
BANG BANG!

Music and dance from the motion pictures directed by Quentin Tarantino

**Kemppainen Anna
Väisänen Asta**

Opinnäytetyö

Musiikkipedagogi

Koulutusala Kulttuuriala			
Koulutusohjelma Musiikin koulutusohjelma			
Työn tekijä(t) Kemppainen Anna, Väisänen Asta			
Työn nimi Bang Bang! Music and dance from the motion pictures directed by Quentin Tarantino			
Työn muoto produktio ja raportti			
Päiväys		Sivumäärä/Liitteet	xxx/xxx (sis. DVD-levyn)
Ohjaaja(t) Pekkinen Anna-Maria, Kekkonen Atte, Kolehmainen Jukka			
Toimeksiantaja/Yhteistyökumppani(t)			
<p>Tiivistelmä</p> <p>Kemppaisen ja Väisäsen opinnäytetyö oli musiikki- ja tanssiproduktio, joka koostui Quentin Tarantinon elokuvien musiikista. Produktio esitettiin 18.2.2011 klo 19 Tanssiteatteri Minimien tiloissa Sotkulla Kuopiossa. Aikaisemmin samana päivänä produktiosta järjestettiin myös koululaisnäytös.</p> <p>Produktion raportissa tarkastellaan elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja Quentin Tarantinoa, produktioon valittuja elokuvia ja kappaleita sekä itse produktion syntymistä ja toteuttamista. Lisäksi raportissa kiinnitetään huomiota sovitustyöhön ja esityskokonaisuuteen.</p> <p>Produktio koostui suunnittelusta, produktioon tulevien kappaleiden sovittamisesta, kappaleiden ja kokonaisuuden harjoittamisesta sekä itse esityksestä. Mukana produktiossa oli 15 muusikkoa ja 13 tanssijaa, jotka yhdessä toteuttivat suuren näyttämöteoksen.</p> <p>Kemppainen ja Väisänen suunnittelivat produktiokokonaisuuden, tekivät esitetyistä kappaleista sovitukset, harjoittivat bändin ja lauloivat kappaleiden solo-osuudet. Työpari toimi myös produktion tuottajina ja ohjaajina. Koreografioista ja tanssijoiden harjoittamisesta vastasivat tanssinopettajaopiskelijat Soja Heino ja Taina Ilmarinen. Heino ja Ilmarinen olivat mukana produktion markkinoinnissa, ohjauksessa ja produktion visuaalisessa suunnittelussa.</p> <p>Tekijät saivat opinnäytetyöproduktion aikana kokemusta suuren produktion tuottamisesta, ohjaamisesta ja suunnittelemisesta. Työskentely ison kokoonpanon kanssa antoi tärkeää kokemusta johtamistaidoista ja vastuunottamisesta sekä vastuun jakamisesta. Produktio myös kehitti tekijöiden omaa taiteellista osaamista.</p>			
Avainsanat Quentin Tarantino, elokuvamusiikki, musiikki- ja tanssiproduktio, näyttämöteos			

Field of Study Culture			
Degree Programme Degree Programme in Music			
Author(s) Kemppainen Anna, Väisänen Asta			
Title of Thesis Bang Bang! Music and dance from the motion pictures directed by Quentin Tarantino			
Form of Thesis Research, Production and report, Project and written part (emphasis on 1/3)			
Date		Pages/Appendices	x/x (incl. a DVD)
Supervisor(s) Pekkinen Anna-Maria, Kekkonen Atte, Kolehmainen Jukka			
Project/Partners			
<p>Abstract</p> <p>The project by Kemppainen and Väisänen was a music and dance production, which consisted of music from motion pictures directed by Quentin Tarantino. The show was performed on February 18th 2011 at Sotku, in Kuopio. The show was also performed for students from the local middle and high schools earlier that day.</p> <p>The written part of the project examines movie director-writer Quentin Tarantino, the movies and music chosen for the production, as well as the birth and realization of the production itself. The written part also focuses on the work put in the arrangements and the entirety of the performance.</p> <p>The production consisted of planning, music arrangement, rehearsing the production and the performance itself. 15 musicians and 13 dancers worked in the production and together accomplished a large stage performance.</p> <p>Kemppainen and Väisänen planned together the entire production, arranged the music, trained the band and sang the leading vocals. They also produced and directed the show. Soja Heino and Taina Ilmarinen choreographed the production and trained the dancers. Heino and Ilmarinen helped with marketing, directing and creating the visual look of the show.</p> <p>During the production the authors gained a lot of experience in producing, directing and planning a big show. Working with a large ensemble improved the authors' leadership skills and gave experience in taking and sharing responsibility. The production also further developed the authors' artistic skills.</p>			
<p>Keywords</p> <p>Quentin Tarantino, music from the motion pictures, music and dance production, stage performance</p>			

Sisällys

1	JOHDANTO	7
2	QUENTIN TARANTINO JA HÄNEN ELOKUVANSA	9
	2.1 Quentin Tarantino	9
	2.2 Produktioon valitut elokuvat	11
	2.2.1 <i>Pulp Fiction</i>	11
	2.2.2 <i>Reservoir dogs</i>	12
	2.2.3 <i>Kill Bill (vol 1 ja vol 2)</i>	12
	2.2.4 <i>Jackie Brown</i>	13
	2.3 Musiikkia Tarantinon elokuvista	13
3	PRODUKTION SUUNNITTELU, HARJOITUS JA MARKKINOINTI	15
	3.1 Produktion suunnittelu	15
	3.2 Sovitusten teko	16
	3.3 Produktion harjoittaminen	17
	3.4 Esityspaikka, julisteet, käsiohjelmat ja markkinointi	19
4	TOTEUTUS	21
	4.1 Äänentoisto, valot, tarpeisto ja puvustus	21
	4.2 Kenraaliharjoitus	22
	4.3 Esitykset	23
	4.4 Arviointi ja palaute	25
	4.5 Jatkosuunnitelmat	26
5	LOPUKSI	27
	LÄHTEET	29
	LIITTEET	30

1 JOHDANTO

Toteutimme opinnäytetyönämme esityksen pohjautuen Quentin Tarantinon elokuvien musiikkiin. Valitsimme Tarantinon elokuvien musiikin aiheeksi, sillä tahdoimme tarkastella musiikin roolia elokuvien tunnelman luojana. Lisäksi halusimme sovittaa kappaleet uudestaan omalle kokoonpanollemme mukaillen kuitenkin mahdollisimman tarkasti alkuperäisiä esittäjiä. Kokosimme produktion kappaleet elokuvista Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Jackie Brown, Kill Bill 1 ja Kill Bill 2. Produktio esitettiin 18.2.2011 klo 19 Tanssiteatteri Minimien tiloissa Sotkulla Kuopiossa. Aikaisemmin samana päivänä produktiosta järjestettiin myös koululaisnäytös.

Toteutimme suuren ja monialaisen produktion, mikä oli molemmille täysin uudenlainen haaste. Pedagogisena tavoitteenamme oli tarkastella, kuinka pystyisimme ohjaamaan suurta ryhmää sekä yksin että yhdessä työryhmän kanssa. Suunnittelu, järjestely ja käytännön toteutus olivat molemmille haastavia, sillä kumpikaan ei ollut aikaisemmin toteuttanut itse näin suurta produktiota. Tavoitteenamme oli myös kehittää omia musiikillisia taitojamme ja musiikillista tuntemustamme. Konsertin ohjelmistoon otettiin monia erityyppisiä kappaleita, jotka kuitenkin yhdessä loivat kiinteän ja selkeän kokonaisuuden. Näin pyrimme saamaan kappaleille ominaiset piirteet esiin ja samalla itse hallitsemaan kyseisiä tyylejä. Taiteellisena tavoitteenamme oli tarjota katsojille elokuvanomainen kokemus sekä saada elokuvien tunnelmat välittymään yleisölle musiikin ja tanssin keinoin. Tahdoimme saada aikaan näyttävän kokonaisuuden nuorisoon vetoavasta aiheesta, sillä Kuopion kaltaisissa kaupungeissa ei toteuteta usein vastaavia produktioita.

Yhteistyömme käynnistyi Johdatus musiikin tutkimukseen -opintojaksolla syksyllä 2009, jolloin kurssilla alettiin käsitellä opinnäytetyön tekemistä. Pyysimme mukaan produktion toteutukseen myös tanssinopettajaopiskelijat Soja Heinon ja Taina Ilmarisen. Työmääriä ja tehtäviä alettiin jakaa alkuvuodesta 2010. Kokosimme bändin ja sovimme harjoitusaikatauluista yhdessä. Vastuuta jaettiin lähinnä kappaleiden muodossa: Väisänen teki transkriptiot kahdeksaan kappaleeseen, Kempainen puolestaan kymmeneen kappaleeseen. Bändin harjoittamisessa vastuu jaettiin transkriptioiden mukaan eli kumpikin harjoitti omat transkriptionsa bändin kanssa. Heino ja Ilmarinen kokosivat

tanssijat ja harjoittivat koreografiat. Bändiharjoitukset aloitettiin syyskuussa 2010. Taustalaulajat tulivat mukaan harjoitukseen joulukuussa 2010 ja tammikuussa 2011 käynnistettiin harjoitukset koko 15-henkisen bändin voimin. Yhteiset harjoitukset tanssijoiden kanssa aloitettiin tammikuun lopussa 2011. Harjoitustilana käytettiin Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön rytmimusiikin toimipisteen, Kotkankallion, TV-studiota. Kappaleiden sovituksissa olemme tehneet tiivistä yhteistyötä koko bändin kanssa. Marko Soramäki toteutti julisteet ja käsiohjelmat ideoidemme pohjalta.

Opinnäytetyöproduktiossamme esiintyi muusikoita ja tanssijoita Savonia-ammattikorkeakoulusta sekä muutama muusikko Musiikin ja tanssin yksikön ulkopuolelta. Muusikot olivat rumpali Marko Soramäki, basisti Jussi Koljonen, kitaristit Antti Ruotsalainen ja Jukka Jänkälä, pianisti Elina Kemppainen, perkussionisti ja kosketinsoittaja Anna Pesonen, perkussionisti Tomi Kämäräinen, taustalaulajat Jenny Liebkind ja Juho Väliaho, pasunisti Pekka Ruippo, trumpettisti Jarkko Pellikka, tenorisaksofonisti Aku Kolari sekä huilisti ja alttosaksofonisti Katja Koskinen. Produktion tanssijoita Heimon ja Ilmarisen lisäksi olivat Sonja Tamminen, Anna Kupari, Anna Stenberg, Ville Nylén, Taru Väisänen, Sini Rönkkö, Pippa Jämsén, Kati Törrö, Tuija Touhunen, Annina Rinne, Anne Karttunen sekä Päivi Laukkanen.

Suurin haasteemme produktion toteuttamisessa oli ison kokoonpanon aikataulujen sovittaminen yhteen. Tanssijoiden ja bändin yhteisharjoitukset, produktion markkinointi, tilan lavastus sekä muut käytännön järjestelyt opettivat myös paljon produktion toteuttamisesta. Lisäksi kappaleiden transkriptioiden tekeminen oli haastavaa, sillä nuotinusohjelmien käsittely ei ollut meille entuudestaan kovin tuttua ja vaivatonta.

Tarkastelemme produktion raportissa elokuvaohjaaja-käsikirjoittaja Quentin Tarantinoa ja hänen elokuviaan sekä niiden musiikkia. Kerromme myös produktion työvaiheista, sovitystyöstä ja esityskokonaisuudesta. Produktion raportti on kirjoitettu pääosin yhdessä, mutta olemme jakaneet kirjoitusvastuun toisen luvun osalta. Kemppainen kirjoitti Quentin Tarantinon biografian ja Väisänen puolestaan elokuvien juonikuvaukset, Tarantinon musiikinkäytöstä elokuvissa sekä produktion valittujen kappaleiden tiedot.

2 QUENTIN TARANTINO JA HÄNEN ELOKUVANSA

2.1 Quentin Tarantino

Quentin Jerome Tarantino syntyi 27.3.1963 Tennesseen Knoxville'ssä, Yhdysvalloissa. Quentinin yksinhuoltajaäiti Connie McHugh oli synnyttäessään vasta 16-vuotias koululainen. Perhe asui Knoxville'ssä kunnes Connie valmistui collegesta. Quentinin ollessa parin vuoden ikäinen he muuttivat Los Angelesiin, Kaliforniaan ja pian muuton jälkeen Connie meni naimisiin muusikko Curt Zastoupilin kanssa. Quentin Tarantinon biologinen isä on näyttelijä Tony Tarantino, jonka kanssa Quentin ei ollut koskaan läheinen.¹

Quentin Tarantinon ollessa lapsi Connie ja Curt veivät häntä jatkuvasti elokuviin, joista nuori Quentin nautti suuresti. Usein elokuvat vaikuttivat Quentininiin syvästi. Quentin oli jo lapsena hyvin vilkas, älykäs ja todella sosiaalinen. Hänen älykkyydosamääräkseen oli mitattu 160 ja Quentin turhautuikin helposti koulussa, mikä sai hänet keksimään itselleen muita viihdykkeitä. Turhautumisestaan johtuen Quentin joutui useasti koulussa ongelmiin ja hän alkoi vihata koulua. Connie arvosti koulutusta hyvin paljon ja yritti saada Quentinin käymään koulunsa loppuun, mutta antoi pojan lopulta lopettaa koulunkäynnin 15-vuotiaana, sillä ehdolla että tämä hankkisi itselleen töitä.²

Nuoruusvuosinaan Tarantino oli töissä muun muassa Video Archives -nimisessä videokaupassa, jossa hän sekä sai elää rakastamiensa elokuvien keskellä että työskennellä kaltaistensa elokuvaharrastajien kanssa. Quentin teki käsikirjoituksia harrastuksenaan ja kuului Torrencen kaupungin kunnalliseen teatteriin.³

Quentin Tarantinon ensimmäinen ohjaustyö oli elokuva *My Best Friend's Birthday*, jonka hän tuotti ja käsikirjoitti yhdessä ystävänsä Craig Hamannin kanssa. Kyseessä oli pienen budjetin elokuva, jossa Tarantino myös näytteli pääosaa. Elokuvan tekemisessä oli paljon ongelmia muun muassa rahan puutteen ja työryhmän kokemattomuuden takia; Tarantino onkin sanonut myöhemmin, että tämän elokuvan teko opetti hänelle enemmän elokuvan tekemisestä kuin mitkään alan koulut. Tämän jälkeen hän muun

¹ Bernard 2005, 27 - 31.

² Emt., 36 - 42.

³ Emt., 48, 51, 65.

muassa teki käsikirjoitukset elokuviin True Romance, Natural Born Killers ja From Dusk Till Dawn.⁴

Varsinaisen läpimurtonsa elokuvamaailmassa Tarantino teki vuonna 1992 elokuvallaan Reservoir Dogs. Hän sekä ohjasi ja käsikirjoitti elokuvan että näytteli siinä. Loistavaksi kuvaillun käsikirjoituksen innoittamana hän sai mukaan projektiin jo valmiiksi hyvin nimikkäitä näyttelijöitä joista muun muassa Harvey Keitel päätyi yhdeksi elokuvan tuottajaksi. Elokuva sai osakseen paljon positiivista huomiota persoonallisen kerrontatansa johdosta, ja näin Quentin Tarantinon nimi tuli elokuvamaailman tietoisuuteen uusien elokuvaohjaajien johtohahmona.⁵

Suuren yleisön tietouteen Tarantino tuli viimeistään seuraavan elokuvansa Pulp Fictionin myötä. Ohjauksen ja käsikirjoituksen lisäksi Tarantino myös näytteli tässä elokuvassa. Nykyään jo kulttielokuvan maineen saanut Pulp Fiction voitti ilmestymisvuonnaan 1994 Cannesin elokuvajuhlien Kultaisen Palmun palkinnon ja Oscar-palkinnon parhaasta alkuperäisestä käsikirjoituksesta.⁶

Pulp Fictionin jälkeen Tarantino piti muutaman vuoden tauon pitkän elokuvan teosta, minkä aikana hän muun muassa ohjasi yksittäisen jakson tunnettuun Teho-osasto -televisiosarjaan sekä osuuden Four Rooms -elokuvasta, joka oli neljän elokuvaohjaajan yhteistyöprojekti.⁷

Tarantinon seuraava kokonaan itse ohjaama ja käsikirjoittama pitkä elokuva oli Jackie Brown, joka sai jälleen kerran hyvää palautetta yleisöltä ja kriitikoilta. Jackie Brownin jälkeen Tarantino kaipasi kunnollista taukoa julkisuudesta ja seuraavaa kokopitkää elokuvaa saatiin odottaa seitsemän vuotta. Genre-elokuvanteosta kiinnostunut Tarantino kirjoitti itämaisista toimintaelokuvista inspiroituneena elokuvakäsikirjoituksen Kill Bill tietäen jo, että pääosaa tulisi näyttelämään Tarantinon hyvä ystävä, naisnäyttelijä Uma Thurman, joka oli jo esiintynyt Pulp Fictionin pääosassa. Tarantino ohjasi itse Kill Billin. Elokuva venyi lopulta lähes kolme tuntia pitkäksi, jolloin elokuvastudiosta ehdotettiin elokuvan jakamista kahteen eri osaan. Tähän ratkaisuun päädyttiin, ja näin Kill Bill Volume 1 ilmestyi vuonna 2003 ja Kill Bill Volume 2 vuonna 2004. Kill Billin ilmestymisen

⁴ Bernard 2005, 80 - 94, 327 - 328.

⁵ Emt., 176 - 180, 211 - 213, 328.

⁶ Emt., 262 - 264, 301 - 302, 328.

⁷ Emt., 329.

myötä Tarantino nousi takaisin elokuvamaailman huipulle, ja Quentin Tarantino muun muassa johti Cannesin elokuvajuhlien palkintoraatia vuonna 2004.⁸

Vuonna 2009 Quentin Tarantinolta ilmestyi hänen toistaiseksi viimeisin elokuvansa *Inglorious Basterds*, joka lainasi nimensä 1970-luvun italialaiselta sotaelokuvulta. Elokuva sijoittui tarinaltaan Hitlerin Saksaan, mutta muuta todenmukaista tarinassa ei ollutkaan. Tarantino loi todenmukaiseen miljööseen fiktiivisen tarinan. Teosta on kuvailtu menestyselokuvaksi. Nykyään Quentin Tarantino työskentelee uuden elokuvansa, *Django Unchained*, parissa.⁹

2.2 Produktioon valitut elokuvat

2.2.1 *Pulp Fiction*

Pulp Fiction – tarinoita väkivallasta (1994) on elokuva erilaisista ihmisistä sekä rikoksista, jotka lopulta nivoutuvat yhteen. *Pulp Fictionia* on luonnehdittu Quentin Tarantinon läpimurtoelokuvaksi.¹⁰

Pulp Fictionin juoni on monimutkainen sen useiden henkilöroolien sekä niiden yhteen nivoutumisen takia. Tarinassa olevat henkilöt ovat kaikki jollakin tapaa kytköksissä rikollisliigan johtajaan, Marcellus Wallaceen. Elokuvan kohtaukset eivät etene kronologisesti aikajärjestyksessä, vaan hyppien ajassa edestakaisin.¹¹

Tarantinon kulttielokuvan pääosarooleissa ovat John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Amanda Plummer, Tim Roth, Christopher Walken, Eric Stoltz, Harvey Keitel, Maria de Medeiros, Peter Greene, Rosanna Arquette, Steve Buscemi ja Ving Rhames.¹²

⁸ Bernard 2005, 307 - 313, 315 - 316, 324 - 325.

⁹ International Movie Database. Kinnunen 2011.

¹⁰ Haflidason 2000.

¹¹ Emt.

¹² *Pulp Fiction* 1994 (DVD).

2.2.2 *Reservoir dogs*

Reservoir Dogs on Quentin Tarantinon esikoisohjaus vuodelta 1992. Elokuva on raaka ja verinen gangsteritarina, jossa timanttiryöstö ei suju suunnitelmien mukaan. Elokuvasssa on käytetty 1970-luvun musiikkia ja 2006 julkaistiin Reservoir Dogs videopeli, joka ei kuitenkaan saanut yhtä suurta suosiota kuin itse elokuva.¹³

Elokuva kertoo rikollisryhmästä, jonka jäsenet ovat piiloutuneet salanimien taakse. Joukkoon kuuluvat Mr. White, Mr. Orange, Mr. Blue, Mr. Blonde, Mr. Brown ja Mr. Pink. Rikollisryhmää johtaa mafiapomo Joe Cabot, jonka suurin virhe oli kasata yhteen kuusi täysin eriluontoista rikollista. Jalokiviryöstö lähtee käsistä ja elokuva keskittyykin vahinkojen paikkaukseen ja joukossa piilottelevan petturin arvailuun. Lopulta joukko joutuu pattitilanteeseen, josta selviytyminen alkaa käydä jo työstä.¹⁴

Reservoir Dogs -elokuvan pääosia esittävät Chris Penn, Harvey Keitel, Lawrence Tierney, Michael Madsen, Quentin Tarantino, Steve Buscemi ja Tim Roth.¹⁵

2.2.3 *Kill Bill (vol 1 ja vol 2)*

Kuusi vuotta Jackie Brown -elokuvan jälkeen ilmestyivät Kill Bill 1 (2003) ja Kill Bill 2 (2004). Alun perin yhdeksi elokuvaksi tarkoitettu Kill Bill jouduttiin jakamaan kahteen eri elokuvaan, sillä materiaalia oli niin paljon, että elokuvan kesto olisi ollut reilusti yli kolme tuntia. Nimensä mukaan elokuvakaksikko kertoo Bill nimisen henkilön tappamisesta, kostoretkestä.¹⁶

Ensimmäinen elokuva alkaa päähenkilön, Beatrix Kiddon häistä. Kiddo on raskaana oleva entinen salamurharyhmän jäsen. Elokuvan nimikkohenkilö Bill ryhmänsä kanssa saapuu juhlapaikalle ja he tappavat kaikki juhlavieraat. Lopuksi Bill ampuu Beatrix Kiddoa päähän, ja tämä vaipuu koomaan. Elokuva jatkuu Kiddon heräämisellä. Monta vuotta on kulunut ja Kiddo yrittää saada itsensä kuntoutettua, sillä muistaa herätessään mitä kaikkea on tapahtunut. Hän on menettänyt syntymättömän lapsensa ja miehensä ammuskelussa ja päättää kostaa Billille.¹⁷

¹³ Haflidason 2000.

¹⁴ Haflidason 2000.

¹⁵ Reservoir Dogs 1992 (DVD).

¹⁶ Papamichael 2003.

¹⁷ Emt.

Kill Bill Volume 1 ei juonellisesti vielä vie elokuvaa loppuun. Kiddo aloittaa kostoretken, joka jää elokuvan lopussa vielä kesken. Tästä jatkuu lähes suoraan elokuvan jatko-osa, Kill Bill Volume 2, jossa Kiddo jatkaa listallaan olevien henkilöiden tappamista, ja löytää lopulta Billin. Elokuvakaksikko tiivistyy siis kostoretken päättymiseen, joskaan toisen elokuvan aikana verilöylyä ei nähdä niin paljon, kuin ensimmäisessä elokuvassa.¹⁸

Pääosissa Kill Bill -tarinassa ovat Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine, Chiaki Kuriyama, Daryl Hannah, Gordin Liu, Vivica A. Fox, Michael Madsen.¹⁹

2.2.4 Jackie Brown

Jackie Brown (1997) on Tarantinon ohjaus, joka perustuu Elmore Leonardin dekkarikirjaan. Elokuva ei noudata välttämättä mitään tiettyä elokuvasuuntausta, kuten trilleriä tai toimintaa, vaan kertoo puhtaasti tarinaa itse päähenkilöstä, lentoemäntä Jackie Brownista. Elokuvan tarkan genren puuttumisesta huolimatta kyseessä on rikostarina, jossa päähenkilö Jackie Brown alkaa rahapulassaan salakuljettaa rahaa Meksikosta. Samuel L. Jackson esittää elokuvan pahamaineista gangsteria Ordell Robbieta, jolle Brown tekee salakuljetustyötä. Elokuva saa kääntein, kun Brown jää kiinni poliisille ja tämän pitäisi ilmiantaa Robbie. Tässä vaiheessa elokuva saa lisää vauhdikkaita käänteitä, joissa ovat mukana takaa-ajot ja huijaukset.²⁰

Jackie Brown elokuvan pääosissa ovat Pam Grier, Bridget Fonda, Samuel L. Jackson, Lisa Gay Hamilton, Chris Tucker, Michael Bowen, Michael Keaton, Robert Deniro, Robert Foster, Tommy Lister.²¹

2.3 Musiikkia Tarantinon elokuvista

Quentin Tarantinon elokuvamusiikkia on usein keuhuttu sen monipuolisuuden takia. Onkin sanottu, että hänen musiikinkäyttönsä on yksi hänen tavaramerkeistään. Tarantino käyttää elokuvissaan 1950-luvun jälkeen tehtyä musiikkia, jossa on usein funk- ja soul-

¹⁸ Papamichael 2003, 2004.

¹⁹ Kill Bill: Vol 1 2003 (DVD), Kill Bill: Vol 2 2004 (DVD).

²⁰ Jackie Brown 1997 (DVD).

²¹ Emt.

vaikutteita. Groovaavasta musiikista löytyykin usein sopiva rytmi ja tempo hänen kirjoittamiinsa elokuvakohtauksiin.²²

Quentin Tarantino keskittyy ensimmäisenä elokuvakohtausten kirjoittamisen lomassa musiikkivalintojen tekemiseen. Elokuvan alkumusiikin tulee olla selvillä, ennen kuin Tarantino voi jatkaa kirjoittamistaan. Hänen mukaansa elokuva ja musiikki kulkevat käsi kädessä ja Tarantino on usein ollutkin tyytyväinen tekemiinsä soundtrackeihin.²³

Tarantino kerää vinylilevyjä, joita hän käyttää apunaan musiikkivalintojen tekemisessä. Elokuvaa kirjoittaessa hän käy läpi eri kappaleita tarkoituksenaan löytää hyviä sävelmiä elokuvan erilaisiin kohtauksiin. Musiikin ja elokuvan yhteisellä rytmillä on suuri merkitys, joten Tarantinolle tärkeää onkin löytää musiikista juuri oikeanlainen rytmi.²⁴

Ehkä tunnetuimpia kappalevalintoja Tarantinon elokuvissa ovat Pulp Fictionin aloitusnumero Dick Dalen Misirlou, Jackie Brown -elokuvasta Bobby Womackin Across 110th street sekä Reservoir Dogsin Stuck in the Middle with You, jonka esitti Stealers Wheel.

²² Lathan 2003.

²³ Emt.

²⁴ Latham 2003.

3 PRODUKTION SUUNNITTELU, HARJOITUS JA MARKKINOINTI

3.1 Produktion suunnittelu

Produktion suunnittelu käynnistyi Johdatus musiikin tutkimukseen -opintojaksolla syksyllä 2009. Kurssilla oli tarkoitus päättää oman opinnäytetyönsä aihe ja meidän molempien suunnitelmanamme oli toteuttaa produktio. Kemppainen lähestyi Väisästä yhteistyön tiimoilta ajatuksenaan käyttää hyväksi elokuvamusiikkia. Väisänen innostui ideasta ja Kemppaisen ehdotettua teemaksi Quentin Tarantinon elokuvamusiikkia yhteinen ajatus produktion sisällöstä syntyi. Tarantino käyttää hyvin monipuolisesti pop-musiikin eri genrejä elokuvissaan, minkä takia hänen elokuvamusiikkinsa oli aiheena kiinnostava. Tämän lisäksi Tarantinon tekemät musiikkivalinnat ovat usein ristiriidassa elokuvien kohtausten tunnelmien kanssa, mikä puolestaan lisää aiheen mielenkiintoa entisestään. Aluksi ajatuksenamme oli järjestää elämyksellinen konsertti, jossa lisänä olisi ollut vähän tanssia. Esityspaikaksi suunnittelimme elokuvateatteri Kuvakukkoa Kuopiossa.

Kuuntelimme yhdessä elokuvien soundtrackeilta kappalevaihtoehtoja. Konserttiin valitsimme 21 kappaletta, jotka jaettiin kahdeksi valmiiksi settilistaksi.²⁵ Musiikkia valitsimme elokuvista Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown sekä Kill Bill 1 ja 2. Pulp Fictionista valitsimme kappaleet Misirlou, Jungle Boogie, Son of a Preacher Man, You Never Can Tell, If Love's a Red Dress ja Surf Rider.²⁶ Elokuvasta Reservoir Dogs päätimme ottaa kappaleet Little Green Bag, Coconut, Stuck in the Middle ja I Gotcha.²⁷ Kappaleet Twisted Nerve, Goodnight Moon, Malaguena Salerosa, The Flower of Carnegie, Summertime Killer ja Bang Bang valitsimme elokuvista Kill Bill 1 ja 2.²⁸ Viimeiset neljä kappaletta, Across 110th Street, Didn't I Blow Your Mind This Time, Long Time Woman ja Midnight Confessions, otimme elokuvasta Jackie Brown.²⁹ Valitsimme kappaleita siten, että musiikki antaisi todenmukaisen kuvan kyseisen elokuvan tyylistä ja

²⁵ Ks. Liite 3.

²⁶ Music from the Motion Picture Pulp Fiction 2002 (CD).

²⁷ Reservoir Dogs Soundtrack 1992 (CD).

²⁸ Kill Bill Vol. 1 Original Soundtrack 2003 (CD). Kill Bill Vol. 2 Original Soundtrack 2004 (CD).

²⁹ Jackie Brown: Music from the Miramax Motion Picture 1997 (CD).

musiikillisesta maailmasta. Kappalevalintoihin vaikutti myös se, että halusimme mukaan suosikkikappaleitamme elokuvien soundtrackeilta. Tavoitteenamme oli luoda kaksi settelistaa, joista yhdessä muodostuisi toimiva kokonaisuus.

Keväällä 2010 Väisänen ehdotti Kemppaiselle yhteistyötä kahden tutun tanssinopettajaopiskelijan, Soja Heinon ja Taina Ilmarisen kanssa, joten päätimme kysyä heitä mukaan produktion. Heino ja Ilmarinen kiinnostuivat ideasta välittömästi, joten järjestimme suunnittelupalaverin. Palaverissa Heino ja Ilmarinen innostuivat valituista kappaleista ja ehdottivat tanssin osuuden lisäämistä. Ehdotimme joihinkin kappaleista valmista tanssillista ideaa, jonka pohjalta Heino ja Ilmarinen lähtivät jatkamaan tanssiosuuden suunnittelutyötä. Heino ja Ilmarinen lupasivat suunnitella tanssin osuuksia kesän 2010 aikana ja sovimme uuden kokoontumisen syyskuulle 2010.

Produktion kappaleita valittaessa huomasimme, että eri instrumentteja oli käytetty alkuperäisissä versioissa runsaasti, jolloin kävi selväksi, että myös produktiossa käytettävä orkesteri tulisi olemaan suuri. Kemppainen oli keväällä 2010 ehdottanut tutkinnossaan soittaneille puhaltajille yhteistyötä myös tulevan opinnäytetyönsä tiimoilta. Puhaltajat suostuivat yhteistyöhön joten jäljellä oli enää komppiryhmän ja taustalaulajien etsiminen. Komppiryhmään pyysimme Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikön opiskelijoita sekä muusikkoystäviämme. Lopullisessa bändikokoonpanossa soittivat ja lauloivat kosketinsoittaja Elina Kemppainen, kosketinsoittaja ja perkussionisti Anna Pesonen, kitaristit Antti Ruotsalainen ja Jukka Jänkälä, basisti Jussi Koljonen, rumpali Marko Soramäki, perkussionisti Tomi Kämäräinen, trumpettisti Jarkko Pellikka, saksofonistit Katja Koskinen ja Aku Kolari, pasunisti Pekka Ruippo sekä taustalaulajat Jenny Liebkind ja Juho Väliaho. Itse lauloimme kappaleiden soolo-osuudet.

Suunnittelimme produktion toteutusaikataulun ja harjoitusaikataulun bändille keväällä 2010. Komppiryhmä aloittaisi harjoittelun syksyllä 2010 ja tällöin valmiina tulisi olla kaikkien kappaleiden transkriptiot. Puhaltajat sekä taustalaulajat tulisivat mukaan harjoituksiin joulun jälkeen, tammikuussa 2011. Produktio esitettäisiin keväällä 2011.

3.2 Sovitusten teko

Jaoimme produktion päätettyjen 21 kappaleen transkriptioiden teon puoliksi. Molemmat ottivat vastuulleen kappaleita, joissa itse esittivät soolo-osuudet ja instrumentaali-kappaleita. Kappale Twisted Nerve päätettiin soittaa introna toisen setin alussa suo-

raan levyllä. Kemppainen teki transkriptiot ja sovitukset kappaleista Jungle Boogie³⁰, You Never Can Tell, If Love's a Red Dress, Surf Rider, Coconut, I Gotcha³¹, Goodnight Moon³², Malaguena Salerosa, Across 110th Street ja Long Time Woman. Väisänen sovitti ja nuotinsi kappaleet Son of a Preacher Man, Little Green Bag, Stuck in the Middle, The Flower of Carnage, Didn't I Blow Your Mind This Time³³ ja Midnight Confessions³⁴. Kappaleet Misirlou ja Bang Bang harjoitettiin korvakuulon perusteella. Kemppainen toteutti suurimman osan sovitustyöstä ja transkriptioistaan kesän 2010 aikana, jolloin bändi pääsi aloittamaan kyseisten kappaleiden harjoittelun heti syksyn ensimmäisissä harjoituksissa. Väisänen sovitus- ja nuotinnustyö venyi reilusti syksyn 2010 puolelle, mikä viivästytti harjoitusten kulkua suunnitellusta aikataulusta.

Teimme kappaleiden sovitukset erikseen bändille, puhaltajille ja taustalaulajille. Tämän kaltainen sovitustyö oli meille molemmille uutta, joten Väisänen pyysi apua sovitustyössään sovituskurssin opettajalta Mikko Toivaselta ja Kemppainen puolisoiltaan Marko Soramäeltä. Teimme usein ensimmäisenä sovitukset bändille, sillä bändilapusta oli helppo lähteä rakentamaan torvi- ja taustalaulusovituksia. Laulumelodioita emme kirjoittaneet valmiiksi sovituksiin, sillä opettelimme laulamaan ne korvakuulolta. Käytimme itse harjoituksissa vain sanalappuja.

3.3 Produktion harjoittaminen

Ensimmäiset yhteiset harjoitukset pidettiin syyskuun 15. päivä 2010 Kotkankallion toimipisteen harjoittelutiloissa. Harjoituksia järjestettiin säännöllisesti koko syksyn ajan, keskiviikkoamupäivisin. Aluksi harjoituksissa oli meidän lisäksi vain komppiryhmä, jonka kanssa valmiita transkriptioita soitettiin läpi. Tammikuussa 2011 mukaan harjoituksiin tulivat puhaltajat, perkussionistit ja taustalaulajat. Puhaltajat olivat kaikki päivätyötä tekeviä, joten harjoitusaikataulut tuli muokata myös heille sopiviksi. Harjoituksia alettiin pitää tiistai-iltaisain sekä satunnaisesti sunnuntai-iltaisain. Kappaleet oli saatu hyvään kuntoon komppiryhmän kanssa, mutta kun loput soittajista tulivat mukaan, alkoivat kappaleet kuulostaa vieläkin paremmilta. Myös esityspäivän varmistuttua harjoituksiin ja kappaleisiin tuli uutta positiivista energiaa.

³⁰ Ks. Liite 11.

³¹ Ks. Liite 8 ja 9.

³² Ks. Liite 10.

³³ Ks. Liite 7.

³⁴ Ks. Liite 5 ja 6.

Olimme yhdessä vastuussa harjoitusten järjestämisestä sekä niiden etenemisestä. Olimme molemmat harjoituksissa paikalla, vaikka olimmekin jakaneet harjoittamisvastuun niin, että kumpikin harjoitutti omat soolokappaleensa ja instrumenttikappaleista ne, joihin oli tehnyt sovituksen. Järjestimme laulajien kesken stemmaharjoituksia, joissa saimme kokeilla kirjoittamiamme laulustemmoja käytännössä. Yhteisissä harjoituksissa teimme sovituksellista yhteistyötä bändin jäsenten kanssa, joten käytännössä sovitus-työ jatkui vielä nuotinnuksen jälkeen.

Kuva 2. Harjoitukset. Kuvaaja: A. Väisänen

Harjoitusten aikatauluttaminen oli aika-ajoin haastavaa ja saimme bändiltä kritiikkiä muusikoiden turhasta odotuttamisesta kappaleiden harjoittamisen välillä. Puhaltajat eivät soittaneet jokaisessa kappaleessa, mutta olivat siitä huolimatta paikalla suurimman osan harjoitusajasta. Vaikka aikatauluja yritettiin muokata kaikille suotuisiksi, jouduttiin välillä pitämään koko orkesteri paikalla harjoitusten alusta loppuun kokonaisuuden hahmottamisen vuoksi.

Soja Heino ja Taina Ilmarinen suunnittelivat koreografiat lopulta 13 tanssijalle ja aloittivat ohjelmistonsa harjoittamisen syksyllä 2010. Tanssijat olivat kaikki Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettajaopiskelijoita. Mukana olivat Heinon ja Ilmarisen lisäksi Pippa Jämsén, Anna Kupari, Päivi-Mirjam Laukkanen, Ville Nylén, Anniina Rinne, Sini Rönkkö, Anna Stenberg, Sonja Tamminen, Tuija Touhunen, Kati Törrö ja Taru Väisänen. Osa tanssijoista valittiin produktioon koetanssin kautta ja muutama tanssija oli henkilökohtaisesti pyydetty mukaan.

Keskustelimme Heinon ja Ilmarisen kanssa tanssin osuudesta keväällä 2010. Kerroimme omista ideoistamme, mutta siitä huolimatta päätimme antaa heille vapaat kädet koreografian suhteen. Syksyllä 2010 Heino ja Ilmarinen esittelivät meille suunnitelmasa, jossa tanssikohtaukset oli tehty tarinan muotoon. Tarina koostui osista, jotka yhdessä kertoivat tarantinomaiseen tyyliin rakkaustarinan. Ehdottamiemme ideoita oli otettu koreografiassa huomioon ja joitakin kohtauksia oli toteutettu suunnitelmassa täysin toivomustemme mukaisesti.

Väisänen kävi tammikuussa 2011 seuraamassa tanssijoiden harjoittelua ja ensimmäiset tanssijoiden ja muusikoiden yhteisharjoitukset järjestettiin Kotkankalliolla 30. päivä tammikuuta 2011. Koko työryhmän yhteisiä harjoituksia ehdittiin pitää vain muutamat ennen esityspäivän läpimenoja, sillä 28-henkisen ryhmän yhteisiä harjoitusaikoja oli vaikea järjestää. Näin suurelle kokoonpanolle oli myös haastavaa löytää sopivaa harjoitustilaa. Kotkankallion TV-studio oli tilana liian pieni, mutta bändin äänentoistosta johtuen ainoa mahdollinen tila järjestää harjoitukset.

3.4 Esityspaikka, julisteet, käsiohjelmat ja markkinointi

Syyskuussa 2010 pidetyssä palaverissa Soja Heino ja Taina Ilmarinen kertoivat suurista tanssinumerosuunnitelmistaan, mikä vakuutti meidät siitä, että esityspaikan tulisi olla elokuvateatteri Kuvakukkoa suurempi. Heino ja Ilmarinen kertoivat tanssinopettajaopiskelijoiden TEOT-tapahtumasta, joka järjestettäisiin Kuopion Sotkulla, tanssiteatteri Minimien tiloissa. Päätimme yrittää saada opinnäyteproduktiomme TEOT-tapahtuman yhteyteen Sotkulle ja otimme asian puheeksi tanssin lehtorin, Eeri Pihlajakarin kanssa. Pihlajakari alkoi järjestellä TEOT-tapahtuman aikataulua sovittaen Tarantino-produktiota mukaan TEOT-viikolle. Lokakuussa 2010 Pihlajakari ilmoitti meille saaneensa produktion mukaan aikatauluun ja samalla esityspaikaksi varmistui Sotku. Heinon ja Ilmarisen ehdotuksesta päätimme järjestää kaksi näytöstä, joista toinen olisi

koululaisnäytös aamupäivällä ja toinen itse virallinen opinnäytetyönäytös illalla. Esityspäivämääräksi valittiin perjantai 18.2.2011.

Produktion esityspaikan ja -ajankohdan varmistuessa aloimme miettiä opinnäytetyöllemme nimeä. Nimivaihtoehtoja pohdittaessa selvää oli, että nimen täytyisi olla lyhyt ja ytimekäs, mutta myös sisältää informaatiota opinnäytetyön sisällöstä. Nimivaihtoehtoina olivat useat produktion valittujen kappaleiden nimet, mutta lopulta suunnittelupalaverissamme loppusyksystä 2010 päädyimme nimeen Bang Bang!. Nimen perään lisäsimme englanninkielisen alaotsikon: Music and dance from the motion pictures directed by Quentin Tarantino, joka toimi tietoisena virallisen nimen perässä. Samassa palaverissa suunnittelimme julisteiden ja käsiohjelmien visuaalista ilmettä. Produktion rumpali ja Kemppaisen avopuoliso Marko Soramäki toteutti julisteen ja käsiohjelman koulutyönään yhdessä Väisäsen kanssa.³⁵ Valmiit julisteet tulostettiin Kuopion Musiikkikeskuksella tammikuussa ja pääsimme levittämään julisteita heti ympäri kaupunkia sekä koululaitoksia.

Koululaisnäytösten tiimoilta Kemppainen otti yhteyttä Kuopion Yhteiskouluun ja Kuopion Yhteiskoulun musiikkilukioon. Sovimme koululaisnäytöksen iltapäiväksi, 18.2.2011 klo 13 ja katsomaan tulisi täysi katsomollinen nuoria. Iltanäytöksestä päätimme pyytää pääsymaksuna 5/3€, jolla saisimme katettua näytöksien Teosto-maksut sekä tanssijoiden rekvisiittaa. Markkinoimme näytöstä julisteiden avulla ja Väisänen otti yhteyttä myös lehdistöön. Savon Sanomat julkaisi Bang Bang! -produktiosta koko sivun kokoisen lehtijutun näytöstä edeltävänä päivänä. Otimme lisäksi yhteyttä Yleisradioon, mutta yhteydenotto ei tuottanut yhteistyötä.

³⁵ Ks. Liite 1 ja 2.

4 TOTEUTUS

4.1 Äänentoisto, valot, tarpeisto ja puvustus

Produktion viimeisille päiville suunnittelimme aikataulun, jonka mukaisesti Sotkun tilat oli tarkoitus laittaa kuntoon ja josta kävi ilmi bändin ja tanssijoiden harjoitusaikataulu.

Soja Heino ja Taina Ilmarinen olivat hankkineet tanssijoille esiintymisasut sekä maskeeraustarvikkeet, jotka myöhemmin korvattiin heille lipputuloista. Päätimme toteuttaa lavastuksen pääosin valojen avulla, mutta osaan tanssikohtauksista tarvittiin tuoleja, pöytä, valkokangas ja savukone. Tuolit ja pöydät lainasimme Kuopion Musiikkikeskuksesta, valkokankaan rakensimme itse ja savukone oli lainassa Sotkun tarpeistosta. Halusimme esitykseen väliajan, jonka takia Sotkun aulaan päätettiin rakentaa kahvio. Kahviossa myytiin kahvia, teetä, mehua, Heinin ja Ilmarisen leipomia kahvileipiä sekä popcornia. Elokuvateatterimaisen tunnelman luomiseksi popcorn valmistettiin aidolla popcorn-koneella, jonka vuokrasimme varta vasten Kuopion Sirkuksesta. Kaikki kahvion tuotteet sekä popcorn-koneen vuokra kustannettiin lippu- ja kahviotuloilla.

Produktion äänentoistoon tarvittavat laitteet saimme koululta ja äänentoiston konserttiin teki Musiikin ja tanssin yksikön äänentoistosta vastaava Tommi Kupiainen apunaan siviilipalvelusmies Markus Perkkiö. Toimitimme Kupiaiselle lavakartan sekä settilistan, jossa lukivat myös elokuvien soundtrackeilta soitettavat puheosuudet. Kupiaisen apuna Sotkulla oli myös Sotkun oma äänentoistovastaava Veli-Pekka Kuronen.

Esitystä varten hankimme lavarakennelman Kuopion Musiikkikeskuksesta. Lavan veimme Sotkulle keskiviikkona 16.2.2011 yhdessä soitinten ja äänentoistolaitteiden kanssa. Lavat kasattiin heti, jotta soittimet saatiin aseteltua paikoilleen ja äänentoiston rakentaminen päästiin aloittamaan. Valmiiksi suunniteltua lavakarttaa jouduttiin muuttamaan tilan ja lavan koon takia. Rakennus ja suunnittelu veivät odotettua kauemmin aikaa, minkä takia ilta venyi monella ryhmän jäsenellä sekä teknikoilla myöhään yöhön.

Produktio oli tanssijoiden takia myös visuaalinen kokonaisuus, joten valoilla katsottiin olevan suuri merkitys tunnelman luojana. Konserttiproduktion valot teki Sotkun teknikko Oskari Räsänen. Teimme valoja yhdessä Heinin ja Ilmarisen sekä produktion tanssi-

joiden kanssa. Valojen tekemiseen oli varattu aikaa viisi tuntia, jonka pian huomattiin olevan aivan liian lyhyt aika täydellisen kokonaisuuden toteuttamiseksi. Valot yritettiin toteuttaa mahdollisimman toimivaksi kokonaisuudeksi, luoden kuitenkin omat erilliset tilansa sekä tanssille että musiikille. Valotekniikan kanssa työskentely oli meille molemmille hyvin opettavaista. Kokemus oli meille täysin uusi, ja toi meille sen vuoksi paljon hyödyllistä tietämystä ja näkemystä valojen käytöstä. Tiukasta aikataulusta ja väsymyksestä johtuen tunnelma Sotkulla oli valoja tehdessä välillä hyvin kireä. Kun valot oli saatu valmiiksi ja viimeistä läpimenoa käynnisteltiin, alkoi tukala tunnelma kuitenkin purkautua ja innostus tulevasta esityksestä paransi yhteishenkeä. Läpimeno alkoi klo 17 iltapäivällä. Läpimeno oli ensimmäinen harjoitus valojen kanssa, joten esityksen lähestyminen alkoi vihdoinkin tuntua todelliselta.

4.2 Kenraaliharjoitus

Kenraaliharjoitus oli perjantaina 18.2.2011 klo 10. Kenraaliharjoituksen aikana pystyttiin vielä hiomaan yksityiskohtia ja kokonaisuuden rosoisuuksia. Kempvaisen täti puolisoineen oli kuvaamassa kenraaliharjoitusta sekä esityksiä ammattilaiskameronilla, joista koostettiin myöhemmin produktion tallenne.³⁶ Kuvaustilanne loi myös osaltaan kenraaliharjoitukseen positiivista latausta. Esitystä oli seuraamassa ohjaava opettaja Atte Kekkonen sekä muutamia tuttaviamme. Kenraaliharjoituksen jälkeen pidimme pienimuotoisen koonnin, jossa sovimme viimeiset aikataulut ennen esityksiä.

Kuva 3. Kenraaliharjoitukset. Kuvaaja: L. Kempainen

³⁶ Ks. Liite 4 ja 12.

4.3 Esitykset

Ennen esitystä pidimme kannustustuokion koko ryhmän kesken. Kaikki olivat hyvällä tuulella ja innostuneita tulevista esityksistä. Koululaisnäytös alkoi pienen tauon jälkeen klo 13. Sotkun katsomo oli täynnä portailla istuvia katsojia myöten. Vaativa koululaisyleisö lämpeni ensimmäisten kappaleiden aikana ja osoitti lopulta tyytyväisyyttään väliplodein. Hyvin menneen koululaisnäytöksen loputtua koko ryhmällä oli positiivinen lataus ja kaikki odottivat innolla illan varsinaista esitystä.

Iltaanäytös alkoi klo 19. Bändi ja tanssijat saapuivat paikalle kuudelta, jolloin oli vielä aikaa virittää soittimia sekä viimeistellä esiintymismeikkejä ja -vaatteita. Kokosimme ryhmän yhteen juuri ennen esitystä yhteishengennostatusta varten. Kannustuksen jälkeen kaikki asettuivat paikoilleen. Valkokankaalle oli heijastettu produktion julisteen kuva. Esitys oli rakennettu niin, että bändi oli jo paikoillaan yleisön saapuessa saliin. Olimme aikaisemmin nauhoittaneet puheosuuden, jossa Väisänen toivotti yleisön tervetulleeksi eläviin kuviin.

Ensimmäisen kappaleen, Misirloun lähtiessä käyntiin pieni jännitys muuttui positiiviseksi energiaksi ja loi hyvän sykkeen koko bändille. Misirlou oli suunniteltu produktion introksi ja tarina käynnistyi tanssijoiden saapuessa lavalle seuraavan kappaleen, Jungle Boogien aikana. Väisäsen ensimmäinen soolokappale oli Son of a Preacher Man, minkä jälkeen Kemppainen avasi soolo-osuutensa Chuck Berryn You Never Can Tell -kappaleella. Tanssijat esittivät kappaleen aikana Pulp Fictionista tunnetuksi tulleen twist-kohtauksen. Näiden kahden kappaleen aikana pahin jännityksemme pääsi purkautumaan ja tunnelmamme rentoutui. If Love's a Red Dress -kappaleen Kemppainen esitti pelkän kitarasäestyksen kanssa. Valaistus oli suunniteltu niin, että Kemppaiseen oli kohdistettu voimakas spottivalo, jonka takia Kemppainen ei nähnyt mitään, mikä puolestaan auttoi häntä keskittymään pelkästään kappaleen tunnelmaan. Pulp Fiction-osuuden päätti instrumentaalikappale Surf Rider.

Ensimmäisen puoliajan toinen osio koostui Reservoir Dogs -elokuvan musiikista. Väisäsellä oli aluksi vaikeuksia hahmottaa Little Green Bag -kappaleen sävellaji, mutta lopulta kappale alkoi sujua. Little Green Bag:ia seurasi yhteinen huumorisävytteinen duettomme, Harry Nilsonin Coconut. Ensimmäisen puoliajan viimeiset kappaleet olivat Väisäsen Stuck in the Middle ja Kemppaisen I Gotcha, jotka sujuivat hyvin ja varmalla otteella. Yleisö ohjattiin väliajalle nauhoitetulla puheosuudella. Väliajalla bändi ja tanssijat saivat levähtää ja purkaa tunnelmiaan. Heino ja Ilmarinen antoivat välipalautteen

tanssijaryhmälle ja me kertasimme bändin kanssa ensimmäisen puoliajan tapahtumia. Väliaika kesti 20 minuuttia, jonka jälkeen yleisö ohjattiin takaisin sisään.

Yleisön palatessa paikoilleen tanssijat olivat valmiina lattialla odottamassa esityksen jatkumista. Yleisön huomio saatiin kiinnitettyä Kill Bill -elokuvista tutulla vislauskappaleella Twisted Nerve, josta soitettiin katkelma levyltä. Kemppaisen merkistä bändi aloitti toisen puoliajan ensimmäisen kappaleen Goodnight Moon, jonka aikana tanssijat esittivät jalkatyöskentelyyn perustuvan koreografian.

Kuva 4. Iltanäytös, Goodnight Moon. Kuvaaja: L. Kempainen

Kempaisen tulkitsema meksikolainen kappale Malagueña Salerosa ja Väisäsen esittämä japaninkielinen The Flower of Carnage onnistuivat yli odotusten, vaikka juuri nämä kappaleet olivat aiheuttaneet harjoituksissa meille eniten päänvaivaa. Saimme taustalaulajien kanssa hengähtää Summertime Killer -instrumentaalikappaleen ajan. Kill Bill -osion päätti produktion nimikkokappale Bang Bang, jonka Väisänen tulkitsi.

Elokuvan viimeiset neljä kappaletta olivat elokuvasta Jackie Brown. Kempainen lauloi soolo-osuuden kappaleeseen Across 110th Street, jonka jälkeen tunnelmaa rauhoitettiin Väisäsen esittämällä kappaleella Didn't I Blow Your Mind This Time. Kappaleen Long Time Woman aikana tanssijoiden esittämä tarina saatiin ratkaisuun ja produktio valmisteltiin massiiviseen lopetukseen. Viimeinen kappale, Midnight Confessions koki lavalle kaikki tanssijat ja jokainen muusikko oli mukana kappaleessa. Tanssijoiden mukaansatempaava koreografia sekä groovaava musiikki loivat produktiolle näyttävän lopetuksen.

Esityksen jälkeen alkoi välittömästi näyttämön ja soitinten purku. Kiitimme Heinoa ja Ilmarista yhteistyöstä ja yhdessä esitimme kiitoksen mukana olleille muusikoille ja tanssijoille. Olimme aikaisemmin sopineet, että seuraavana iltana pidettäisiin karonkka, jonne kaikki esityksessä mukana olleet ja heidän läheisensä tulisivat syömään ja viettämään iltaa. Osa muusikoista lähti hyvissä tunnelmissa esitysten ja Sotkun siivouksen jälkeen illastamaan ravintolaan.

4.4 Arviointi ja palaute

Perjantai-illan esityksen jälkeen saimme paljon palautetta yleisöltä. Monet tulivat onnittelemaan ja kiittämään esityksestä. Produktion laajuus oli yllättänyt osan yleisöstä positiivisesti. Yleisöstä tuli toivomuksia production uusintaesityksistä ja lisäksi saimme myös yllättäviä keikkapyyntöjä.

Esityksen jälkeen meidät pyydettiin lautakunnan viralliseen palautteeseen. Lautakuntaan kuuluivat lehtori Päivi-Liisa Hannikainen, Kuopion Konservatorion laulunopettaja Tiina Jortikka, Kuopion Konservatorion kitaransoitonopettaja Petteri Pyyny sekä ohjaavat opettajat Atte Kekkonen ja Jukka Kolehmainen. Lautakunta kiitti meitä esityksestä ja alkoi koota ajatuksiaan yhteen. Kemppainen sai kiitosta muun muassa laulusuorituksistaan kappaleessa Malagueña Salerosa, joka oli production ainoa espanjankielinen kappale. Väisästä kiitettiin japaninkielisen kappaleen, The Flower of Carnage laulusuorituksesta. Näissä kappaleissa meidän koettiin onnistuneen erittäin hyvin. Suuren orkesterin ohjaus sai myös positiivista palautetta, ja varsinkin musiikin osuutta keuhuttiin paljon. Lautakunta totesi, että kokonaisuutena musiikki kuulosti todella hyvältä, äänentoisto toimi erittäin hyvin.

Saimme lautakunnalta myös muutamia kehitysehdotuksia, joista yksi koski puhaltimien käyttöä. Yksi lautakunnan jäsenistä totesi, että puhaltajien ollessa mukana produktiossa, olisi näille voitu sovittaa enemmän, kuin mitä lopullisessa versioinnissa kuultiin. Perustelimme kuitenkin puhaltajien osuutta sillä, että halusimme saada kappaleiden sovituksista mahdollisimman yhdenmukaiset alkuperäisten esitysten kanssa.

4.5 Jatkosuunnitelmat

Yleisön positiivisesta palautteesta ja jatkamisen kannustuksesta innostuneina päätimme Soja Heinon ja Taina Ilmarisen kanssa, että näytöksiä tehtäisiin lisää. Suunnitelimme myös keikkoja pienemmällä kokoonpanolla, ja pohdimme esityksen viemistä ravintoloihin. Produktiota varten kaavailimme yhdistyksen perustamista, jonka avulla esitystä olisi helpompi viedä eteenpäin.

Lisänäytöksiä järjestettiin lopulta neljä kappaletta Kuopion Sotkulla 23. - 25.5.2011, minkä lisäksi orkesteri soitti promootiokeikan Kuopion Intro Bar & Grill -ravintolassa 15.4.2011. Orkesteri esiintyi myös kahdesti Kuopion Taidetorilla 25.7.2011 ja jälleen ravintola Introssa marraskuussa 2011.

Perustimme yhdessä Soja Heinon ja Taina Ilmarisen kanssa Bang Bang! ry nimisen yhdistyksen. Yhdistys perustettiin tukemaan Bang Bang! -työryhmän musiikki- ja tanssiesityksiä tarkoituksenaan virkistytää kuopiolaista kulttuurielämää.

Syksyllä 2011 kysyimme soittajien halukkuutta jatkaa orkesterissa, ja kun kaikki halusivat olla mukana, nimesimme orkesterin Bang Bang! Groupiksi. Tämän jälkeen ryhdyimme harjoittelemaan orkesterin kanssa uutta soul- ja funk henkistä ohjelmistoa, jota olisi tarkoitus esittää Kuopiossa kevään 2012 aikana.

5 LOPUKSI

Tämänkaltaisen suuren ja pitkäkestoisen produktion jälkeen tajusimme, miten syvästi kiinnyimme omaan opinnäytetyöhömmе sekä työryhmäämmе. Produktiosta tuli ikään kuin lempilapsi, jota kohtaan oli hankalaa suhtautua objektiivisesti. Jo työvaiheessa produktiosta tuli osa päivittäistä elämää ja edelleen tulevaisuuden suunnitelmia tehdessä mielessä siintää produktion eteenpäin vieminen.

Produktiota tehdessä opimme millaista on suuren orkesterin ja produktiokokonaisuuden ohjaaminen käytännössä. Huomasimme, että vanha sanonta ”hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty” pitää edelleen paikkansa. Työtehtävien ja työvaiheiden organisoimiseen kului lopulta huomattavasti suunniteltua ja oletettua enemmän aikaa. Aikataulujen yhteen sovittaminen tuotti omanlaisiaan haasteita, sillä orkesterissa oli mukana myös työssäkäyviä soittajia. Lisäksi perusarki ja koulutyöt täytyi pystyä hoitamaan produktion lomassa.

Koimme molemmat transkriptioiden ja sovitusten teon erittäin haastavaksi, mutta opettavaksi prosessiksi. Vähäinen kokemuksemme kappaleiden korvanvaraisesta nuottinamisesta hidasti työskentelyämme. Bändille tehtävien komppilappujen rakenteen ja sisällön muokkaaminen selkeäksi kokonaisuudeksi aiheutti meille lisähaasteita. Tämän lisäksi apuna käytetyn Sibelius-nuotinnusohjelman käyttö ei ollut meille vielä rutiininomaista. Väisäsellä ei ollut kotonaan käytettävissä Sibelius-nuotinnusohjelmaa, joten transkriptioiden käsin kirjoitus toi mukanaan oman hankaluutensa työskentelyyn. Opimme kuitenkin haasteista paljon ja lopulta transkriptioiden teko sekä sovitustyö nopeutuivat ja helpottuivat huomattavasti. Myös Sibelius-nuotinnusohjelma tuli prosessin ansiosta meille hyvin tutuksi.

Vastuun jakamisesta tuli itsestäänselvyys, kun produktion lopullinen laajuus selvisi. Vastuualueita jaettiin sekä meidän kahden kesken, että Soja Heinon ja Taina Ilmarisen kanssa. Toisen työn vahtiminen ei tullut kysymykseen, mutta silti välillä tuli huoli siitä, eteneekö produktion toteutus aikataulussa. Koska annoimme Heinolle ja Ilmariselle tanssin suhteen täysin vapaat kädet, olimme myös huolissamme siitä, kohtaavatko taiteelliset ajatuksemme käytännössä. Lopputulos kuitenkin ylitti kaikki odotuksemme,

joten opimme, että tällaisessa suuressa produktiossa täytyy pystyä luottamaan täysin yhteistyökumppaneidensa osaamiseen.

Nyt kun opinnäytetyöproduktiostamme on jo aikaa, on helpompi arvioida omat onnistumisemme sekä ne asiat, jotka olisimme voineet tehdä vieläkin paremmin. Mielestämme onnistuimme hyvin näin laajan produktion kokoamisessa sekä hallitsemisessa. Myös taiteellinen lopputulos oli odotustemme ja toivomustemme mukainen. Mielestämme olisimme voineet yrittää järjestää enemmän yhteisiä harjoituksia tanssijoiden kanssa, jotta yhteistyö musiikin ja tanssin kesken olisi ollut vieläkin saumattomampaa. Uskomme, että useammat yhteiset harjoitukset olisivat helpottaneet meidän lisäksi myös tanssijoiden työtä.

Loppujen lopuksi olisimme molemmat voineet tehdä asiat vielä organisoidummin, jotta moni työvaihe olisi sujunut sulavammin. Esimerkiksi transkriptioiden tekovaiheessa tulleet huolimattomuusvirheet aiheuttivat ylimääräistä työtä, mikä puolestaan viivytti aikataulua.

Olemme erittäin tyytyväisiä, että valitsimme opinnäytetyöksemme juuri produktion toteutuksen, sillä olemme molemmat käytännön ihmisiä ja pidämme konkreettisesta tekemisestä ja toiminnasta. Mielestämme produktiomme aihevalinta toimi alusta loppuun ja piti meidät inspiroituneina koko suunnittelu- ja toteutusvaiheen ajan. Saimme myös paljon positiivista palautetta aihevalinnastamme. Meitä varoiteltiin, että ystävytemme saattaisi kärsiä, sillä tällaiset suuret produktiot voivat aiheuttaa ihmissuhteille ylimääräistä stressiä ja erimielisyyksiä. Meidän kohdallamme näin ei kuitenkaan käynyt, vaan yhteisymmärryksemme säilyi koko produktion toteutuksen ajan. Ystävytemme vain syveni produktion aikana ja opimme arvostamaan toistemme mielipiteitä sekä tunteita. Yhdessä oli turvallista opetella suuren produktion ohjausta, tuotantoa ja toteutusta.

LÄHTEET

Lähdekirjallisuus

Bernard, Jami 2005. *Tarantino on Tarantino*. Like/Rosebud Books Oy.

WWW-aineisto

Hafliðason, Almar (21.11.2000): Pulp Fiction (1994)

www.bbc.co.uk/films/2000/11/21/pulp_fiction_1994_review.shtml

(Aineisto 17.11.2011)

Hafliðason, Almar (21.11.2000): Reservoir Dogs (1992)

www.bbc.co.uk/films/2000/11/21/reservoir_dogs_1992_review.shtml

(Aineisto 17.11.2011)

International Movie Database (2009)

<http://www.imdb.com/title/tt0361748/> (Aineisto 17.1.2012)

Kinnunen, Kalle (3.5.2011)

<http://suomenkuvalehti.fi/blogit/kuvien-takaa/quentin-tarantino-tekee-lannenelokuvan-spagettiwesternin-djangosta> (Aineisto 17.1.2012)

Latham, Michaela (11/2003): Quentin Tarantino, Kill Bill: Volume 1

http://www.bbc.co.uk/films/2003/10/06/quentin_tarantino_kill_bill_volume1_interview.shtml (Aineisto 17.11.2011)

Papamichael, Stella (9.10.2003): Kill Bill: Volume 1 (2003)

www.bbc.co.uk/films/2003/10/06/kill_bill_volume1_2003_review.shtml

(Aineisto 17.11.2011)

Papamichael, Stella (21.4.2004): Kill Bill: Volume 2 (2004)

www.bbc.co.uk/films/2004/04/07/kill_bill_volume_2_2004_review.shtml

(Aineisto 17.11.2011)

Tallenteet

Jackie Brown 1997 (DVD). Miramax

Kill Bill: Vol 1 2003 (DVD). Miramax.

Kill Bill: Vol 2 2004 (DVD). Miramax

Pulp Fiction 1994 (DVD). Miramax.

Reservoir Dogs 1992 (DVD). LIVE America inc.

Jackie Brown: Music from the Miramax Motion Picture 1997 (CD). Warner Bros. Records

Kill Bill Vol. 1 Original Soundtrack 2003 (CD). Warner Bros. Records

Kill Bill Vol. 2 Original Soundtrack 2004 (CD). Warner Bros. Records

Music from the Motion Picture Pulp Fiction 2002 (CD). MCA Records

Reservoir Dogs Soundtrack 1992 (CD). MCA Records

LIITTEET

- Liite 1: Produktion juliste
- Liite 2: Produktion käsiohjelma
- Liite 3: Produktion settilista
- Liite 4: Kuvia produktiosta
- Liite 5: Midnight Confessions, käsinkirjoitettu versio (Nuotti)
- Liite 6: Midnight Confessions, partituuri (Nuotti)
- Liite 7: Didn't I Blow Your Mind This Time (Nuotti)
- Liite 8: I Gotcha bändi (Nuotti)
- Liite 9: I Gotcha puhaltimet (Nuotti)
- Liite 10: Goodnight Moon (Nuotti)
- Liite 11: Jungle Boogie (Nuotti)
- Liite 12: Produktion tallenne (DVD)

Anna Kemppainen Asta Väisänen Soja Heino Taina Ilmarinen

February 18th 2011 7:00pm

Sotku Suokatu 42 Kuopio

Tickets: 5/3€

Savonia-AMK Proudly Presents:

**BANG
BANG!**

MUSIC AND DANCE FROM THE MOTION PICTURES DIRECTED BY QUENTIN TARANTINO
PULP FICTION, RESERVOIR DOGS, KILL BILLS, JACKIE BROWN

Produktion settilista**Pulp Fiction:**

Dick Dale & His Del-Tones - Misirlou (F. Wise, M. Leeds, S.K. Russel, N. Roubanis. Rhino Records)

Kool & The Gang - Jungle Boogie (R. Bell, C. Smith, G. Brown, R. Mickens, D. Boyce, R. Westfield, D. Thomas, R. Bell. Polygram Special Markets, The Island-Def Jam Music Group 1973)

Dusty Springfield - Son Of A Preacher Man (J. Hurley, R. Wilkins. Atlantic Recording Corp., Mercury Records Limited)

Chuck Berry - You Never Can Tell (C. Berry. MCA Records)

Maria McKee - If Love Is A Red Dress (M. McKee. Geffen Records 1993)

The Lively Ones - Surf Rider (B. Bogle, N. Edwards, D. Wilson. Rhino Records)

Reservoir Dogs:

George Baker Selection - Little Green Bag (J. Gerbrand Visser, B. Bouwens. REPS Music Group)

Harry Nilsson - Coconut (H. Nilsson. The RCA Records Label of BMG Music 1971)

Stealers Wheel - Stuck In The Middle With You (G. Rafferty, J. Egan. A&M Records Limited 1973)

Joe Tex - I Gotcha (J. Tex. Tree Productions, Dial Records 1972)

Kill Bill: Vol 1 & Vol 2:

Bernard Herrmann - Twisted Nerve (B. Herrmann. Canal + Image UK, Ltd.)

Shivaree - Goodnight Moon (A. Parsley, D. McVinnie. Capitol Records 1999)

Chingon - Malaguena Salerosa (P. Galindo, E. Ramírez. Troublemaker Music 2003)

Meiko Kaji - The Flower of Carnage (K. Koike, M. Hirao, K. Ryuzaki. Teichiku Entertainment Inc.)

Luis Enrique Bacalov - Summertime Killer (L. Bacalov. EMI General Music SRL 1973)

Nancy Sinatra - Bang Bang (S. Bono. Boots Enterprises, Inc.)

Jackie Brown:

Bobby Womack - Across 110th Street (B. Womack. EMI Records)

Pam Grier - Long Time Woman (L. Baxter. Concorde-New Horizons Corp.)

The Delfonics - Didn't I Blow Your Mind This Time (T. Bell, W. Hart. Arista Records, Inc.)

The Grassroots - Midnight Confessions (L. Josie. MCA Records)

Työryhmä: Asta, Anna, Soja ja Taina. Kuvaaja: L. Kemppainen

Tsemppirinki ennen h-hetkeä. Kuvaaja: L. Kemppainen

Kahvio ja popcorn-kone. Kuvaaja: L. Kemppainen

Yleisö. Kuvaaja: L. Kemppainen

You Never Can Tell. Kuvaaja: L. Kemppainen

Misirlou. Kuvaaja: L. Kempainen

Surf Rider. Kuvaaja: L. Kempainen

Bang Bang. Kuvaaja: L. Kemppainen

Little Green Bag. Kuvaaja: L. Kemppainen

Midnight Confessions. Kuvaaja: L. Kemppainen

Produktion kokoonpano. Kuvaaja: L. Kemppainen

www.savonia.fi

