavoitella.

Mihály Csíkszentmihályin mukaan Flow -tilassa on kahdeksan tekijää:

1. Itse asian tekemisellä täytyy olla selkeät päämäärät
2. Henkilö on täysin keskittynyt tekemiseensä
3. Minän arviointi vähenee
4. Yksilö kokee kontrolloivansa tilannetta
5. Ajantaju katoaa
6. Tekemisen edetessä saa välitöntä palautetta
7. Kyvykkyys ja vaativuus tehtävän luonnissa ovat tasapainossa
8. Tehtävä itsessään on palkitsevaa.

(Uusikylä 2012, 127.)

Kun taidot ovat heikot, tulee tehtävänkin olla helppo. Pitää silti välttää sortumasta kuitenkaan alkeellisiin tehtäviin. Mitä enemmän tekee ja kehittyä, pitää vaikeustasoa nostaa. Paras flow tila saavutetaan silloin, kun työskennellään lähellä kapasiteetin ylärajaa. Tällöin huomio kiinnittyy täysin tehtävän tekoon, ja kaikki psyykkinen energia menee toimintaan. Flowhuumassa ihminen ei tarkkaile itseään tai kyseenalaista tekemistään. (Uusikylä 2012, 127-129.)

Flow voidaan kokea hyvin erilaisissa tilanteissa. Yleinen tunne on kuitenkin se, että tehtävä tempaa mukaansa, oli se sitten vanhojen esineiden entisöinti, toiselle shakinpeliä, kolmannelle lukeminen, neljännelle puutarhanhoito. Sitä koetaan sekä töissä, että vapaa-ajalla. Lapsilla ja nuorilla hyvät koulusuoritukset, kiinnostuneisuuden kestävyys, myönteinen itsearvostus ja vähäinen ongelmakäyttäytyminen ovat yhteydessä heidän flow kokemuksiinsa. (Ojanen 2009.)

Flow kokemuksia kuvataan usein hyvin yhtenevin termein riippumatta siitä, mikä on ihmisten sosiaalinen tausta, kulttuuri tai sukupuoli. Luovalla alalla olleita opiskelijoita pyydettiin kuvailemaan heidän kokemuksiaan flow-tilasta. Puolet kertoivat prosessiin kuuluvan sekä iloa että ikäviä tuntemuksia ja kolmannes ilmoitti pelkistä positiivisista tunteista. Yhdestä kymmenestä tunteet olivat neutraaleja, ja vain yksi ilmoitti kokevansa luomisprosessissa pelkästään negatiivisia tuntemuksia. (Uusikylä 2012, 130-132.)

2.4 Mielikuvitus taiteen vastaanotossa ja luomisessa

Mielikuvitus on kuva tai kuvitus mielessämme, joka on aistien, muistojen ja kokemusten muokkaama. Mielikuvitus voidaan käsittää hyvin laajasti. Se voi olla muisto, heijastus todellisuudesta tai abstrakti asia. Mielikuvitus voi olla joko uudelleen luontia tai uuden luontia. Se on yksi ihmisen selviytymiskeino ja taiteen luontipaikka. (Bonsdorff 2009, 27-29.)

Mielikuvitus on mm. taito nähdä asiat toisesta perspektiivistä, eli ikään kuin kykyä ”asettua toisen kenkiin”. Mielikuvituksessamme oleva kuva on usein heijastus ihmisten todellisuudesta, ja sitä käytetään kuvittelemaan tilanteet toisesta näkökulmasta. Tätä kutsutaan reproduktiiviseksi mielikuvitukseksi. Toisinaan mielikuvitusta käytetään uuden luonnissa. Tällaista mielikuvitusta kutsutaan produktiiviseksi mielikuvitukseksi, jota käytetään mm. taiteen luonnissa. (Bonsdorff 2009, 29.)

Mielikuvituksella on suuri rooli sekä taiteen luonnissa että taiteen vastaanotossa. Mielikuvituksen avulla voimme luoda mieleemme esimerkiksi kuvan tai tapahtuman, jota kanavoida taiteen muotoon. Ne voivat olla kuvia todellisuudesta tai muistoista. Joskus

mielikuvitus voi olla täysin irrationaalista ja alitajunnasta kumpuavaa. Tällaista mielikuvitusta esiintyy esimerkiksi silloin kun näemme unta. Taiteen vastaanotossa tutkiskelimme teosta, joka herättää meissä tunteita ja ajatuksia. Tunteet ja ajatukset herättävät taas mieleemme kuvia, eli toisin sanoen taiteen parissa mielikuvituksemme saattaa lähteä laukkaamaan.

Mielikuvituksen rooli opinnäytetyössäni on merkittävä. Opinnäytetyössäni musiikin tehtävänä on synnyttää mieleeni mielikuvia. Valitsen mielikuvista itseäni inspiroivimmat ja puhuttelevimmat. Analysoin sitä, millaisia mielikuvia syntyy musiikin erilaisista piirteistä. Pohdin sitä, miten käsitän nämä mielikuvat ja miksi juuri tietynlaisia mielikuvia juolahtaa mieleeni, toistuuko kenties jokin mielikuva ja niin edelleen. Perehdyn siihen, miten nämä mielikuvat näen visuaalisessa muodossa ja kuinka musiikista syntynyt mielikuva näyttäytyy kuvataiteessa.

3 Menetelmälliset valinnat

Olen valinnut menetelmäksi puuvärikynät ja tussit. Käytössäni on A3 kokoinen puuvärikynille ja tusseille sopiva piirustuslehtiö. Paperin paksuus on 120g/m. Käytössäni on Derwent Studio 72 puuvärikynäsetti. Tussit ovat Winsor & Newtonin Pro Markerit. Valitsin puuvärikynät tekniikaksi siksi, koska ne ovat minulle tutut. Tusseilla en ole tehnyt aikaisemmin niin paljon kuin puuvärikynillä. Tussit sopivat erinomaisesti puuvärikynien kanssa ja niillä saa luotua lisää kontrastia ja karkeampia linjoja.

Olen valinnut Spotify musiikkipalvelusta kolme valmiiksi tehtyä listaa (liite 4) jotka edustavat opinnäytetyössäni käytettäviä tyyli-suuntia. Musiikkityylit ovat itsevalitsemiani. Koen, että musiikin täytyy olla itseään inspiroivaa, ei epämiellyttävää, jotta siitä voi luoda jotakin uutta. Selasin monia soittolistoja läpi ja yritin valikoida opinnäytetyöhöni tyyli-

suuntia, joilla on selkeitä yhteneviä piirteitä ja jotka tuntuivat minusta hyvältä. Päädyin tyylisuuntiin, jotka ovat ambient, Hans Zimmerin tuotanto ja indie pop.

Kaikki musiikkityylit ovat jollakin tavalla digitaalisesti tuotettuja ja 2000 -luvun aikakaudelta. Ne ovat silti hyvin erilaisia toisistaan. Kaikissa on erilaiset rakenteet ja tunnelma. Alun perin oli tarkoituksena ottaa opinnäytetyöhöni pelkästään instrumentaalimusiikkia, joita ambient ja Hans Zimmerin tuotanto pitkälti ovatkin. Päädyin kuitenkin lisäämään rinnalle myös laulettua populaarimusiikkia. Minua kiinnostaa nähdä, kuinka paljon lyriikat vaikuttavat tunteiden ja mielikuvien synnyssä. Siksi päädyin valitsemaan kolmanneksi tyylisuunnaksi indie popin.

Avaan opinnäytetyössäni aina jokaisen musiikillisen tyylisuunnan taustaa, pääpiirteitä ja sitä millainen kuva itselläni siitä on. Taiteellisessa tutkimuksessa pidän päiväkirjaa itse prosessista. Pääajatuksena on keskittyä siihen, millaisia tuntemuksia ja mielikuvia kyseiset tyylisuunnat synnyttävät ja mitkä musiikilliset piirteet ovat ratkaisevassa osassa niiden syntyyn. Haluan sivussa pohtia myös sitä, miksi jotkin tietyt musiikilliset ratkaisut saavat aikaan juuri tietynlaisen impulssin. Tarkoituksena on kuunnella valitsemani tyylisuunnan musiikkia jo ennen teoksen aloittamista, sillä koen, että on tärkeää päästä tunnelmaan jo hyvissä ajoin ennen luomishetkeä. Annan mielikuvien syntyä hiljakseen mielessäni ennen niiden luontia paperille.

Punainen lanka visuaalisissa teoksissa ovat ihmiset. Ihmisten piirtäminen on ollut aina vahvuuksiani ja näen monet asiat ihmishahmojen kautta. Kuvitan kaikki valitsemani musiikilliset tyylisuunnat ihmishahmoin, jotka ovat myös musiikin näköisissä miljöissä. Näin teoksista saa mielestäni yhtenäisen ja selkeän kokoelman. Aion analysoida ja avata opinnäytetyössäni kaikki visuaaliset ratkaisut, joihin teoksissani päädyn.

4 Ambient

Sanakirja.org mukaan ambientin suomenkielisiä käännöksiä ovat sanat ”ympäröivä”, ”ympäristö” ja ”tunnelmallinen”. Ambient-musiikillisenä tyyliuunantana on elektronista. Tyyliuunnalle ominaista ovat erilaiset syntetisaattorit ja efektit. Myös orgaanisia soittimia on paljon kuultavissa ambient musiikissa. Tyyliuunnassa fokuksena on saavuttaa tunnelma sen sijaan, että luotaisiin selkeitä melodioita. Rauhallisen äänimaisema piirteen takia ambiettia käytetään paljon muun muassa nukahtamiseen tai keskittymiseen.

Valitsin ambientin tyyliuunnaksi siksi, koska tyyliuunta on mielestäni aivan omanlaisensa. Ambientissa ei ole selkeitä linjoja ja musiikki rakentuu äänistä ja niiden päällekkäisyyksistä. Tyyliuunta antaa paljon tilaa ajattelulle. Olen myös erittäin mieltynyt tämänkaltaiseen musiikkiin ja sitä on helppo lähestyä.

4.1 Päiväkirjamerkinnot

Minulle oli ehdottoman tärkeää kirjoittaa päiväkirjaa käsin, joten olin varannut itselleni vihkon merkinnöille. Lähdin kuuntelemaan tyyliuuntaa ja merkitsin ajatuksen juoksuni päiväkirjaan, mitkä sinä päivänä mieleeni musiikista syntyi. Pysin siihen, ettei toistoa tulisi ja mieli pysyisi neutraalina.

Päiväkirjaa kirjoitin yhteensä kuusi päivää. Päivinä käytetyt tuntimäärät vaihtelivat kahdesta tunnista neljään tuntiin. Päiväkirjamerkinnot ovat suoria lainauksia vihkoni merkinnöistä ja teksti on puhekieltä.

19.2.

Aloitan ambientilla. Se tuntuu tässä hetkessä oikeelta valinnalta. Jo ihan ensimmäinen kappale vetää syvälle tunnelmaan. Mulla piirtyy mieleen selkeet värit. Pitää kuunnella

vielä eteenpäin, jotta vahvistuu värikartta ja kokonaiskuva tulevan teoksen tapahtumasta ja maisemasta.

Tunnelma on musiikissa sumuinen ja jollakin tavalla kaukainen. Äänimaisema on päätymättömän tuntuinen, abstrakti, unenomainen, tuntematon, kelluva. On olo, ettei oo kiire mihinkään. Tunne ei ole negatiivinen, vaikka onkin mystinen ja epämääräinen. On mukava ja lämmin olo. Jonkinlainen haikeus ja luopuminen tuntuu huokuvan musiikista, mutta se on kaunista ja hyväksyty.

Näen tämän unen musiikkina. On rauhallista, kellutaan eteenpäin, mutta matka on tuntematon. On tuntematonta, että missä ja minne kellutaan. Kellutaan vaan. Kappaleissa toistuu jatkuvasti kaikuisuus ja kosteus. Niistä tulee mieleen luolat, vesi, pisarat, sumu, kasvit, pehmeä iho, pastelliset sävyt. Alkaa hiljalleen hahmottumaan kuva mieleen mitä lähen työstämään.

Hahmottelin lyijykynällä luonnosta kelluvasta naisesta. Sillä on silmät suljettuna ja näyttää levolliselta. Pystyn kuvittelemaa, että kuinka hahmolla humisee ja kohisee korvissa niiden ollessa veden alla. Ihan niinku musiikin soundimaisema kohisee.

20.2.

Tästä on hyvä jatkaa, ei oo muuttunut visio mihinkään suuntaan viimekerrasta. Taisin viime merkinnässä sanoakin, että musiikki luo vahvat pastellin sinisen ja turkoosin värit mieleeni. Näen myös pyöreitä muotoja, aivan ku olis pisarat rikkonu vedenpintaa. Aijon käyttää näitä elementtejä työssä. Haluaisin ehkä liittää kuvaan usvasuutta, minkä tyyli-suunnan hämysyys piirtää mieleen. Pitää kattoa, voi olla että se rikkoo jonkinlaisen esteettisyyden mitä kuva on ilman sitä.

Ambient ei oo missään raameissa. Siinä ei oo selkeää rakennetta tai kahlitsevia rytmejä. Harmonia on laaja-alaista, soundit on jotenkin leveitä ja on paljon juttuja mitä kuunnella. Jossakin taka-alalla saattaa kuulua jokin pieni yksittäinen elementti ja huomaa mattomasti äänimaiseman hiljalleen muuttuu niin että tämä pieni yksittäinen taka-alalla

ollu elementti onkin isossa roolissa. Kappaleet on tosi "hidastempoisia". Äänet feidaantuu toistensa päälle hiljalleen vaivihkaa ristiin ja kaikua on paljon. Ei oo pahemmin dramaattisia käännteitä, vaan äänimatto pysyy tasasena alusta loppuun asti. Nää elementit luo kuvan että on unista ja rauhallista ja ollaan hiljalleen matkaamassa jonnekin.

22.2.

Olo on hyvä, neutraali. Ei mulla aikaisemminkaan itseasiassa oo ollu mitään kauheen vahvoja tunnetiloja menossa kun oon alottanu hommia. Aika hyvin tää musiikki vie mennessään omaan tunnelmaan. Samoilla fiiliksillä edelleen työnkin suhteen, en usko että tulee muuttumaankaan.

Tuntuu, etten oo saavuttanut flow -tilaa. Oon ehkä vähän pettynyt, koska ajattelin, että tää tyyliisuunta jos mikään saa sen aikaan... ja usein tällä tavalla töitä tehdessä se on tullut enemmän tai vähemmän. Luulen, että syynä on se, että jollakin tavalla stressaan tuotoksistani. Kyseessä on opinnäytetyö ja otan sen takia työskentelyssä joksikin paineita.

Kuunnellessani tänään ambienttia, mieleen tuli kuolema ja tuonpuoleisuus. En ollu ajatellut niitä aiemmin, mutta ne ovatkin aika kuvaavia sanoja omalla tavallaan kyseiselle tyyliisuunnalle. Tuntuu, että moni kokee kuoleman mustana ja pelottavana asiana. Mä oon taas sitä mieltä, että kuolema osaa olla myös tosi kaunis asia. Ja ite oon aina ajatellut tuonpuoleisen pastellisena paikkana. Lapsena opetettiin aina pyhäkoulussa, että kuoleman jälkeen noustaan taivaaseen ja päästään paratiisiin. Ehkä se pastellinen mielikuva on jäänyt sieltä, vaikka ajattelu kuolemanjälkeisestä olisikin muuttunut.

26.2.

Tänään pää lyö tyhjää. Pidän edelleen paljon tyyliisuunnasta ja siitä millasen fiiliksen se mussa herättää. Tuntuu, että työ on vielä liian haalea. Vaikka tietty hailakkuus sopii ambientille, ei se silti tee oikeutta työlle taikka musiikille. Joten värien ja ääriviivojen vahvistus on paikoillaan.

27.2.

Mua on stressannu tämän päivän ihan jäätävästi. Tänää ku mä asetuin työn äärelle ja aloin kuuntelemaan soittolistaa ja paneutumaan työhön, niin helpotti kummasti. Oli kyllä tosi positiivinen kokemus. Vieläkään en flow -tilaa oo saavuttanut, mutta ehkä se johtuu tästä stressistäkin. Pitää yrittää vaan rauhoittua. Ehkä se rauha tulee, kun vaan tekee ja tottuu tähän.

Oon luonut tumman naisen, jonka kasvot ovat juuri ja juuri vedenpinnan yläpuolella. Kasvonsa näyttävät nukkuvalta ja rauhalliselta. Nainen kelluu ja hänestä lähtee aaltoja ristiin rastiin. Kuva ei kerro onko nainen unessa ja miksi hän on siinä. Pääasia on, että tunnelma on rauhallinen.

*Kuvan vahvistaminen teki hyvää. Luulin tarvitsevani vesivärejä viime kerralla kun lope-
tin, mutta nyt ei tunnu olevan niille tarvetta. Tää toimii näin just hyvin. Aallot oli ihan
mahtava idea. Ne kuvastaa musta musiikin päällekkäisyyttä ja riffien toistuvuutta.*

28.2.

*Työ alkaa olemaan loppuviilauksia vaille valmis. Kuuntelen vielä soittolistaa ja tutkiske-
len työtä. Muutamat kohdat vaatii vielä väriä, mutta muuten työ on valmis. Kuvassa on
mielestäni sama tunnelma kuin musiikissa jota olen työni aikana kuunnellut. Isoimmat
kuvaavat sanat ovat rauhallisuus, esteettisyys, tuntemattomuus ja eteerisyys. Työssä
on myös kosteita elementtejä ja toistuvia kuvioita, aivan kuten musiikin ominaisissa piir-
teissä.*

*Mielestäni työ on onnistunut, enkä halua tehdä siihen minkäänlaisia muutoksia. Seu-
raavaksi aion jatkaa Hans Zimmerin parissa.*

4.2 Tiivistelmä prosessista

Ensimmäinen taiteellinen työ luonnistui vaivattomasti (liite1). Ambient musiikillisena tyyli-
lisuuntana oli rauhoittava ja koin työskentelyn sen tahtiin helpoksi. Jo heti ensimmäisel-
lä kerralla syntyi vahvoja mielikuvia musiikin äänimaisemista.

Kuten päiväkirjaankin jo kuvailin, näin ambientin pastellisena, rauhallisena, unisena,
kosteana ja hämyisenä. Mieleeni tulivat vuoret, usva, tuonpuoleisuus, vesi, pehmeä iho
ja pisarat. Lähdin liikkeelle siitä, millainen olisi kaunis ja eteerinen kuva näillä elemen-
teillä. Tavalliseen tapaan mieleeni piirtyi ihminen. Nainen, jolla olisi silmät kiinni ja joka
vain kelluisi. Piirtäessäni pidin mielessäni ne elementit, jotka musiikissa toistuivat ja
pohdin sitä, miten ne saisi siirrettyä paperille.

Työskennellessäni, ambientissa oli vahva oma tunnelmansa. Musiikki oli luotu koneella
ja syntetisaattoreita käyttäen. Perinteisiä soittimia esiintyi hyvin vähän ja paljon käytetyt
syntetisaattorit kuulostivat ennemminkin epämääräiseltä ääneltä. Syntikoiden soundit
olivat humisevia ja kosteita ja niissä oli käytetty paljon kaikua. Tämä loi kuvan siitä, että
paikka on tuntematon, märkä ja avara. Rytmisiä ja rakenteellisia elementtejä ei tyyli-
suunnassa ollut, eikä myöskään dramaattisia käänteitä. Nämä elementit saivat aikaan
tasaisen ja rauhallisen, jokseenkin hieman epämääräisen, abstraktimaisen tunteen.

Tyyli-suunnalle ehdottomasti ominaisinta olivat pitkät, tauottomat äänet. Kappaleissa ei
ollut taukoja ja ääni oli pitkälti sama tai samankaltainen. Harmonia, äänenvoimakkuus
ja taustalla olevat pienet soundit olivat ainoita elementtejä, jotka muuttuvat. Kappaleis-
sa esiintyi jokseenkin myös riffejä ja arpeggioita, mutta ne eivät vieneet kappaleita mi-
hinkään suuntaan, vaan toimivat ikään kuin maiseman täyteinä. Kaikki nämä elementit
usein toistuivat lukemattomia kertoja, ja feidaantuivat pois hiljalleen, jos tai kun tilalle
tuli jotain uusia harmonioita tai kuvioita.

Kappaleiden sisäiset siirtymät olivat kaikki enemmän tai vähemmän vähäeleisiä ja rau-
hallisia. Harmoniat vaihtuivat hiljalleen niin, että äänet menivät ristiin, joista toinen aina
hiljalleen hiljeni pois ja antoi aina tilaa seuraavalle äänelle. Sekoitus onnistui hyvin run-

saan kaiun takia. Kappale alkoi usein sillä, että voimakkuutta nostettiin nollassa hiljalleen. Tämä toistui usein, mutta ei kaikkien kappaleiden kohdalla.

5 Hans Zimmerin säveltämä elokuvamusiikki

Elokuvamusiikki alkoi herättämään kiinnostusta ihmisissä 1930-luvulla. Siihen aikaan elokuvamusiikin myötä markkinoille tuotiin paljon musikaaleja, oopperoita, laulu- ja tanssielokuvia. (Kenttä mies, 2006.) Elokuvamusiikki koostuu musiikista, puheesta ja äänitehosteista. Sen keskeisin tehtävä on luoda elokuvaan tunnelmaa. Sillä on yllättävän iso rooli elokuvissa. Se miten musiikki ja äänelliset tehosteet luovat kohtauksiin esimerkiksi kauhun tuntua, eivät ehkä olisi lainkaan uhkaavia ilman niitä. Myös hiljaisuus voi luoda kohtaukseen jännityksen tunteen. (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 2018.)

Hans Zimmerin elokuvamusiikissa on paljon samankaltaisia elementtejä kuin ambientissa. Kyseessä on sama motiivi: tunnelman luominen. Elokuvamusiikissa on kuitenkin dramaattisia käännteitä ja selkeämpiä linjoja, se on paljon toiminnallisempaa ja intensiivisempää. Halusin ottaa tarkasteltavaksi nimenomaan Hans Zimmerin tuotannon. Hans Zimmer on vuonna 1957 syntynyt saksalainen säveltäjä, joka on yksi tunnetuimpia säveltäjiä elokuvamusiikin saralla. Hän on voittanut parhaan musiikin Oscar-palkinnon vuonna 1994 sävellyksillään elokuvasta ”Leijonankuningas” ja hänellä on sen lisäksi lukuisia ehdokkuuksia. (Imbd.com, 2018.) Hänellä on selkeä oma tyyli ja hän toteuttaa hienosti mielestäni tunnelman luomisen. Vaikka elokuvamusiikilla ja ambientilla on samankaltaisuuksia, koen ne vahvasti erilaisiksi tyyliuunniksi. Halusin nähdä, miten se välittyy paperille.

5.1 Päiväkirjamerkinnot

Aloittaessani päiväkirjamerkintöjä, pidin tyylini samana kuin ambientin kohdalla. Kirjoitin merkinnät kynällä ja kuuntelin ensin pelkästään musiikkia listaten asioita, joita tyyli-

suunta minussa herätti. Päiväkirjamerkintöjä tuli yhteensä neljä. Yksittäisten merkintöjen tuntimäärä oli selkeästi suurempi mitä ambientissa käytetty. Yhden työskentelysesion aikana saattoi mennä kuusikin tuntia.

1.3.

Olen kuunnellut Hans Zimmeriä tänään koko päivän ja miettinyt millaisia mielikuvia musiikki synnyttää seuraavaa työtä varten. Elokuvasiikkinä on aina jotenkin eepistä, dramaattista, vaikuttavaa. Mieleeni piirtyy jotain isoa, kuten avaruus tai taivas, voimakkaat kontrastit, sarjakuvamaisuus, ajatus katseesta toiseen ulottuvuuteen tai tunnetilaan.

Näen musiikin maskuliinisena, joten kuvan henkilöstä tulee varmaankin mies. Sillä pitää olla pitkät hiukset, sillä miellen pitkän tukan miehillä näyttävän näkösenä. Ja tää musiikkihan on muutenkin tosi näyttävää. Pitkätukkasuus on muutenkin romanttista.

Koska sarjakuvamaisuus on tosi vahvasti mielikuvassa läsnä, tekniikka pitää toteuttaa vahvoilla linjauksilla. Pyrin varmaan tekemään kuvan "terävillä" varjostuksilla. Selkeitä linjoja tulee esille, kun henkilö on sivulta päin kuvattu. Kuvan henkilö tulee katsomaan muualle sivultapäin kuvattuna. Näen kuvan jostakin syystä tummansinisenä, mutta mustavalkoisuus tulee kyllä hyvänä kakkosena. Pitää hahmotella ja katsoa mihinkä värimaailmaan sitä päätyy.

3.3.

Mietityttää miksi näen musiikin niin maskuliinisena. Kai se johtuu siitä, että musiikissa on tosi vahvoja elementtejä. Musiikin soitinvalinnat, melodiakulut, eepisyys ja taistelullisuus vaan yksinkertaisesti yhdistyy maskuliinisuuteen. Viimekertanen mietintä värimaailman kanssa on tainnut tulla päätökseen, sillä tummansininen on mielenkiintoisempi ja nimenomaa maskuliinisempi väri kun mustavalkoisuus.

Hauska jotenkin huomata, että maskuliinisuus tulee noiden elementtien myötä. Hyvin yhteiskunta muokannut suuntaa mikä on maskuliinista ja mikä feminiinistä. Mikä on ”tyttöjen ja poikien väri”.

4.3.

Jätän taustan abstraktiksi. Se antaa tilaa musiikille, kun ei ole esittävä tausta. Tunne ennen kaikkea. Zimmerillä tuntuu olevan hyvin erilaisia musiikillisia ratkaisuja, vaikka samat elementit toistuukin. Joten ajattelen, että kannattaa jättää tausta ”avoimeksi”, mikä kuvastaa yksinkertaisesti tunnelmaa. Äkkipikaisuus ja elävyys on mielestäni Zimmerin musiikille sopivia adjektiiveja. Ne käyvät sekä toiminnalliseen, että rauhallisempaan kappaleeseen.

Olen selkeästi luonut jonkinlaista taistelija hahmoa. Elokuvamusiikista tulee kyllä mieleen se ”päähenkilö”, niin tää kyllä näyttää selkeästi sellaiselta.

Päädyin työssäni käyttämään tusseja. Aloitin aluksi puuvärikynillä, mutta työstä ei olisi muuten tullut niin vahvasti musiikin näköstä. Eli nimenomaa sitä sarjakuvamaisuutta. Joten ronskilla otteella vaan tussaamaan!

12.3.

Työ on tänään tullut päätökseen. Valmis! Olen siihen ok tyytyväinen. Mielestäni tummansininen oli hyvä valinta. Se tuo siihen särmää. Mustavalkosuus olisi ehkä jäänyt pliisuksi ja tyhjäksi. Värit tuo kuitenkin aina usein tunnelmaa mukanaan.

Henkilö näyttää mielestäni joltakin elokuvan tai sarjakuvan päähenkilöltä. En tiedä miksi, mutta siinä on jokseenkin ninjamaisia viboja.

Halusin tosiaan jättää taustan abstraktiksi, pelkkää tunnelmaa kuvastavaksi. Hahmo katsoo eteenpäin, jonnekin minkä hän on valmis kohtaamaan. Katse on intensiivinen, yhtäläillä kun musiikki itsekin. Katseen voi mielestäni tulkita eritavoin riippuen mikä

Zimmerin kappale taustalla soi. Siinä on mahdollisuus kaipuuseen tai valmius kohtamaan jotakin vaarallista/toiminnallista.

5.2 Tiivistelmä prosessista

Elokuvamusiikki oli valinnoistani kaikista tutuin tyyliä, mutta ei helpoin. Hans Zimmerin tuotannossa oli paljon erilaisia kappaleita, vaikkakin monet elementit niissä toistuivatkin. Piti miettiä tarkkaan, millä tavalla työ pitää toteuttaa, jotta se pitää sisällään koko tuotannon. Työstä tuli kuitenkin onnistunut ja kuvaa mielestäni tyyliä eritunnellaisista kappaleista huolimatta (liite2).

Aloitin hyvissä ajoin kuuntelemaan Hans Zimmerin tuotantoa ennen luonnoksen tekoa. Soittolistalla oli lukuisia kappaleita eri elokuvista ja niiden teemoista. Erilaisuudesta huolimatta Zimmerin kädenjäljen pystyi kaikista kuitenkin tunnistamaan. Yleisesti musiikki oli erittäin mukaansa tempaisevaa ja mielikuvia syntyi helposti. Kaikki oli hyvin pitkälti toiminnallista, eppistä, draamaattista, vaihtelevaa ja intensiivistä. Mielikuvia syntyi avaruudesta, taivaasta, taisteluista, tummista sävyistä, voittamattomuudesta, sarjakuvamaisuudesta ja maskuliinisuudesta. Teokseen syntyi näillä mielikuvilla varjomainen kuva miehestä, joka katsoo johonkin tulevaan intensiivisesti.

Zimmerin musiikissa toistuivat monet elementit erilaisista teemoista huolimatta. Hän käyttää paljon jousiarpeggioita, efektejä kuten kellon tikitystä, sykähdyttäviä rumpusovituksia, miltein sydämenlyöntiä muistuttavia, päällekkäisiä melodikulkuja ja jänniteääniä. Hänellä on paljon vivahteita myös ambienssista, äänimaiseman luomiseksi. Soittimet ovat pääosin orkesterissa käytettyjä. Bändisoittimia kuuli kappaleissa paljon vähemmän. Soittimia hän on selkeästi myös manipuloinut koneella, jotta on saatu nimenomaan ambienttimaista ääntä aikaiseksi. Yleisilmeeksi Zimmerin tuotannosta jäi korkeajännitteisyys ja intensiivisyys, ja sellainen olo, että tapahtuu paljon asioita.

Kappaleilla ei välttämättä ollut mitään selkeää rakennetta, vaikka eri osia oli paljon. Kappale saattoi yhtäkkiä saada aivan uuden käänteen: aluksi se oli hyvin jännitteistä, mutta lopuksi koko pakka muuttui ja kappale kääntyikin tyyneksi. Sitten kolmannessa

hetkessä vaara saattoikin vaania taas kulman takana. Dramaattisista käännteistä tuli vahva visio terävistä kulmista ja selkeistä muodoista. Intensiivisyyttä ja jännitteisyyttä Zimmer loi pahaenteisillä matalilla orkesteribassoilla, jännitesoinnuilla ja jousiarpeggioilla. Myös kellon tikityksellä ja sydämentykytyksiä muistuttavilla rumpusovituksilla oli osuutta intensiivisen tunnelman luomiseksi. Intensiivisyyden halusin liittää työni hahmon katseeseen. Rauhallisemmat kohdat toimivat ambientin tyylinä, vähäeleisimpinä. Mukana saattoi olla kuitenkin selkeä jousilla tai pianolla soitettu melodialinja.

Työssäni halusin keskittyä Zimmerin musiikin yleisilmeeseen, eli sen intensiiviseen luonteeseen. Halusin sovittaa työhöni Zimmerin teosten rauhallisen, sekä nopeatempoisen puolen. Päädyin toteuttamaan tyylin puuväreillä ja tusseilla. Tarkoituksena oli luoda sarjakuvamainen hahmo, terävillä kulmilla ja voimakkailla linjoilla. Parhaan tuloksen tähän päätin kuvata hahmon sivulta päin, jolloin kasvojen linjat tulevat selkeämmin esille ja linjoja on enemmän. Tummansininen päätyi teemaväriksi, sillä se on samalla intensiivinen ja rauhallinen väri riippuen siitä, millainen kappale taustalla soi. Tausta ei kuitenkaan ole pelkistetyn sininen, vaan lisäsin sinne tekstuuria karkeilla viivamaisilla vedoilla luomaan lisää vivahteikkua ja liikettä. Taustan halusin kuitenkin muuttuvan, sitä kohden mihin henkilö katsoo. Musiikista tuli vahvasti toiminnallinen olo, että ollaan menossa jotakin uutta kohti ja siksi toteutin taustan näillä elementeillä. Loppujen lopuksi teoksesta tuli mielestäni hyvin musiikkia kuvastava.

6 Indie pop

Urbanin sanakirjan mukaan indie on lyhenne englanninkielisestä sanasta ”independent”. Se kuvaa sitä, mikä ei ole jättiyritysten tai valtavirran alla oleva asia. Musiikissa sitä käytetään etuliitteenä musiikkien alagenreissä, kuten alternative tai hardcore. (Urbanisanakirja.com, 2018.)

Olen valinnut genreksi indie popin. Toisinsanottuna genrenä on itsenäistä, valtavirran ulkopuolella olevaa poppia. Pop musiikki itsessään tarkoittaa populaarimusiikkia, mikä yleisen määritelmän mukaan on suosittua, levylistoilla näkyvää musiikkia. Halusin tuoda instrumentaalimusiikin kylkeen myös laulettua, ihmisille tutumpaa musiikkityyliä. Tyyliuunnassa on usein selkeät pop-rakenteet ja tarinankerronnallisuutta. Minua kiinnosti se, kuinka paljon lyriikka vaikuttaa mielikuvien syntyyn ja että onko haasteellisempaa luoda siksi teos. Lyyrisyys on usein vahva mielikuvia ohjaava elementti. Taruin nimenomaan indie poppiin, sillä genren musiikkia ei välttämättä ole soitettu radiossa tai en ole törmännyt kappaleisiin aiemmin. Se tuo itselleni tuoreempaa ja uudempaa visiota teokseeni.

6.1 Päiväkirjamerkinnot

Toteutin samalla tavalla päiväkirjamerkinnot kuin aikaisemmissa tyyliuunnissa. Yhteensä merkintöjä syntyi neljä. Tuntimäärä yksittäisen merkinnän kohdalla vaihteli kahdesta kuuteen tuntiin.

14.3.

Pistin soittolistan pyörimään. Nyt pitääki keskittyä yleisilmeeseen ja niihin elementteihin mitkä tyyliuunnassa toistuu. Äkkisältään tulee mieleen lyriikat, ihmisääni ja sen mukana ihmisläheisyys, selkeät tai selkeämmät rakenteet ja bändisoittimet.

Mulle syntyy mielikuvia tyypistä, joka posauttelee purkkapalloja, jolla on värikäs ja kihera tukka. Musiikista tulee sellanen leikkisä fiilis. Soundimaailma tyyliuunnassa on sellanen kupliva ja ilmava. Tuo semmosta hyvää fiilistä.

16.3.

Otin nyt nämä mun vehkeet esille. Kävin hommaamassa ihonväriset Pro Marker tussit, tää työ vaatii nimittäin niitä. Tussien lisäksi tuun käyttämään puuvärikyniä. Löysin myös mun vesiliukokset puuvärikynät, joten niitäkin saatan työssä vilauttaa.

Yrtiän hahmotella jotain. Mieleen ei oo tullu täysin selkeätä kuvaa miten hahmon kannattaisi kuvassa olla. Haluaisin ehkä hahmon nojaavan käsiinsä ja olevan muissa maailmoissa. Se olisi vain uppoutunut omiin ajatuksiin, musiikkien lyriikoihin. Poppi ja lyriikat tuo sellaista ihmisläheisyyttä, eikä sellaselle abstraktisuudelle ole niin paljon tilaa mitä esimerkiksi ambientin ja Hans Zimmerin kohdalla oli. Silloin ehkä lähtee helpommin kuvittamaan jotain tapahtumaa, mitä ihmisten keskuudessa näkyy, eli tässä tapauksessa kuvaamaan sitä, kun ihminen kuuntelee musiikkia ja uppoutuu omaan mieleen ja biisien sanomaan.

Sain hahmoteltua hahmoa. Oli jotenkin haasteellisempaa päästä fiilikseen mitä muissa genreissä. Ehkä se johtui siitä, että musiikki ei just anna tilaa uppoutua niin syvälle mitä toiset tyyliuunnat. Tästä tyyliuunnasta tulee vähä sellainen rauhaton, ”hälinä” olo. Mutta oon yllättynyt miten jaksan tätä tyyliuuntaa siitä huolimatta kuunnella aika runsaitakin määriä kerrallaan. Tältä soittolistalta on löytynyt kyllä superhyviä biisejä. Nää on tosi mielenkiintosa. Tuotannossa on mun mielestä siistejä ratkaisuja, mitä valtavirran musiikkikin kaipaisi!

17.3.

Aloitin hahmon värittämisen. Haluun tehdä tyypistä mielenkiintosen näkösen, sellasen oman tien kulkijan. Oon aina ajatellut, että tatuoinnit on yksi semmonen itsensä ilmaisemisen muoto, jolla yritetäänkin ehkä just poiketa valtavirrasta. Kiinnostaisi myös luoda hahmolle luonnonoranssit hiukset. Silläkin saisi tuotua ainutlaatuisuutta esille, koska punapäisyshän on vähän harvinaisempaa.

Sain työtä todella paljon eteenpäin. Sain hahmon pitkälti väritettyä, myös tausta alkoi hiljalleen hahmottumaan. Haluun pitää taustan aika pelkistettynä, ehkä jopa jättää kokonaan värittämättä. Siitä tulee semmonen fiilis, että on yksin itsensä kanssa. Ainoat jutut mitä taustaan tein, oli että kirjoitin biisien nimiä eri fonteilla sekalaisiin asentoihin. Blankon sijaan, mielessä pyörii musiikki. Sekalaiset fontit ja tekstien asennot luo sitä hälyistä fiilistä, mitä tyyliuunta ehkä sekalaisuudessaan on. Tekstit liittyvät vahvasti myös kuvaamaan lyriikkapuolta. Halusin asettaa hahmon myös johonkin sisään. Sillä haluun viestiä vahvemmin sitä, että henkilö on omassa tilassa.

18.3.

Työ on tullut finaaliin. En tehnyt edellisen kerran jälkeen paljon lisäilyjä. Kumitin lyijykynän jälkiä tussattujen kohtien alta. Punnitsin pitkään sitä, että väritätkö taustan vai en. Päädyin lopuksi siihen, että parempi pitää simppeleisti valkoisena.

Viimeeksi kirjoitinkin, että haluan tyypin olevan jossakin sisällä. Tein lilat raamit hänen ympärilleen, jotka aukee kuvan teksteille. Asetelmasta mulle tulee sellainen olo, että kuvan hahmo on musiikin ja oman mielen tilassa. Myös hahmon asento viittaa sulkeutuneisuuteen ja haaveiluun. Fiilistely ja haaveilu on tosi yksilöllistä, eikä sitä voi verrata mihinkään valtavirtaan. Oma mieli on pyhä paikka. Musiikissa tämä toteutuu myös, koska indie popissa tarkoituksena on tehdä just sellasta musiikkia mikä itestään tuntuu hyvältä, ihan sama mitä muu maailma päättää tehdä.

Hassua, ettei tässäkään työssä uppoutunut niin syväälle, että olis päässyt flow tilaan. En tiedä mikä vaivaa. Stressiä pukkaa kyllä ja sitä rataa, ehkä syynä on joku sellanen.

6.2 Tiivistelmä prosessista

Indie pop tyyli suunta oli selkeästi erilaisempi mitä muut olivat (liite 3). Kappaleissa oli ihmisläheinen ote, liittyen varmasti siihen, että kappaleissa käytettiin lyriikkaa ja ne muistuttivat paljon radiossa soitettavaa musiikkia. Havaitsin tyyli suunnalle ominaisiksi piirteiksi muun muassa seuraavat asiat: Lyriikka, bändisoittimet, konemaisuus, sointukierrot ja rakenteet olivat pitkälti kaikissa kappaleissa selkeät ja tuotannollinen kokeilu. Kappaleet saattoivat olla kuitenkin hyvinkin erilaisia toisistaan. Joissakin kappaleissa oli vanhanajan tunnelmaa ja musiikki oli kitaravetoista, bändipainotteista, kun taas toiset kappaleet mukailivat tämän päivän elektronista linjaa. Musiikki on ihmisläheisyyden lisäksi mielestäni leikkisää, kuplivaa, ilmavaa, selkeää ja hieman rauhatonta.

Mielikuvia tämäkin tyyli suunta herätti paljon, vaikka hahmon hahmottelussa menikin hetki, ennen kuin päädyin johonkin tulokseen. Mieleeni tuli kirkkaat värit, eritoten oranssi, pinkki ja pastellinen vaaleanpunainen ja sininen. Purkkapallot, vanhan ajan

jenkkiläinen diner, old-school tatuoinnit, kihara värikäs tukka ja värikäs meikki tuli musiikista mieleen. Myös retro kuvasti osaltaan aika hyvin musiikkia. Loppujen lopuksi paperille syntyi värikäs hahmo, joka on uppoutunut oman mieleensä ja kuulemaansa musiikkiin.

Kuvan luonnissa keskityin indie popin luonteeseen. Nimenomaan siihen, että musiikki on valtavirrasta poikkeavaa, leikkistä ja lyyristä. Halusin luoda teoksen, jossa nämä piirteet näkyvät ja omasta mielestäni siinä onnistuinkin. Kuvan hahmo on erikoisen näköinen: hänellä on kuvassa punaiset hiukset, värikäs meikki, nenässään lävistys ja kädessä tatuointeja. Tällaisilla asioilla ihmiset pyrkivät poikkeamaan massoista, ilmaisemaan itseään. Liitän tämän siihen, että valtavirrasta pyritään poikkeamaan samalla tavalla tekemällä indie-musiikkia. Ajatuksena tehdä juuri niin kuin itse haluaa.

Musiikin leikkisyyden liitin väreihin ja kuvassa esiintyviin erilaisilla fonteilla kirjoitettuihin kappaleiden nimiin. Näin musiikin yleisilmeen leikkisänä ja mielenkiintoisena, sillä tuotannossa on käytetty persoonallisia ratkaisuja: esimerkiksi nykymusiikkiin on sovellettu vanhanaikaisia 80 -luvun syntikkasoundeja tai, että kappale on toteutettu todella kepeällä tuotannolla, mutta laulun sanoma on todella synkkä.

Lyriikalla oli yllättävän paljon vaikutusta siihen, miten näen musiikin. Oletin, että uppoutuisin paljon enemmän lyyriseen sanomaan, mutta sen sijaan suhtauduinkin teksteihin todella pinnallisesti. Ajattelin lyriikan sanoman sijaan, että laulu on kuin yksi soitin muiden joukossa, en miettinyt lainkaan sitä, että mitä kappaleissa kerrotaan. Kaikkien kappaleiden kohdalla näin ei aina kuitenkaan ollut. Se miten laulettu musiikki näkyy työsäni, liittyy kuvassa näkyviin teksteihin ja siihen, että kuvassa oleva hahmo on uppoutunut musiikin sanoman vietäväksi. Ihmiset usein, minä mukaan lukien, uppotuvat helposti lyriikkaan ja niihin on välillä uskomattoman helppo samaistua. Teksti ja sanoma voi joskus laukaista miettimään asioita ja näin on käynyt kuvassa olevalle hahmolle.

7 Yhteenveto

Tein kolmen musiikillisen tyyli suunnan pohjalta kolme niiden näköistä visuaalista teosta. Teokset pohjautuvat omiin näkemyksiini ja tuntemuksiini. Tyyli suunniksi olin valinnut ambientin, Hans Zimmerin elokuvamusiikin ja indie popin. Kaikki olivat erilaisia toisistaan ja tämä näkyy myös visuaalisissa teoksissa. Kaikissa töissäni käytin samaa tekniikkaa: pääosin puuvärikyniä ja tusseja. Myös teemaksi olin valinnut ihmiset saadakseni opinnäytetyöhöni punaisen langan ja kokoelmallisuutta.

Lähestyin kaikkia tyyli suuntia samankaltaisesti. Lähdin kuuntelemaan musiikkia tyyli suunta kerrallaan ja hyvissä ajoin ennen visuaalisten töiden aloittamista. Aina aloittaessani tai jatkaessani töitä pyrin neutraaliin olotilaan ja siihen, että olen avoin musiikille ja sen luomille mielikuville. Kaikki tyyli suunnat synnyttivät hyvin mielikuvia, enkä kokenut visualisointia missään vaiheessa kovin vaikeaksi. Tyyli suunnat ja niiden kappaleet olivat helposti lähestyttäviä.

Tyyli suunnista helpoimmaksi osoittautui ambient. Ambienttiin oli helpoin uppoutua ja visio musiikin näköisyydestä oli selkeämpi kuin muissa tyyli suunnissa. Vaikka ambientilla ja Hans Zimmerin tuotannolla havaitsin paljon yhtäläisyyksiä ja oletin Zimmerin elokuvamusiikin, minulle tuttuna tyyli suuntana olevan helpoin toteuttaa, näin ei kuitenkaan ollut. Zimmerin tuotanto osoittautuikin kaikista tyyli suunnista haasteellisimmaksi. Toteutus oli haastavin, sillä käytin työssä tekniikkana enimmäkseen tusseja, jotka eivät ole itselleni niin tuttuja. Hans Zimmerin tuotannossa oli paljon erilaisia, toisistaan poikkeavia kappaleita ja oli haasteellista löytää yksi yhtenäinen selkeä linja. Ajan kanssa sain kuitenkin muodostettua yleisilmeen tyyli suunnalle.

Indie pop oli selkeästi paljon erilaisempi mitä muut tyyli suunnat ja se näkyi myös visuaalisessa teoksessa. Indie popissa oli selkeämmät rakenteet ja kappaleissa laulettiin. Uppoutuminen indie pop tyyli suuntaan ei ollut niin syvää mitä ambientin tai Zimmerin tuotannon kohdalla. Koin lyriikan ja toisistaan hyvin erilaisten kappaleiden olevan pääsyyt siihen, miksi tyyli suuntaan uppoutuminen oli pinnallisempaa mitä muissa suuntauksissa. Indie popista kumpuava jonkinlainen levottomuus vaikutti tähän myös omalla tavallaan.

Flown saavuttaminen ei mielestäni onnistunut missään tyylisuunnassa aikaisempiin kokemuksiini verrattuna. Monesti se tuntui olevan lähellä, mutta aina jokin keskeytti tunnelman saavuttamisen. Tähän olen hieman pettynyt, sillä se oli tavoitteissani ja sen saavuttaminen on normaalisti minulle helppoa piirtäessäni musiikin tahtiin. Uskon syyksi sen, että kyseessä on opinnäytetyö ja otan siitä paineita. Keväisellä stressillä on tähän myös varmasti oma vaikutuksensa.

8 Pohdinta

Pitää aluksi sanoa, että olen todella tyytyväinen valitsemaani opinnäytetyöni aiheeseen. Koin aiheen olevan minun juttuni ennen aloittamista, työskentelyvaiheessa ja vielä myös näin jälkeen päin. Aiheen rajaaminen oli helppoa ja prosessi mielekäästä ja kokemuksena antoisa.

Sen lisäksi, että aihe oli mukava toteuttaa, onnistuivat teokset myös hyvin. Ne kuvastavat mielestäni valitsemiani tyylisuuntia ja niissä on havaittavissa oma kädenjälkeni, mikä on itselleni tärkeää. Olen kuitenkin reflektoinut itseäni tutkimuksessani ja olisi huolestuttavaa, jos en tunnistaisi teoksistani itseäni. Sain työskentelystä paljon irti, sillä tarkoituksena oli tutkia omia tuntemuksia ja mielikuvia, joita musiikki synnyttää. Haluan ehdottomasti ottaa jatkossa samankaltaisen työskentelyn osaksi luomista. Päiväkirjasta oli yllättävän paljon hyötyä: sen kautta pystyi seuraamaan tarkasti omaa työskentelyä ja sitä, miten mielikuvat kehittyivät.

Merkinnöissäni olisin saanut olla paikoittain spesifimpi ja huoleellisempi. Huomasin, että loppua kohden en jaksanut enää niin tarkasti kirjoittaa ajatuksistani ja tuntemuksistani. Koen myös, että olisin voinut syventyä enemmän musiikin antamiin impulsseihin ja analysoida niitä syvemmin. Päiväkirjamerkinnot ovat usein kuitenkin aina itselleen suunnattuja ja pitävät sisällään hiomatonta ajatuksen juoksua. Ehkä tämän voi antaa itselleen anteeksi, vaikka kyseessä onkin opinnäytetyö.

Haluan jatkossa kokeilla tehdä myös eri tekniikoilla ja teemoilla samasta aiheesta. Olisi hienoa nähdä millaisena indie pop näyttäytyisi öljyväreillä ja millainen ambientista tehty patsas vaikka näyttäisi. Tästä aiheesta voisi tehdä vaikka taidenäyttelyn, jossa eri huoneissa soisi eri tyyliuunnan musiikki ja jokaisen tyyliuunnan huoneiden seinällä olisi siitä kuvitettuja teoksia. Opinnäytetyöstäni inspiroituneena olisi kiinnostavaa kokeilla tehdä myös päinvastaisella tavalla luoden sävellyksiä kuvataiteesta ja pohtia sitä, millä tavoin tällainen ratkaisu toimisi.

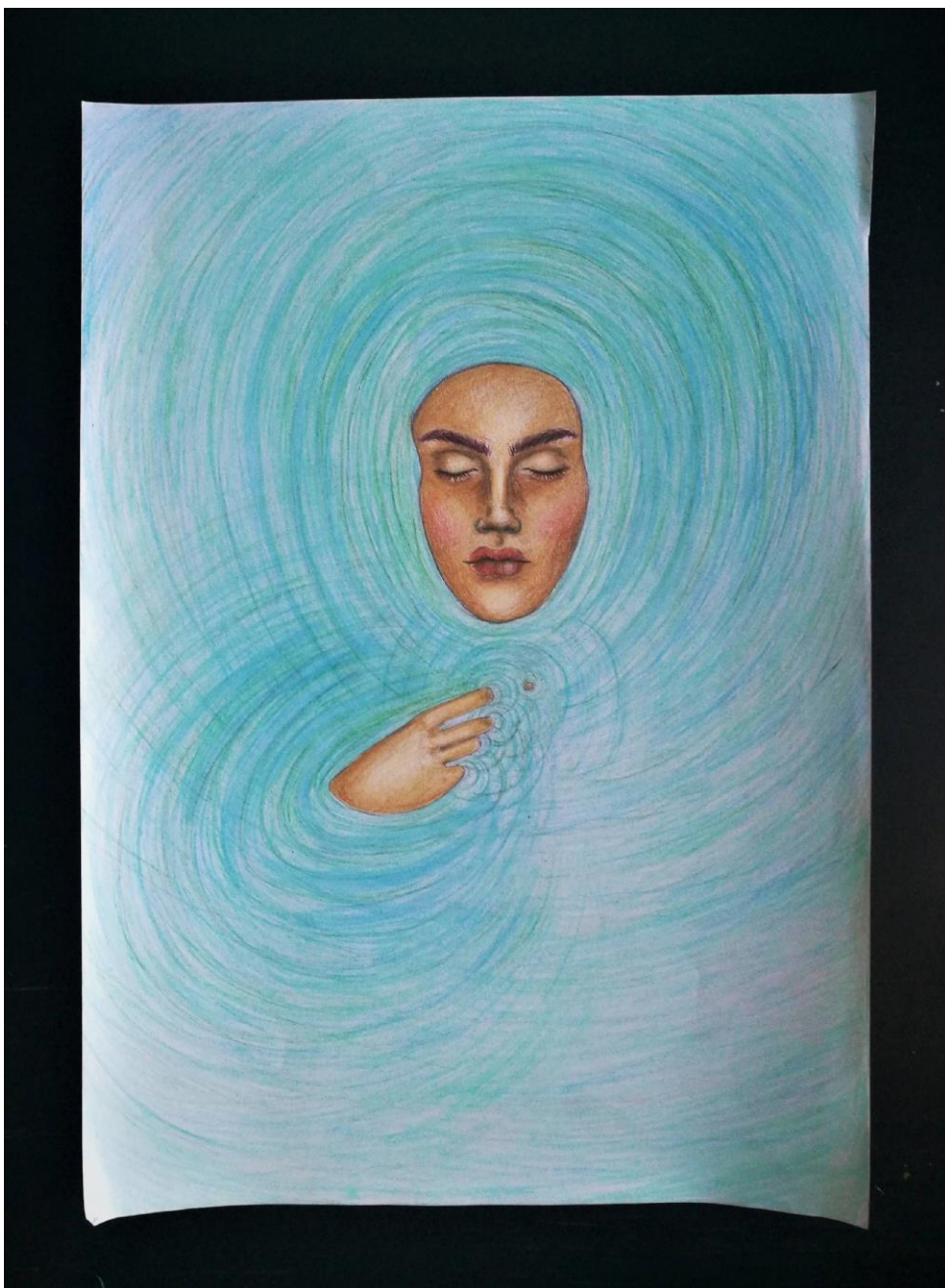
Opinnäytetyöni avasi itselleni paljon uusia oivalluksia, joihin en olisi ehkä muuten törmännyt. Ehdottomasti päiväkirjan pitäminen luomisprosessin aikana oli yllättävin. En ollut ajatellutkaan, kuinka se saa ajattelemaan mielikuvia vielä syvemmin ja kuinka tekstin kirjoittaminen ruokki luovia ajatuksiani. Päiväkirja auttoi minua myös välillä ymmärtämään, miksi ajattelin jollakin tietyllä tavalla. Toinen oivallus oli se, että en olisi ehkä aiemmin pysähtynyt miettimään ja analysoimaan omaa ajattelutapaani tai mielikuviani, kun nyt vasta opinnäytetyöni myötä.

Kaikin puolin opinnäytetyöni oli itselleni antoisa kokemus ja haluan ehdottomasti jatkaa aiheen parissa. Ehkä jonain päivänä pystytän tosiaan taidenäyttelyn, jossa kuva ja ääni valtaavat huoneet.

Lähteet

- Bonsdorff, P. 2006. Kaaro, J. 2006. Alun alkaen taide oli kaikkien juttu. Tiede-lehti.
https://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/alun_alkaen_taide_oli_kaikkien_juttu. 10.2.2018
- Bonsdorff, P. 2009. Mielikuvituksen voima: ruumiin ja runouden kuvat. Teoksessa Haaparanta L., Klemola T., Kotkavirta J. & Philström S. (toim.). Kuva. Tampere: Juvenes Print, 27-41.
- Hannula, P. 2016. Mitä on taide?
<http://www.atelierhannula.fi/funktio.html>. 9.2.2018
- Hirvensalo, P. 2007. Mitä on taide? Turun sanomat.
<http://www.ts.fi/kulttuuri/1074237254/Mita+on+taide>. 9.2.2018
- Imbd.com. 2018. Hans Zimmer Biography.
http://www.imdb.com/name/nm0001877/bio?ref=nm_ov_bio_sm
 11.3.2018
- Jyväskylän yliopisto. 2016.
https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/kirjoittamisen-tutkimus/luovuus-ja-kirjoittamisen-prosessi/copy_of_kirjoittamisen-prosessin-teoriaa/flow-csikszentmihalyj. 10.2.2018
- Järvenlehto, L. 2012. Mistä flow-tilassa on kysymys?
<http://www.hyvejohtajuus.fi/7628/mista-flow-tilassa-on-kysymys/>.
 20.2.2018
- Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. 2018. Musiikki ja ääni.
<http://elokuvapolku.kavi.fi/fi/elokuvapolku/alakoulu/musiikki>
 11.3.2018
- Kenttämies, J. 2006. Äänipää.
http://www.aanipaa.tamk.fi/eloku_1.htm
 11.3.2018
- Löyttyniemi, R. 2013. Oudot tunteet: Flow. Yle.
<https://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/01/28/oudot-tunteet-flow>. 10.2.2018
- Mattila, A. 2009. Flow-kokemukset. Duodecim Terveyskirjasto.
http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=ont00013.
 20.2.2018
- Mielenterveystalo.fi. 2018.
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/tietoa_mielenterveydesta/mielente_rveyden_vahvistaminen/Pages/tunteet_haltuun.aspx. 10.2.2018.
- Ojanen M. 2009. Flow-ilmiö.
<https://www.markkuojanen.com/psykologia/flow-ilmio/>. 10.2.2018
- Suomen Mielenterveysseura. 2018.
<https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/itsetuntemus/tunteet>.
 10.2.2018.
- Urbaanisanakirja. 2007. Indie.
<https://www.urbaanisanakirja.com/word/indie/>
 11.3.2018
- Uusikylä, K. 2012. Luovuus kuuluu kaikille. Juva: PS-kustannus.
- Väisänen, L. 2017. Taide, tunne ja järki!. Taiteen edistämiskeskus.
<http://100puheenvuoroataiteesta.taide.fi/taide-tunne-ja-jarki/>. 10.2.2018

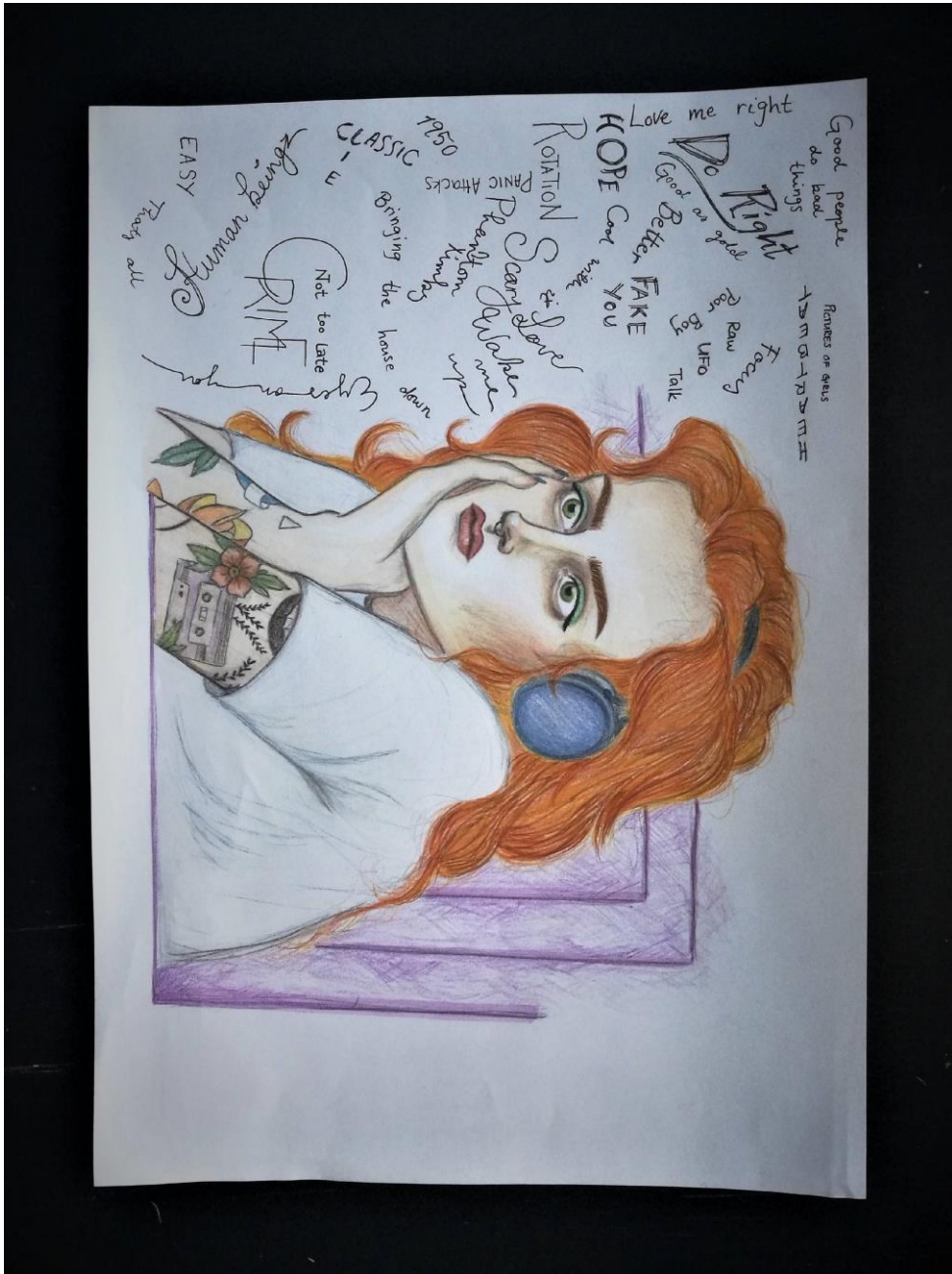
Ambient

Hans Zimmerin säveltämä elokuva

Indie pop

Soittolistojen linkit

Ambient:

<https://open.spotify.com/user/piercedpear/playlist/4YOldOYrC63YX1cbJ3LHUJ?si=LUgrTmn0QAiK4H0AjiqmPg>

Hans Zimmerin säveltämä elokuvamusiikki:

<https://open.spotify.com/user/piercedpear/playlist/1b8xjAqc9CAcvgsWgN7aSG?si=KKJrCZvLS2O8gPrug2hpvg>

Indie pop:

<https://open.spotify.com/user/piercedpear/playlist/3A2Xrrw3OUGaxfVy6zW8ux?si=rrWXqNKJQgiVp6TgX89VDg>