

Aaron Törmänen

MODERNIEN AMERIKKALAISTEN LEVYNKANSIEN KUVASTO

Miten tehdään puoleensavetävä indie-levyn kansi 2020-luvulla?

MODERNIEN AMERIKKALAISTEN LEVYNKANSIEN KUVASTO

Miten tehdään puoleensavetävä indie -levyn kansi 2020-luvulla?

Aaron Törmänen
Opinnäytetyö
Kevät 2023
Viestintä, Visuaalinen suunnittelu
Oulun ammattikorkeakoulu

TIIVISTELMÄ

Oulun ammattikorkeakoulu
Viestinnän tutkinto-ohjelma, visuaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehto

---

Tekijä: Aaron Törmänen

Opinnäytetyön nimi: Modernien amerikkalaisten levykansien kuvasto -

Miten tehdään puoleensavetävä indie-levyn kansi 2020-luvulla?

Työn ohjaaja: Tuukka Uusitalo

Työn valmistuslukukausi ja -vuosi: Kevät 2023

Sivumäärä: 43+ 2 liitettä

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten luodaan puoleensavetävä levynkansi, erityisesti modernin amerikkalaisen indie -musiikin parissa. Tutkin levynkansitaiteen historiaa, eri graafisten suunnittelijoiden, muusikoiden ja muiden alan ammattilaisten näkemyksiä hyvän levynkannen ominaisuuksista, ja lisäksi esimerkkejä historiallisesti merkittävistä levynkansista ja modernien suosittujen indie -tyylilajin levyjen kansista.

Tutkielman tietoperustana toimivat internet-julkaisujen artikkelit, YouTube-videot ja yleisesti erilaiset verkkolähteet. Osana tutkielmaa toteutin myös kyselytutkimuksen, jolla pyrin kartoittamaan levyn kannen vaikutusta yksilön päätökseen levyn kuuntelemisesta tai ostamisesta.

Tutkielman tuloksista kävi selväksi, että hyvän levynkannen voi toteuttaa monella tavalla ja visuaalisen ilmaisun tekniikalla. Tärkeimmäksi osoittautui se, että levyn kansi vastaa levyn sisältämää musiikkia, että se sisältää tunnistettavia elementtejä, ja että se saa mahdollisen kuuntelijan kiinnostumaan levyn hankkimisesta ja sen sisällöstä. Kyselytutkimuksen tulokset taas viittasivat siihen, että maalatut, sekatekniikalla toteutetut ja valokuvatut kannet ovat kuvitettuihin ja erityisesti typografisiin kansiin verrattuina houkuttelevampia.

Analysoin tutkielmassa sekä historiallisesti merkittäviä levynkansia, että moderneja amerikkalaisia indie-kansia näiden tietoperustasta löydettyjen hyvän levynkannen suunnitteluperiaatteiden avulla, ja molemmista ryhmistä oli löydettävissä monia näistä periaatteista käytännössä toteutettuina.

Asiasanat: levynkansi, graafinen suunnittelu, indie, musiikki,

ABSTRACT

Oulu University of Applied Sciences
Degree Programme in Communication, Option of Visual Communication

---

Author: Aaron Törmänen

Title of thesis: The visual elements of modern American album covers –
How to create an appealing Indie-album cover in the 2020's?

Supervisor: Tuukka Uusitalo

Term and year when the thesis was submitted: Spring 2023

Number of pages: 43+2 appendixes

The aim of this thesis was to discover how to design a good album cover, specifically for a modern-day American Indie-album. In the thesis I covered the history of album covers, the views of industry professionals on the qualities of good album cover art, and examples of both historically remarkable and contemporary album covers.

As sources I used mostly online publications, articles, and YouTube-videos. I also conducted an online survey meant to research the impact of an album cover on the decision of an individual to buy or stream an album.

The results of the thesis showed that important qualities for an album cover are its ability to reflect the musical contents of the album, its power to get the individual to stream, or preferably to buy the album, and having recognizable visual elements. In the results of the survey the most popular type of album covers turned out to be painted covers and collage covers.

Keywords: album cover, graphic design, indie, music

SISÄLLYS

1	JOHDANTO	6
2	LEVYNKANSIEN HISTORIAA	7
2.1	Historiallisesti merkittäviä levynkansia.....	9
2.2	Nirvana: Nevermind.....	9
2.3	Analyysi.....	11
2.4	Pink Floyd: Dark Side Of The Moon	11
2.5	Analyysi.....	12
2.6	The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band	13
2.7	Analyysi.....	14
3	MITEN LUODAAAN HYVÄ LEVYNKANSI	15
4	INDIE-MUSIIKKI	17
5	AMERIKKALAINEN 2020-LUVUN INDIE-MUSIIKKI.....	18
6	ALBUMIESIMERKIT	20
6.1	Punisher	20
6.2	Analyysi.....	23
6.3	The New Abnormal.....	23
6.4	Analyysi.....	25
	Dragon New Warm Mountain I Believe In You.....	26
6.5	Analyysi.....	27
7	KYSELYTUTKIMUS	29
7.1	Tutkimusmenetelmät	29
7.2	Tutkimustulos	31
7.3	Sukukupuolten väliset erot	32
7.4	Vastaukset eroteltuina opiskelupaikan ja kansallisuuden perusteella	33
7.5	Levyjen pisteet kategorioittain	35
8	POHDINTA	36
8.1	Hyvän levynkannen luonne	36
8.2	Kyselytutkimus	38
8.3	Onnistumiset ja kehityskohteet.....	38
	LÄHTEET.....	40
	KUVALÄHTEET	43
	LIITTEET	44

1 JOHDANTO

Vaikka opiskelenkin visuaalista suunnittelua, on intohimoni musiikkia kohtaan vähintään yhtä suuri kuin kiinnostukseni visuaalisiin medioihin. Olen siis luontaisesti erittäin kiinnostunut kaikesta, missä nämä taiteenlajit törmäävät toisiinsa, eritoten levynkansista.

Olen jo pitempään kiinnittänyt huomiota eri medioiden markkinoinnissa käytettäviin kuvastoihin. Esimerkiksi elokuvajulisteet vaikuttavat useimmiten käyttävän samanlaista asetelua, väripalettia ja muita visuaalisia tehokeinoja elokuvasta riippumatta. Sama koskee oman kokemukseni mukaan tv-sarjojen ja videopelien markkinointia.

Näistä kaikista poiketen musiikkiin yhdistetyt visuaaliset elementit eivät vaikuta noudattavan samanlaista kaavamaisuutta. Kuuntelemieni yhtyeiden ja artistien levynkansissa on suurta vaihtelua niin eri tyyllilajien välillä kuin niiden sisälläkin. Niiden toteuttamisessa käytetty visuaalisen ilmaisun tekniikka vaihtelee valokuvauksesta perinteiseen maalaustaiteeseen, piirustuksiin, grafiikkaan ja digitaalisesta kuvituksesta sekatekniikoihin. Tämä monipuolisuus tekee aiheesta erittäin kiinnostavan ja herättää monia kysymyksiä, joihin toivon löytäväni vastauksia tässä tutkielmassa.

Lähteinäni tutkielmassa käytän verkkoartikkeleita, YouTube -videoita ja muuta materiaalia, jossa sekä visuaalisen alan, että musiikin ammattilaiset kertovat levynkansista, niiden historiasta, ja siitä, miten hyvä levynkansi tehdään. Osana tiedonkeruutani toteutan myös kvantitatiivisen kyselytutkimuksen, jonka avulla pyrin saamaan käsityksen levynkansien vaikutuksesta modernin musiikin kuuntelijan valintoihin. Olen rajannut tutkimukseni käsittelemään pohjoisamerikkalaisia indie -levynkansia 2020-luvulta.

2 LEVYNKANSIEN HISTORIAA

Äänitetyn musiikin historia alkaa 1800-luvun loppupuoliskolta. Ensimmäiset äänitteet tallennettiin folio- ja vahasyylintereille. 1890-luvulla Emile Berlinerin kehittämä gramofoni aloitti siirtymän sylintereistä kiekkoille, tai tarkemmin levyille, nauhoittamiseen. (Hilton 2023). Näitä ensimmäisiä levyjä säilytettiin usein yksinkertaisissa paperitaskuissa, joihin oli painettu ainoastaan julkaisun nimi. Näitä paperikoteloita suojasi ajoittain nahkainen suojus samaan tapaan kuin valokuva-albumeita, ja täten sana albumi yhdistyi äänilevyihin. (Chilton 2022.)

KUVA 1. The King Cole Trio -albumin kansikuva (Discogs 2023).

1930-luvulla saapuivat ensimmäiset kuvitetut levynkannet. Kuvitusta hyödynnettiin ensimmäisten joukossa esimerkiksi Ludwig Van Beethovenin klassisten sävellysten markkinoinnissa, ja sillä oli välitön positiivinen vaikutus näiden levyjen myyntiin. Kun musiikkiteollisuus siirtyi pitkäkestoisemmin soiviin LP -levyihin, piti myös levyjen pakkausta muokata, ja syntynyt uusi, taitettava pahvikotelo johti kuvitettujen kansien yleistymiseen (Chilton 2022.)

Ensimmäinen laajasti huomiota herättänyt levynkansi koristi Nat King Colen vuonna 1944 julkaistua albumia "The King Cole Trio". (Katso Kuva 1) Kannen kuvitus koostui kitarasta, bassokitaraista ja koskettimista piirrettynä punaiselle taustalle, ja levy pysyi parhaiten myyneiden levyjen Billboard-listalla suurimman osan seuraavasta vuodesta. Tämän jälkeen useat levy-yhtiöt alkoivat hyödyntää taiteilijoiden töitä levyjensä kansikuvituksena, ja usean myöhemmin kuuluisuuteen nousseen taiteilijan ura alkoi juuri levynkansia suunnittelemaan. Näihin taiteilijoihin kuuluivat esimerkiksi Andy Warhol ja Roger Dean. Tästä eteenpäin levynkansitaide monipuolistui, ja kansia suunnittelevat graafiset suunnittelijat ja taiteilijat alkoivat hyödyntämään piirrosten ja maalauksien lisäksi myös typografiaa, valokuvausta ja sekatekniikoita. (Mugrabi 2020.)

Seuraavien vuosikymmenten aikana levynkansilla oli suuri vaikutus uusien musiikin tyyliin, kuten rock-musiikin, kehitykseen. Esimerkiksi useat Bob Dylanin 1960-luvulla julkaistut levyt vaikuttivat sekä Dylanin että koko rock-genren imagoon pysyvästi. Andy Warholin The Velvet Underground -bändin vuonna 1967 julkaistulle albumille "The Velvet Underground and Nico" suunnittelema kansi jäi samalla tavalla sekä rock-musiikin että graafisen suunnittelun historiaan, ja levyn kannessa esiintyneestä banaanista tuli Warholin tavaramerkki. Myöhemmin levynkansitaide auttoi myös punk-, rap- ja pop-musiikkia ja lukuisia näiden genrejen alalajeja määrittelemään itseään, markkinoimaan levyjä ja konsertteja, ja yhdistämään tunnistettavan estetiikan kunkin tyyliin musiikillisiin elementteihin. (Mugrabi 2020.)

Viime vuosikymmeninä etenkin hip-hop-musiikki on ollut suuressa roolissa musiikin, visuaalisen taiteen ja muodin yhdistämisessä. Esimerkiksi Takashi Murakami, joka suunnitteli kannen Kanye Westin vuonna 2007 julkaistulle albumille "Graduation", on tunnetusti osallistunut muotisuunnitteluun, etenkin hip-hop-kulttuuriin usein yhdistetyn katumuodin parissa. Myös pop-musiikin maailmasta on löydettävissä useita esimerkkejä ikonisista levynkansista, vaikka pop-musiikkia ja -artisteja usein kritisoidaan merkityksettömyyden ja omaperäisyyden puutteen takia. (Mugrabi 2020.)

Vaikka musiikkia kuunnellaan tätä nykyä enenevässä määrin verkon välityksellä, on levynkansitaide tästä huolimatta pysynyt oleellisena osana musiikin markkinointia, artistien ja kokonaisten tyyli- ja imagojen rakentamista ja yksilön musiikinkuuntelukokemusta.

2.1 Historiallisesti merkittäviä levynkansia

Levynkansitaiteen synnystä lähtien on ollut olemassa levynkansia, jotka nousevat esiin massasta ja joilla on pysyviä vaikutuksia musiikkikulttuuriin, kuvataiteeseen ja joskus jopa koko yhteiskuntaan. Seuraavaksi tarkastelen joitain näistä kaikkien aikojen ikonisimmista levynkansista. Kaikki seuraavista kansista mainitaan Billboard -, The Rolling Stone - ja Udiscovermusic -alustoilla yksinä kaikkien aikojen parhaista levynkansista. (uDiscovermusic 2021, Rolling Stone 2011, Billboard 2022.)

2.2 Nirvana: Nevermind

Amerikkalaisen grunge-yhtye Nirvanan Nevermind -albumi nousi julkaisunsa jälkeen maailmanlaajuisesti kulttuuri-ilmiöksi, ja sekä sen musikaaliset ominaisuudet että sen kansi olivat urauurtavia. (Taysom 2020.) Albumia koristava levynkansi on yksi kaikkien aikojen tunnistettavimmista. (Billboard 2022) Kansi kuvastaa veden alla olevaa vauvaa, jonka edessä on nähtävissä koukussa kiinni oleva dollarin seteli. (Kts. Kuva 2) Vaikka kansi syntyi yhtyeen solisti Kurt Cobainin kiinnostuksesta vesisynnytystä kohtaan, moni on tulkinnut sen symboloivan yhtyettä tavoittelemassa rahallista menestystä. Kannesta on myös tehty lukemattomia parodiaversioita. (Udiscovermusic 2021.)

Kuva 2. Nirvana-yhtyeen Nevermind -albumin kansi (uDiscovermusic 2021a.)

Kansi on myös herättänyt paljon ristiriitoja ja kohuja. Kannessa esiintyvä vauva, nimeltään Spencer Elden, on aikuiseksi kasvettuaan kertonut tunteidensa levyn kantta kohtaan olevan ristiriitaisia. Toisaalta hän pitää esiintymistään kannessa kunniana, mutta toisaalta hän tuntee olonsa oudoksi, koska miljoonat ihmiset ovat nähneet hänet alastomana. (Taysom 2020.) Vuonna 2021 Elden jopa haastoi yhtyeen entiset jäsenet Dave Grohlin ja Christian Novoselicin, kannen toteuttaneen valokuvaaja Kirk Weddlen, ja yhtyeen edesmenneen solistin entisen puolison, Courtney Loven, oikeuteen levynkannen takia. Hän kertoi esiintymisensä kannessa aiheuttaneen hänelle kärsimystä ja menetettyjä ansiotuloja, mutta oikeus hylkäsi haasteen, koska tapauksesta oli tuomarin mukaan kulunut liian pitkä aika. (BBC 2022.)

2.3 Analyysi

On helppoa ymmärtää, miksi Nevermind -levyn kannesta on tullut yksi tunnistettavimmista ja ikonisimmista esimerkeistä levynkansitaiteesta. Kuva vauvasta yksinään veden varassa herättää heti katsojan huomion ja huolen vauvan turvallisuudesta. Kuvan symbolismi rahan tavoittelusta on ajatonta ja helposti tulkittavaa, mutta visuaalisesti omalaatuista. Kuvassa ei ole vauvan ja setelin lisäksi muita elementtejä, ja tämä yksinkertaisuus yhdistettynä pelkistettyyn väripalettiin tekevät kuvasta helposti parodioitavan ja versioitavan. Vauvan onnellinen ilme luo jyrkän kontrastin kuvan esittämän tilanteen vaarallisuuden kanssa, ja sen voi katsoa symboloivan rahan tavoittelun aiheuttamaa sokeutta.

2.4 Pink Floyd: Dark Side Of The Moon

Toinen lähestulkoon universaalisti tunnistettava levynkansi koristaa Brittiläisen rock-yhtye Pink Floydin The Dark Side Of The Moon -albumin kantta. Vuonna 1973 julkaistu levy on yhtyeen kahdeksas studioalbumi, ja siitä on julkaisunsa jälkeen tullut 1900-luvun kulttuurin kulmakivi ja inspiraation lähde sekä musiikin parissa että muilla elämänoilla. Heti ilmestymisensä jälkeen levy nousi suosituimpien levyjen Billboard -listan kärkeen viikon ajaksi, ja pysyi listalla yli 14 vuotta, tehden siitä yhden kahdestakymmenestäviidestä parhaiten myyneistä levyistä kautta aikojen. Levyä pidetään konseptialbumina, mikä tarkoittaa sitä, että levyn kappaleet käsittelevät samaa teemaa, tai kertovat yhtenäistä tarinaa. Yhtyeen jäsenet ovat antaneet osittaisia selityksiä joidenkin kappaleiden merkityksille, mutta levyn virallinen kokonaismerkitys on edelleen tuntematon. Levyn merkityksestä on esitetty useita teorioita ja spekulatiota. (Spinditty 2021.)

Kuva 3. Pink Floyd-yhtyeen *The Dark Side Of The Moon* -levyn kansikuva (uDiscovermusic 2021b).

Levyn kansi esittää mustalla taustalla olevaa valkoista valonsädettä, joka taittuu sateenkaaren värihin kulkiessaan kuvan keskellä olevan kolmionmuotoisen prisman läpi. (kts. Kuva 3) Kuvan elementtien kolmijakoisuuden on tarkoitus symboloida kolmea Pink Floydiin ja heidän musiikkiinsa liittyvää elementtiä: Yhtyeen keikoilla käytettävää valaistusta, levyn sisältämiä sanoituksia, ja yhtyeen kosketinsoittaja Richard Wrightin pyyntöä tehdä kannesta rohkean mutta yksinkertaisen. (Udiscovermusic 2021b.)

2.5 Analyysi

Kansi todellakin on visuaalisilta elementeiltään hyvin yksinkertainen. Kannessa ei ole pelkistetyn prisman ja valonsäteen lisäksi tekstiä, yhtyeen logoa tai muita elementtejä. Prisman läpi heijastuvan valonsäteen kirkkaat värit luovat vahvan kontrastin muun kuvan mustavalkoisuuteen. Nämä ominaisuudet tekevät kuvasta mieleenpainuvan ja tunnistettavan, ja se toimii hyvin myös erilaisten

oheistuotteiden kuvituksena. Kuvan visuaalisten elementtien selkeys ja vähäisyys tekee kuvasta myös helposti skaalattavan, ja se on tunnistettava ja toimii myös hyvin pienessä koossa.

Kannen elementteihin liittyy paljon symbolismia. Mustan taustan voi katsoa symboloivan avaruutta, tyhjyyttä tai pimeyttä, sekä fyysistä että henkistä. Keskiössä oleva prisma saattaa edustaa tiettyä näkökulmaa, joka muuttaa sen läpi katsovan käsityksen mustavalkoisesta värikkääksi. Kannen oikeassa reunassa esiintyvään sateenkaareen voi myös liittää monia merkityksiä, se herättää mielikuvia fantasiasta, energisistä ja positiivisista tunteista ja yleisestä värikkyydestä, ja se yhdistyy vahvasti myös LGBTQ -yhteisöön ja yleisesti erilaisuuden ja monimuotoisuuden juhlistamiseen.

2.6 The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band

Kolmas esimerkki kaikkien aikojen ikonisimmista levykansista kuuluu yhdelle maailmanhistorian suosituimmista rock-yhtyeistä. The Beatlesin Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band -levy julkaistiin vuonna 1967, ja se toimi osaltaan kuuluisan ”rakkauden kesän” ääniraitana. Britanniassa levy nousi myydyimpien levyjen listan kärkeen kesäkuussa 1967, ja vietti siellä 27 viikkoa. Yhdysvalloissa levy taas vietti 15 viikkoa myydyimpien levyjen listan ensimmäisellä sijalla. (The Beatles 2023.) Kansi on tyyliltään hyvin poikkeava edeltävien esimerkkien visuaalisesta yksinkertaisuudesta. Kannessa esiintyy yhtyeen jäsenten lisäksi 58 muuta kuuluisuuden henkilöä, jotka edustavat eri kulttuureja, elämäntiloja ja jokaisen yhtyeen jäsenen kiinnostuksen kohteita, esimerkkeinä Marlon Brando, Marilyn Monroe ja Karl Marx. (Udiscovermusic 2021c.) Kannessa esiintyvät hahmot on sijoitettu hyvin lähelle toisiaan, ja heidän kuvansa on selkeästi leikattu monesta eri lähteestä. (kts. kuva 4) Levyn nimi on kirjoitettu kuvan keskellä olevaan rumpuun, ja yhtyeen nimi on muotoiltu kuvan etualalla olevaan kukka-asetelmaan. Yhtyeen jäsenten asut ja etualan kukat ovat erittäin monivärisiä.

Kuva 4. The Beatlesin Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band -levyn kansikuva (uDiscovermusic 2021c).

2.7 Analyysi

Kannen monivärisuus ja visuaalisten elementtien runsaus tekee siitä helposti huomiota kiinnittävän ja silmiinpistävän. Kannen lukuisat ihmishahmot, joista useimmat ovat tunnistettavia julkisuuden henkilöitä, saavat katsojan yrittämään mahdollisimman monen henkilön tunnistamista, ja täten kiinnittävät katsojan huomion pitkäksi aikaa. Kuvan tunnelma on yleisesti ottaen positiivinen ja energinen sen värikkäisyyden ansiosta. Asemoimalla itsensä historian merkkihenkilöiden ja aikansa kuuluisuuksien keskelle yhtye rinnastaa itsensä heihin, ja katsojalle välittyy viesti yhtyeen merkityksellisyydestä. Jos kyse olisi vähemmän tunnetusta yhtyeestä tai artistista, voisi päätös artistin asemoimisesta tämän vaikutusvaltaisen joukon etualalle luoda vaikutelman ylimielisyydestä, mutta kun kyseessä on yksi kaikkien aikojen suosituimmista ja vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä, voi päätöstä pitää oikeutettuna.

3 MITEN LUODAAN HYVÄ LEVYNKANSI

Kuten kaikkea taiteellista ilmaisua, myös levynkansitaidetta on vaikeaa määritellä vedenpitävästi ja objektiivisesti joko hyväksi tai huonoksi. Tästä huolimatta on olemassa tekijöitä, joiden avulla on mahdollista kartoittaa levyn kannen ominaisuuksia, sen onnistuneisuutta ja yhteensopivuutta levyn sisältämän musiikin kanssa.

Nylon -verkkójulkaisun artikkelissa "From *Renaissance* To *Gemini Rights*: The Stories Behind 2022's Best Album Covers" Ethel Cain, amerikkalainen vaihtoehto-rock-artisti, joka myös suunnittelee levynkansia, kertoo että hänen mielestään hyvän levynkannen ydinelementtien, kuten siinä käytettyjen värien, muotojen ja hahmojen tulisi olla sellaisia, että niitä voi muokata ja parodioida mahdollisimman paljon, ilman että ne menettävät tunnistettavuuttaan. (Wang&McCarthy 2022).

Samassa artikkelissa haastateltu valokuvaaja Matilda Finn, joka otti The Weeknd -artistin uusimman albumin, Dawn FM:n kansikuvan, kertoo että hyvän levynkannen tulisi tuoda albumin viestiä esille, heijastaa albumin sisältämän musiikin ominaisuuksia, ja että hyvän levynkannen pitää saada sitä katsovan yksilön tuntemaan jotain. (Wang&McCarthy 2022).

Kolmannen mielipiteen hyvän levynkannen luonteesta artikkelissa antaa Art Director Mihailo Andic. Hän jakaa hyvän levynkannen ydinominaisuudet kolmeen osaan: Ensimmäiseksi, se saa katsojan kiinnostuneeksi levyn kuuntelemisesta, riippumatta siitä onko tämä ennestään kyseisen artistin fani, vai ei. Toiseksi se herättää keskustelua itsensä ympärillä, ja kolmanneksi se saa katsojansa haluamaan levyn itselleen fyysisenä tallenteena. (Wang&McCarthy 2022).

Stutterstock-sivustolla julkaistussa artikkelissa "Effective Album Cover Design Tips: Turning Sound into Art" graafinen suunnittelija Todd Little jakaa neuvoja hyvän levynkannen suunnitteluun. Hänen mukaansa levynkansi toimii kyseisen musiikillisen kokonaisuuden pääasiallisena representaationa. Kun potentiaaliset kuuntelijat selaavat levyjä joko fyysisessä, tai näinä päivinä todennäköisemmin digitaalisessa, muodossa, voi levyn kansikuva saada henkilön joko antamaan levyille mahdollisuuden, tai jättämään sen kuulematta. Jos levynkansi näyttää huolimattomasti toteutetulle, yhdistyy sama mielikuva helposti myös levyn sisältämään musiikkiin. (Little 2020.)

Myös formaatti, missä musiikki julkaistaan, vaikuttaa suuresti siihen, minkälainen kuvitus toimii levynkannessa, ja miten suunnitteluprojektia tulee lähestyä. Graafinen suunnittelija Storm Thorgeson, joka on suunnitellut useita levynkansia Pink Floydille, mukaan lukien ikonisen The Dark Side of The Moon-kannen, käsittelee Guitar World -verkkójulkaisun haastattelussa cd -formaatin suunnitteluprosessiin mukanaan tuomia vaikutuksia ja rajoituksia. Hänen mukaansa cd -levyn pienempi koko vinyylilevyihin verrattuna tuo mukanaan tiettyjä haasteita. Thorgesonin mukaan cd -levyn kannen pienempi koko tekee siitä käsinkosketeltavamman ja fyysisemmän esineen. Tämän takia levynkansien suunnittelijat päätyvät usein käyttämään cd -levyn pakkauksessa erilaisia materiaaleja, tekstuureja, kohokuvioita, taitoksia ja muita kolmiulotteisia elementtejä. (Graff 2013.) Toinen kokenut graafinen suunnittelija ja Art Director, Peter Saville, kertoo SHOWstudio -nimisellä internet-sivustolla julkaistussa haastattelussa oppineensa, että vinyylilikoon suunniteltu levynkansi ei skaalaudu hyvin cd -kokoon, ja vastaavasti cd -levylle suunniteltua kantta ei voi suurentaa vinyylilevyn kanneksi. Hänen mukaansa myös cd -kannen suunnittelussa käytettävän lähestymistavan täytyy poiketa kannen suunnittelusta muille formaateille, koska levyn käyttäjän suhde tuotteeseen on hyvin erilainen. (SHOWstudio 2003.)

Samassa haastattelussa Saville myös kommentoi laajemmin käsityksiään hyvän graafisen suunnittelun periaatteista. Hänen mukaansa suunnitteluprosessi on aina yksilöllinen, ja sen tulisi aina alkaa puhtaalta pöydältä. Saville kertoo suunnittelutyön jakautuvan projektin virallisiin tavoitteisiin, ja suunnittelijan omaan intuitioon, mutta näitä kahta ei hänen mukaansa pidä erottaa toisistaan. Suunnittelijan tulisi aika ajoin pysähtyä pohtimaan, pitääkö hän projektin suunnasta, ja myös pohtia työn kohdeyleisöä, ja sen asenteita ja ominaisuuksia. Saville toteaa, että suunnittelijan on tärkeää pitää kiinni omista standardeistaan, koska ilman niitä suunnittelijalla ei ole kriteereitä työnsä arvioimiseen. Hänen mukaansa myös laaja tietämys elämästä, kulttuurista ja elinkeinoelämästä on suunnittelijalle tärkeää. Graafisen suunnittelijan on myös tärkeää oppia tuntemaan asiakas, jotta kommunikatio asiakkaan kanssa ja heidän puolestaan on sujuvaa. (SHOWstudio 2003.)

Kuten edellä mainituista esimerkeistä voi nähdä, käsitys hyvän levynkannen luonteesta ja ominaisuuksista vaihtelee paljon myös visuaalisen alan ja musiikin ammattilaisten keskuudessa. Nämä näkemykset eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, ja hyvää levynkantta suunnitellessa onkin hyvä pitää mielessä kaikki näistä näkemyksistä.

4 INDIE-MUSIIKKI

Opinnäytetyössäni keskityn amerikkalaisten, 2020-luvulla julkaistujen indie -pop -genreen luokiteltujen levyjen kansiin. Indie, lyhennys englannin kielen sanasta Independent, kääntyy suomeksi sanaksi riippumaton. Musiikin ja muun viihteen yhteydessä sillä viitataan yleensä kaupallisesti riippumattomaan artistiin, taiteeseen tai tuotantoyhtiöön. (Merriam-Webster 2023).

Indie -artistit ja -yhtyeet siis julkaisevat musiikkinsa joko itsenäisesti, tai riippumattoman levy-yhtiön kautta. Näillä levy-yhtiöillä ei yleensä ole tarjota yhtä laajoja resursseja kuin perinteisillä, kaupallisilla levy-yhtiöillä, mutta ne antavat artisteilleen enemmän taiteellisia vapauksia. (Iles 2023.)

Indie -musiikin historia alkaa 1970-luvulta, jolloin julkaistua Buzzcocks -yhtyeen Spiral Scratch -levyä pidetään yleisesti ensimmäisenä indie -rock-julkaisuna. Aluksi indie -levyjen myynti oli suhteellisen vähäistä, mutta 1980-luvun alussa indie -singlet, kuten Joy Divisionin ”Love will tear us apart”, saavuttivat laajempaa suosiota. Vuonna 1983 indie -yhtye R.E.M julkaisi levyn nimeltä ”Murmur”, joka valittiin vuoden albumiksi ohi esimerkiksi Michael Jacksonin Thriller -levyn. 1980-luvun loppupuolella indie -artistit ja -yhtyeet järjestivät jo pitkiä kiertueita ja esiintyivät suurille stadioneille, ja 1990-luvun alussa valtavirtamusiikin maailmaan murtautuneet grunge-yhtyeet Nirvana, Pearl Jam ja Soundgarden sementtoivat indie-musiikin aseman musiikkimaailmassa. 2000-luvulla nähtiin niin ikään monia suosittuja indie-yhtyeitä, esimerkiksi The Strokes, The Yeah Yeah Yeahs, ja Arctic Monkeys, ja tämän hetken suosituimpiin indie-yhtyeisiin ja artisteihin lukeutuvat Glass Animals, Tame Impala ja St. Vincent. (Peacock 2023.)

5 AMERIKKALAINEN 2020-LUVUN INDIE-MUSIIKKI

Keskityn tässä tutkielmassa amerikkalaiseen 2020-luvulla julkaistuun indie -musiikkiin. Usein on kuitenkin vaikeaa luokitella artisteja tai yhtyeitä tarkasti yhteen tyyliin kuuluvaksi, ja samaan artistiin saatetaan viitata lähteestä riippuen monilla eri genrenimityksillä, jotka voivat vaihdella indie -popista indie-rockiin, alternative poppiin tai rockiin, kokeelliseen musiikkiin tai johonkin näiden yhdistelmistä. Tämän takia pidän tutkielmalleni asettamaani indie -rajausta enemmänkin ohjenuorana kuin sääntönä. Syy tälle ohjenuoralle on se, että indie -musiikki on erityisen monimuotoista, ja indie -levyjä koristava kansitaide on täten omien huomioideni mukaan usein myös erittäin omalaatuista ja vaihtelee tekniikaltaan ja teemoiltaan enemmän kuin valtavirtamusiikin julkaisujen kuvasto. Siinä missä tunnetut pop-artistit usein esiintyvät omilla kasvoillaan levyjensä kannessa, joutuvat pienemmän yleisön omaavat indie -artistit tekemään albumiensa kansitaiteesta houkuttelevaa muilla tavoin. Tämä johtaa monin paikoin levykansisiin, jotka ovat erityisen silmiinpistäviä ja pyrkivät kuvaamaan levyn sisältämää musiikkia tarkasti.

The Guardian-utissivuston artikkelissa ”Ask the Indie professor: why do Americans think they invented indie?” antropologian professori Wendy Fonarow kertoo, että Yhdysvalloissa ei ole koskaan ollut yhtä vallalla olevaa määritelmää indie -käsitteestä, ja että se tuli siellä yleiseen käyttöön vasta 2000-luvulla. Sen ottivat ensimmäisenä käyttöön videopelien pelaajat, minkä jälkeen termi alkoi yleistyä elokuvakeskusteluissa ja lopulta se löysi tiensä myös musiikkipiireihin. Ero indie -kulttuurin kehityksessä Yhdysvaltain ja Britannian välillä oli suuri. Siinä missä Britanniassa indie -musiikki oli oma tyyliin, jolla oli oma myydyimpien levyjen listansa ja säännöt siitä mitkä yhtyeet tai artistit olivat listalle kelvollisia, Yhdysvalloissa indie aloitti kehityksensä yliopistoradioasemilla. Aluksi tätä normeista poikkeavaa musiikkia kutsuttiin nimellä ”college rock”, ja sillä oli oma suosituimpien julkaisujen listansa ja tyyliin käsittelevä lehtikin. Tietyn kappaleen tai yhtyeen luokittelu tähän ”college rock”-tyyliin perustui siihen, soitettiinko kyseistä musiikkia yliopistoradiossa. Nämä radioasemat saivat valita soittamansa musiikin vapaasti soittaen usein vaihtoehtomusiikkia laidasta laitaan, eikä musiikin julkaisseen levy-yhtiön riippumattomuudella tai sen puutteella ollut mitään tekemistä valintojen kanssa. Useat näiden radioasemien ohjaajista päätyivät myöhemmin työskentelemään kaupallisen musiikkiteollisuuden parissa Yhdysvalloissa. (Fonarow 2011.)

Kun tästä musiikista tuli suositumpaa, siihen alettiin viitata nimityksillä ”alternative”, ”modern rock” tai ”underground”. Grunge oli näitä nimityksiä kantavista tyyliinlajeista suosituin, ja musiikkiteollisuus

käytti kaikista näistä alalajeista nimitystä ”alternative”. Ennen 2000-lukua amerikkalainen vaihtoehtomusiikki oli enimmäkseen tyyliltään raskasta ja maskuliinista verrattuna Britannian pehmeämpään vaihtoehtomusiikin perinteeseen. Vuosituhannen vaihteessa Yhdysvaltoihin alkoi kuitenkin ilmaantua indie -yhtyeitä, jotka saivat inspiraationsa brittiläisestä indie -musiikista, ja samaan aikaan yleistynyt internetin käyttö teki musiikkikeskustelusta demokraattisempaa ja toi uusia vaikutteita Yhdysvaltoihin. Indie-sanasta tuli suosittu adjektiivi musiikin kuvailuun Yhdysvalloissa ja laajemmin maailmalla. (Fonarow 2011.)

Omien havaintojeni mukaan Amerikkalaista Indie-musiikkia ovat viime vuosina hallinneet artistit kuten St. Vincent, Bhoebe Bridgers, Beach House, Soccer Mommy ja Grimes. Eräät näistä artisteista, etenkin Phoebe Bridgers ja Grimes, ovat saavuttaneet myös valtavirtamenestystä. Suuri osa kuuntelemastani musiikista kuuluu indie -tyylilajiin, tai on ainakin saanut siitä vaikutteita, joten kyseiset artistit ovat minulle tuttuja. Seuraavassa osiossa analysoin kolmen 2020-luvulla julkaistun amerikkalaisen indie-levyn kansia, ja peilaan niitä aiemmin käsiteltyihin hyvän levynkannen suunnittelun periaatteisiin.

6 ALBUMIESIMERKIT

6.1 Punisher

Julkaisija: Dead Oceans

Albumin kesto: 11 kappaletta, 40 minuuttia ja 42 sekuntia

Albumin kappaleita suoratoistettu Spotifyssa yhteensä: 642 650 742 kertaa (14.4.2023)

Bhoebe Bridgers on tähän mennessä julkaissut kaksi LP -soololevyä ja esiintynyt lisäksi useissa kokoonpanoissa, viimeisimpänä boygenious -yhtyeessä, jossa Bridgersin lisäksi vaikuttavat suosittu artistit Lucy Daycus ja Julien Baker. Bridgersin ensimmäinen soololevy, "Stranger in the Alps", ilmestyi vuonna 2017, minkä jälkeen hänen suosionsa kasvoi lukuisien yhteistyöprojektien ja esiintymisten myötä, ja hänen musiikkiaan käytettiin lukuisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa, ja se vastaanotti myös ylistäviä arvosteluja kriitikoilta. Vuonna 2020 hän julkaisi toisen soololevynsä nimeltä "Punisher", joka sai erinomaisen vastaanoton sekä kuuntelijoilta että kriitikoilta, oli kuunnelluimpien albumeiden joukossa Yhdysvalloissa ja Euroopassa ja toi Bridgerssille neljä Grammy -ehdokkuutta. (Monger 2023.) Tätä albumia, ja eritoten sen kantta analysoin nyt tarkemmin.

Anthony Fantano, kuuluisa musiikkikriitikko ja internet-persoonallisuus, kuvailee "Punisher"-albumia vuonna 2021 Youtube-sivustolla julkaistussa arvostelussaan Bridgersin tähän mennessä parhaaksi projektiksi, "hienovaraiseksi" ja "ajoittain murskaavan tunteelliseksi". (Fantano 2020a). Pitchfork-sivustolla julkaistussa arvostelussa levyä taas kuvaillaan avoimeksi, moniulotteiseksi ja yhteisölliseksi. Arvostelu tuo esille useita levyn sisältämiä kappaleita, joissa äänimaisema ja laulun sanoitukset ovat ristiriidassa keskenään. Esimerkiksi kappaleessa "Chinese Satellite" Bridgersin sanoitus kuvailee päämäärättömyyttä melodian ja instrumentaalien ollessa iloisempia. (Sodomsky 2020b.)

Artisti itse kuvailee levyään seuraavasti: - - Ensimmäinen levyni kertoi traumasta, tämä levy kertoo siitä, että vaikka minulla on haluamani kaltainen elämä, ystäviä, jotka tukevat minua, ja kaikki mitä haluan, ja olen todella onnekas, niin keinot, joilla käsittelin traumaattisia asioita niiden tapahtuessa, estävät minua nauttimasta elämässäni olevista asioista täysin. Joten tämä levy tuntuu sille, henkilö, joka on alkanut käymään terapiassa ja selvittämään ominaisuuksiaan, joita ei voi muuttaa tilanteesta riippumatta. Se vain täytyy tehdä. (Leas 2020.)

Bridgers kuvailee myös levyn kannen syntyprosessia MTV News -organisaation Youtube -kanavalla julkaistussa videohaastattelussa. Hän kertoo menneensä ystävänsä kanssa aavikolle ottamaan kuvia, missä hänellä oli päällään kaunis, valkoinen mekko. Hän kertoo kuitenkin myöhemmin kuvat nähtyään toivoneensa, että hän olisi pukeutunut päälleen jotain "hauskempaa". Hän päätti siis toteuttaa kuvauksen uudelleen pukeutuneena luurankoasuun, jonka kanssa hän oli aiemmin esiintynyt. Hän kuvailee asua ja musiikkiaan seuraavasti: "Se on höpsö, 10 dollarin naamiaisasu, joka edustaa kuolemaa, ja minusta tuntuu, että jos kuvailisin musiikkiani, se olisi vähänkuin sama asia: Se on höpsöä kuolemaa." (MTV News 2021.)

Näistä kuvauksista käy selväksi, että Punisher -levyn johtaviin teemoihin kuuluu ainakin ristiriitaisuus, sekä laulujen sanoituksissa olevien teemojen, että sanoitusten ja musiikillisten elementtien osalta. Myös vahva tunteellisuus nousee esiin arvostelijoiden ja artistin itsensä kommentteista. Levyn kannen pitäisi siis kuvastaa näitä elementtejä, ja sopia myös yhteen levyn musiikillisen tyylilajin kanssa. Seuraavaksi tarkastelen levyn kantta näiden kriteereiden, ja aiemmin mainittujen hyvän levynkannen tunnusmerkkien valossa.

KUVA 5. Phoebe Bridgersin Punisher-levyn kansikuva. (Moon Song 2020).

Levyn kantena toimii valokuva, jossa artisti itse seisoo luurankoasuun pukeutuneena aavikolla, sommitelman keskellä, katse taivaalle suunnattuna. (ks. kuva 5) Maa hänen jalkojensa alla on kauraa ja kivistä, ja hänen takanaan siintää terävien kallioiden siluetti, ja niiden yllä tähtikirkas taivas. Kuvan etualalle ja Bridgersiin lankeaa voimakas punainen valo, joka on vahvassa kontrastissa taivaan tumman sinisen värin kanssa. Kuva on otettu usean metrin päästä, ja artisti itse on kuvassa niin pienenä hahmona, että hänen kasvojaan ei voi kunnolla nähdä tai tulkita. Levyn perusversion kannessa ei ole valokuvan lisäksi mitään muuta, ei tekstiä tai muita symboleita, mutta siitä on myös julkaistu versioita, joissa kannessa lukee artistin ja levyn nimi.

6.2 Analyysi

Kannen sommittelu on hyvin selkeästi kaksijakoinen: punainen valo peittää koko kannen alapuoliskon, mukaan lukien Bridgersin luurankoasuisen hahmon, ja kannen yläosaa hallitsee sinisävyinen tähtitaivas. Tämä kaksijakoisuus käy yksiin ristiriitaisuuden teeman kanssa. Punainen, raaka valo herättää mielenyhtymiä vahvoista romanttisista ja aggressiivisista tunteista kuten myös energisyydestä, ja sininen tähtitaivas taas viestii rauhallisuutta ja melankoliaa. Tältä osin levyn kansitaiteen voi siis katsoa onnistuneen viestimään levyn sisältöä.

Tunteellisuuden esille tuomisen osalta kannen analysointi on hieman vaikeampaa. Levyn kappaleten sanoituksissa on useita erilaisia tunteellisia teemoja, ja niiden kaikkien esiintuominen selkeästi yhdessä kuvassa on todennäköisesti mahdotonta. Kuvasta on kuitenkin mahdollista tulkita erilaisia tunnetiloja, kuten edellä mainitut punaiseen ja siniseen väriin yhdistyvät tunnetilat. Bridgersin yllään pitämän luurankoasun taas voi tulkita symboloivan kuolemaa, ja siihen yleisesti liittyviä tunteita kuten surullisuutta, pelkoa, tyhjyyden tunnetta ja ahdistusta. Mutta kuten artisti itse sanoo, se on myös tavallaan huvittava ja ”höpsö”. Kannessa on siis nähtävissä monia tunteita herättäviä elementtejä, joten myös tältä osin sitä voi pitää toimivana.

Kun levyn kantta peilataan aiemmin esille tuotuihin alan ammattilaisten periaatteisiin hyvän levynkannen suunnittelusta, vaikuttaa se tällöinkin onnistuneelta. Kannen ydinelementit, väripaletti ja sommittelu ovat yksinkertaisia ja mieleenpainuvia, ja keskiössä oleva Bridgersin luurankoasuisen hahmo on nopeasti tunnistettava ja hyvin erottuva. Tämän lisäksi kansi kuvastaa levyn sisältöä ja sillä on potentiaalia herättää tunnereaktioita.

6.3 The New Abnormal

Julkaisija: RCA Records

Kesto: 9 kappaletta, 45 minuuttia ja 10 sekuntia

Albumin kappaleita suoratoistettu Spotifyssa yhteensä 758 451 590 kertaa (14.4.2023)

The Strokes on amerikkalainen indie -rock -yhtye, joka muodostui 1990-luvun lopulla. Kokoonpanoon kuuluvat vokalisti Julian Casablancas, rumpali Fabrizio Moretti, kitaristi Nick Valenzi, basisti Nick Fritture ja kitaristi Albert Hammond Jr. The Strokes oli yksi 2000-luvun vaikutusvaltaisimmista yhtyeistä, ja sillä oli suuri vaikutus vaihtoehto-rockin kehitykseen vuosikymmenen aikana. Yhtyeen

jäsenet käyttivät suuren osan 2010-luvusta henkilökohtaisten projektien parissa työskentelyyn, mutta he palasivat yhteen vuosikymmenen lopulla ja julkaisivat kuudennen albuminsa, nimeltään *The New Abnormal*, vuonna 2020. (Phares 2023.)

Anthony Fantano kuvailee levyä videoarvostelussaan ”sotkuisimman kuuloiseksi” *The Strokes* -levyksi sitten heidän debyyttialbuminsa, ”*Is this it*”. hänen mukaansa levy koettelee paikoin rajojaan, ja ottaa usein riskejä. Fantano kertoo olleensa kokonaisuutena vaikuttunut levyn sisällöstä, ja hänen mukaansa se sisältää enemmän onnistuneita kuin epäonnistuneita kappaleita. (Fantano 2020b.)

Pitchfork-alustalla arvostelunsa julkaissut Sam Sodomsky suhtautui levyyn negatiivisemmin. Hän kuvailee levyä ”verkkaiseksi” ja ”vähäiseksi”, ja sanoo levyn ”tekevän yhtyeen tunnusomaisesta tyylistä taustamusiikkia” Arvostelussa kuitenkin myös kirjoitetaan, että levyn voi tulkita uuden tyylin kokeiluksi ja kappaleiden viemiseksi niiden ääri rajoilleen. Arvostelija spekuloi, että levy kenties kuvaa osuvasti yhtyeen tämänhetkistä tilaa: *The Strokes* eivät ole vielä siinä pisteessä, missä he haluaisivat lopettaa, mutta he eivät myöskään kykene palaamaan aiemmalle, korkeammalle tasolle. (Sodomsky 2020a.)

Näiden arvostelujen perusteella voi päätellä, että levyn kantavia teemoja ovat ainakin kokeellisuus, riskien ottaminen ja musiikillinen epätavallisuus. Levyn kannen pitäisi siis heijastaa näitä ominaisuuksia.

KUVA 6. The Strokes-yhtyeen *The New Abnormal*-levyn kansikuva (Selfless 2020).

Levyn kantena toimii osa Jean-Michel Basquiatin vuonna maalamasta suuresta akryylimaaleja ja vahaliituja yhdistelevästä maalauksesta "Bird on Money". (Phares.) Kuvassa 3 esitetty maalaus on tyyliltään abstrakti ja uusekspressionistinen. Sen on tarkoitus toimia kunnianosoituksena jazz -muusikko Charlie Parkerille, joka oli Basquiatin idoli. Kuvan löyhästi järjestetty monimutkainen sommitelma esittää kanaa, mikä on viittaus Parkerin lempinimeen Yardbird, Yhdysvaltain etelävaltioissa kanasta käytettyyn ilmaisuun. Maalauksen spontaani epäjärjestys vaikuttaa matkivan Parkerin soittotyylin improvisoituja jazz-sävellyksiä. (Jean-Michel Basquiat.org.)

6.4 Analyysi

Levyn kansi on visuaaliselta sisällöltään hyvin monimutkainen. (Katso kuva 6) Kansikuva sisältää paljon suttuisia viivoja, raapustuksia ja tekstiä, ja sen sisällöstä on vaikeaa olla täysin varma. Kannen keskellä oleva lintuhahmo on kannen tunnistettavin visuaalinen elementti. Värien osalta kannetta hallitsevat sininen ja keltainen, mutta seassa on myös muita värejä, kuten vihreää, punaista

ja valkoista. Kantta katsoessa mieleen nousee adjektiiveja, kuten sekava, äänekäs ja hektinen. Levyn musiikillista sisältöä kuvaillaan kokeelliseksi, sotkuiseksi ja epätavalliseksi, joten tältä osin levynkansi onnistuu luomaan oikeanlaisia mielikuvia.

Kun levynkantta peilaa tässä tutkielmassa aiemmin asetettuihin hyvän kansisuunnittelun ominaisuuksiin, vaikuttaa se silloinkin toimivalta. Vaikka kansi ei ole visuaalisesti yksinkertainen, on sillä tarpeeksi tunnistettavia ominaisuuksia jäädäkseen ihmisten mieleen. Kelta-sininen väripaletti, lintuhahmo ja Basquiatin omaleimainen tyyli tekevät yhdessä kuvan muistamisesta helppoa.

6.5 Dragon New Warm Mountain I Believe In You

Big Thief on amerikkalainen indie-rock-yhtye, jonka juuret löytyvät folk-musiikin parista. Yhtyeeseen kuuluvat jäsenet Adrienne Lenker, Buck Meek, Max Oleartchik ja James Krivchenia. (Last.fm 2019). Pitchfork-sivustolla jokaista Big Thief-yhtyeen kappaletta kuvaillaan aikakapseliksi, jotka päävokalisti Adrienne Lenkerin herkän äänen avulla kuvaavat erilaisia intiimejä hetkiä. (Cush 2022). Yhtye julkaisi ensimmäisen studioalbuminsa, nimeltään ”Masterpiece”, vuonna 2016, ja on sen jälkeen julkaissut neljä levyä lisää, viimeisimpänä vuoden 2022 projektin ”Dragon new warm mountain I believe in you”. (Spotify 2023).

Musiikkikriitikko Andy Cush kuvailee arvostelussaan Dragon new warm mountain I believe in you -levyä ”kunnianhimoiseksi mutta vapautuneeksi 20 kappaleen kaleidoskooppisen innovaation, pyssäyttävän kauneuden ja holtittoman huumorin epookiksi, joka matkaa kauas yhtyeen aikaisempien projektien asettamien rajojen tuolle puolen.” Hänen mukaansa levyn sanoitusten aiheet kattavat ”kaiken”, ja ne käsittelevät muun muassa Ensimmäistä Mooseksen kirjaa, perunaa, sähkökupakkeja ja tietoisuuden mysteeriä. Cush näkee levyn keskeisiin teemoihin lukeutuvan, miten elämän positiiviset ja negatiiviset kokemukset ovat olemassa yhtä aikaa, ja miten ne vaikuttavat toisiinsa, sen miten jokapäiväisen elämän pienet hetket voivat vahvistaa kokemuksia syvemmistä totuuksista tai tunteista, ja rakkauden. (Cush 2022.)

Anthony Fantano taas kuvailee levyä arvostelussaan viihdyttäväksi ja helposti kuunneltavaksi, ja sanoo sen tasapainoilevan hyvin tasaisuuden ja vaihtelun välillä. Hänen mukaansa levyn sisältö

vastaa myös osuvasti levyn kantta, koska sen kuunteleminen saa hänet tuntemaan, kuin hän istuisi keskellä kannessa kuvatun kaltaista merkillistä folk-jammailusessiota. (Anthony Fantano 2022.)

KUVA 7. Big Thief - yhtyeen levyn Dragon new warm mountain I believe in you- levyn kansikuva (Change 2022).

Levyn kantena toimii lyijykynäpiirros, joka vaikuttaa kuvastavan erilaisia eläinhahmoja leirinuotion ympärillä. (Katso kuva 7) Kuvassa on nähtävissä kitaraa soittava karhu, lintu, dinosaurus ja pöllö, joskin piirros on niin viitteellinen, että tulkinnasta on vaikeaa olla täysin varma. Kannessa ei ole tekstiä tai muita visuaalisia elementtejä.

6.6 Analyysi

Kansi on visuaalisesti hyvin yksinkertainen. Piirros ei sisällä monia yksityiskohtia, ja se on teknisesti hyvin luonnosmainen, jopa lapsellinen. Siinä on nähtävissä lyijykynän jäljen hinkkaamisesta johtuvaa suttuisuutta, ja piirroksen hahmot ovat viitteellisiä ja kankeita. Tämä kaikki kuitenkin toimii tämän levyn kontekstissa. Levyn sisältämä musiikki on enimmäkseen musiikillisilta elementteiltään

yksinkertaista folk -rockia, ja kannen vähäeleisyys kuvastaa täten levyn sisältöä hyvin. Kannen kuvastama musisointihetki nuotion ympärillä sopii myös erittäin hyvin yhteen folk -musiikin kanssa, ja luo kotoisan mielikuvan musiikista.

Kannen ominaisuuksissa on kuitenkin nähtävissä myös negatiivisia puolia. Kannessa ei lue yhtyeeseen tai levyn nimeä, joten se voi olla vaikeasti yhdistettävissä yhtyeeseen ja sen muuhun tuotantoon. Kannen suttuisa ja luonnosmainen luonne voi myös luoda mielikuvan huolimattomuudesta, joka voi yhdistyä myös levyn sisältämään musiikkiin. Piirros on myös matalakontrastinen, joten se ei välttämättä kiinnitä potentiaalisen katsojan huomiota kovin helposti.

Kokonaisuutena kansi on kuitenkin mielestäni onnistunut. Sen visuaalinen tyyli on uniikki, ja sen luomat mielikuvat sopivat hyvin yhteen levyn sisältämän musiikin kanssa.

7 KYSELYTUTKIMUS

Osana tutkielmaani toteutin kyselytutkimuksen, jolla pyrin selvittämään levynkansien vaikutusta siihen, kuinka todennäköisesti yksilö kuuntelee eri levyjä. Toteutin kyselyn internetin välityksellä, ja lähetin sen Suomessa ja Slovakiassa opiskeleville opiskelijoille.

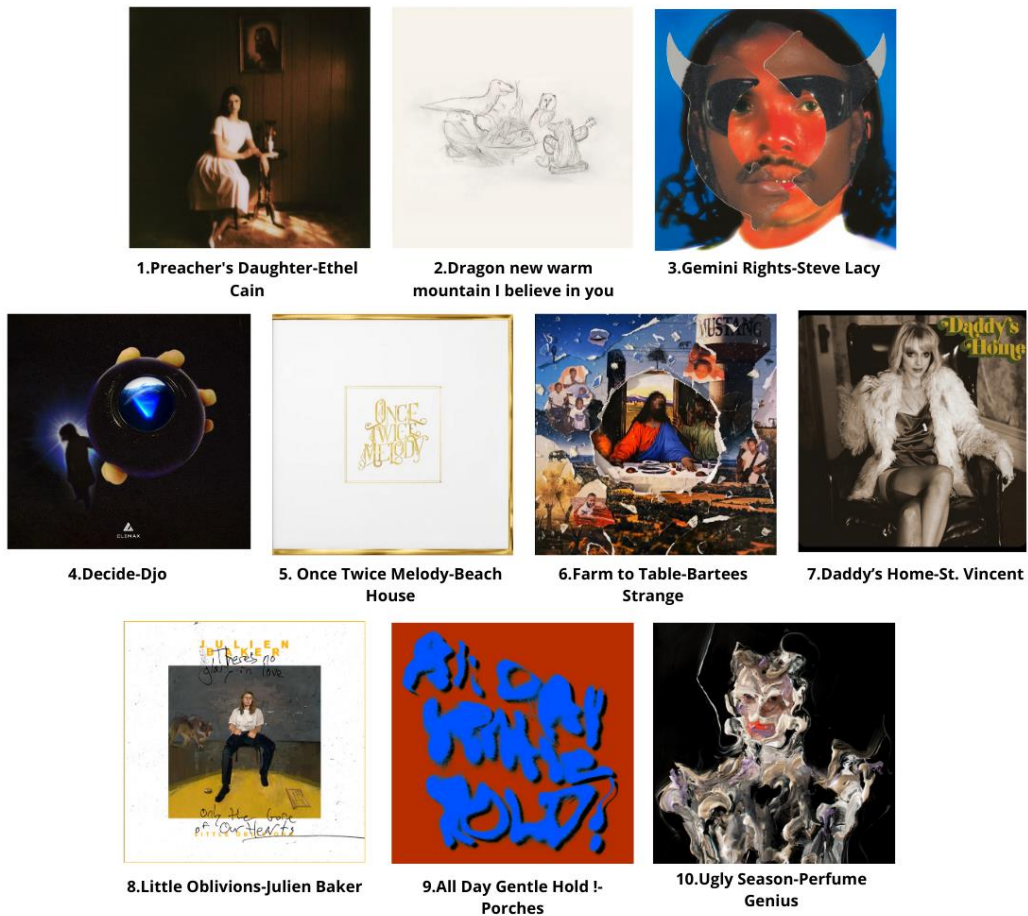
7.1 Tutkimusmenetelmät

Toteuttamani tutkimus oli menetelmiltään määrällinen. Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen suuntaus, joka pyrkii selvittämään erilaisten muuttujien välisiä syy- ja seuraussuhteita, luokittelemaan niitä ja yleisesti ottaen kuvaamaan tutkimuksen kohdetta numeraalisesti ja erilaisten tilastojen avulla. (Jyväskylän Yliopisto 2015).

Toteutin tutkimuksen internetin välityksellä Google Forms -alustalla, englannin kielellä. Valitsin tutkimukseen kymmenen 2020-luvulla julkaistua amerikkalaista indie -levyn kantta. Valitsin levyt Spotify -musiikkipalvelun vuosien 2021 ja 2022 Best of Indie -soittolistoilta. (Spotify 2023). Määritin kyselytutkimukseen valituille levynkansille viisi kategoriaa: piirretyt tai muuten perinteisesti kuvitetut kannet, maalatut kannet, valokuvatut kannet, kollaasikannet eli sekatekniikalla toteutetut kannet, ja typografiset kannet, eli kannet, joissa artistin ja/tai albumin nimi tai muu teksti oli pääosassa.

Kyselyssä esiintyvät kannet kuuluivat seuraaville levyille:

1. Preacher's daughter-Ethel Cain
2. Dragon New Warm Mountain I Believe In You-Big Thief
3. Gemini Rights-Steve Lacy
4. Decide-Djo
5. Once Twice Melody-Beach House
6. Farm to Table-Barteels Strange
7. Daddy's Home-St. Vincent
8. Little Oblivions-Julien Baker
9. All Day Gentle Hold !-Porches
10. Ugly Season-Perfume Genius

KUVA 8. Kyselyssä esiintyneet levykannet järjestyksessä

Lista on siinä järjestyksessä, missä levykannet esitettiin vastaajille. Jokainen kategoria oli yhtäläisesti edustettuna kyselyssä, eli tutkimus sisälsi kaksi esimerkkiä jokaisesta kategoriasta. Perinteisesti kuvitetut kannet kuuluivat levyille Dragon New Warm Mountain I Believe In You ja Decide, maalattuja kansia edustivat Little Oblivions ja Ugly Season, valokuvakansia Preacher's daughter ja Daddy's Home, esimerkkeinä kollaasikansista toimivat Gemini Rights ja Farm to Table, ja typografisia levykansia olivat Once Twice Melody ja All Day Gentle Hold !.(Katso Kuva 8) Levykansien järjestys oli satunnaisesti määritelty, eli samaa kategoriaa edustavat kannet eivät olleet tutkimuksessa aina peräkkäin, mutta järjestys oli joka vastaajalle sama.

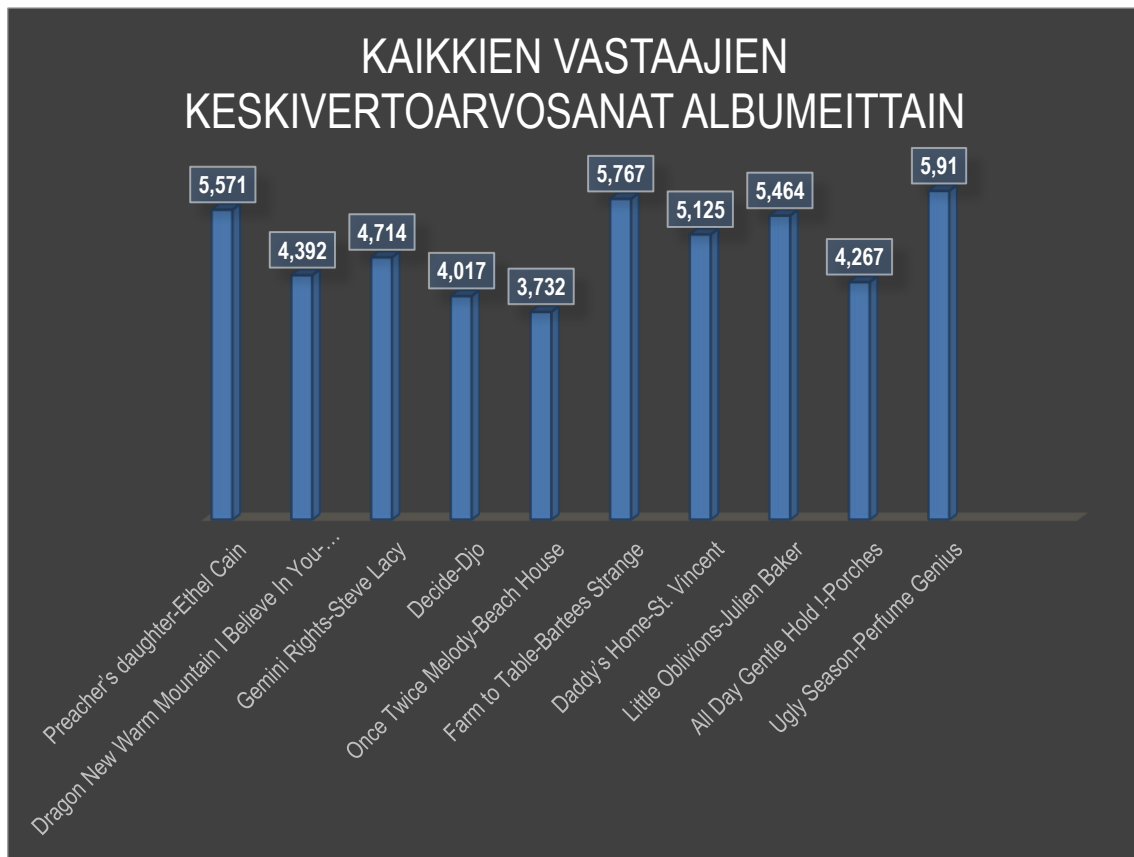
Kysely lähetettiin sähköpostin välityksellä Oulun Ammattikorkeakoulun visuaalisen suunnittelun opiskelijoille, Akademie umeni v Banskej Bystrici -taidekoulun opiskelijoille Slovakiassa, ja Banská Bystricassa, Slovakiassa opiskeleville vaihto-opiskelijoille Whatsapp -viestipalvelun välityksellä.

Kysely alkoi taustatietokysymyksillä, joilla määriteltiin vastaajan ikä, sukupuoli, se oliko vastaaja suomalainen opiskelija, vaihto-opiskelija vai muu henkilö, ja se, opiskeliko vastaaja Suomessa vai Slovakiassa. (Katso liite 1) Tämän jälkeen alkoi kyselyn ydinosa, missä jokaisen levyn kohdalla oli kysymys siitä, kuinka todennäköisesti vastaaja kuuntelisi levyä pelkän kannen perusteella. (Katso liite 2) Tämän jälkeen kerrottiin ensin kunkin levyn ja sen luoneen artistin nimi, mitä seurasi kuva levynkannesta. Kuvan alla oli asteikko yhdestä kymmeneen, mistä vastaajan piti valita numero, joka parhaiten vastasi hänen todennäköisyytään kuunnella levyä pelkän kannen perusteella. Asteikolla 1 oli pienin todennäköisyys ja 10 vastaavasti suurin todennäköisyys, ja tämä kerrottiin vastaajille kyselyn kuvauksessa lomakkeen alussa. Jokaisen levynkannen jälkeen vastaajalta kysyttiin, oliko hän jo kuunnellut levyn aikaisemmin. Kaikki kyselyn kysymykset olivat pakollisia, eli vastaajan täytyi vastata jokaiseen lähettääkseen vastauksensa eteenpäin.

Kysely lähetettiin vastaajille 2.5.2023. Kysely oli avoinna vastauksille 2.5-5.5.2023. Tänä aikana se keräsi yhteensä 56 vastausta. Suljettuani kyselyn, käytin Google Forms -työkaluun sisällytettyä toimintoa, jonka avulla tulokset voi viedä suoraan Google Sheets - taulukkosovellukseen. Tämän jälkeen erittelin vastaukset omiin taulukoihinsa vastaajien sukupuolen, kansallisuuden, opiskelupaikan ja muiden tekijöiden mukaan. Kun olin saanut datan eriteltyä näiden muuttujien avulla, kirjasin ylös kullekin levynkannelle annetun keskimääräisen arvosanan jokaisessa vastaajaryhmässä.

7.2 Tutkimustulos

Kyselyn kokonaistulos oli suhteellisen tasapäinen. Kaikkien levynkansien keskimääräiset arvostukset sijoittuivat kolmen kokonaisluvun sisälle toisistaan. (Katso kuvio 1) Kyselyn alhaisimman keskiarvosanan vastaanotti Beach House-yhtyeen albumin Once Twice Melody:n kansikuva, pisteillä 3,732/10. Kyselyn pidetyin levynkansi taas kuului Perfume Genius-artistin Ugly Season-levylle, jonka keskimääräinen pisteytys oli 5,910/10. Myös Barteeks Strangen Farm To Table-albumi ja Ethel Cainin Preacher's Daughter-levy keräsivät kansilleen suosiota, ja molempien keskiarvopisteet olivat lähempänä kuutta pistettä kymmenestä. Kategorioista maalatut kannet olivat selvästi suosituimpia, mutta myös kollaasitekniikalla toteutetut kannet olivat pidetyimpien joukossa. Selvästi vähiten pisteitä taas saivat esimerkit typografisista kansista, ja myös kuvitetut kannet pisteytettiin keskimääräistä huonommin.

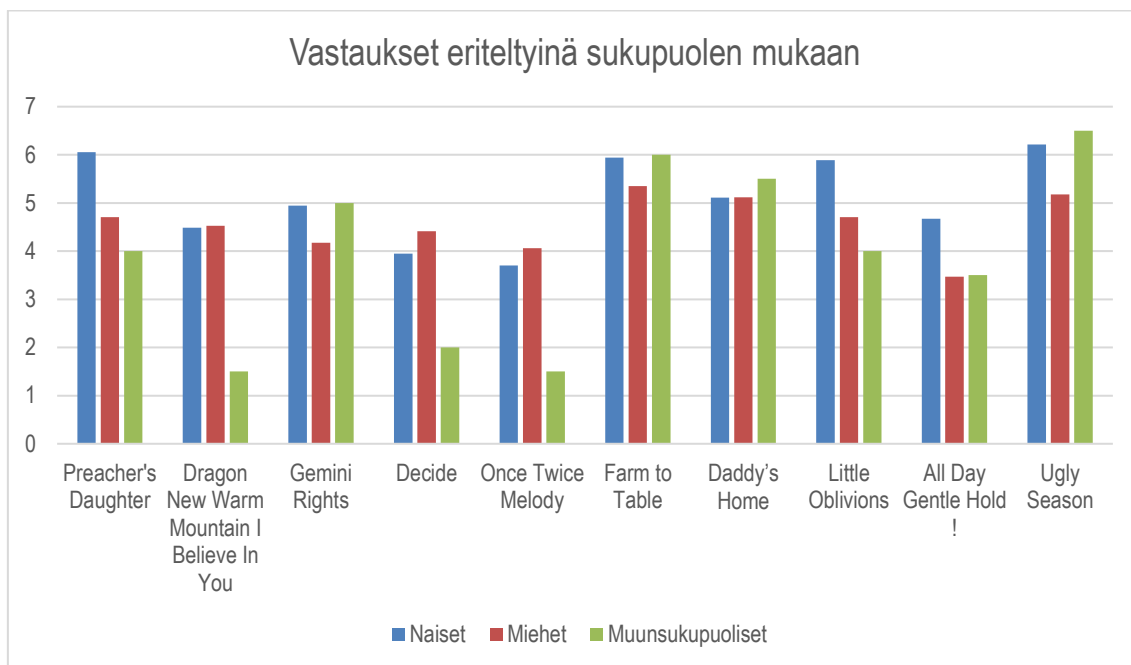
Kuvio 1. Kaikkien vastaajien keskiarvosanat albumeittain, asteikolla yhdestä kymmeneen

7.3 Sukupuolten väliset erot

Vastaajista 37 ilmoitti sukupuolekseen nainen, 17 vastaajaa identifioitui mieheksi ja loput kaksi olivat muunsukupuolisia. Muunsukupuolisten osuus vastaajista on niin pieni, että datan ei voi olettaa edustavan tarkasti kyseisen väestöryhmän näkemyksiä, mutta pidän vastaukset kuitenkin mukana kuvioissa, vaikka en niitä tekstissä tarkemmin käsittelekään. Naiset antoivat miehiin ja kokonaistulokseen verrattuna yleisesti ottaen levykansille korkeampia pisteitä, (Katso kuvio 2) mutta levyjen keskinäiset sijoitukset pysyivät enimmäkseen samankaltaisina. Naisten vastauksissa kaksi levykantta, Ugly Season ja Preacher's Daughter, saavuttivat yli kuuden pisteen keskiarvosanan, mutta vähiten pidetty kansi, Once Twice Melody, sai vielä kokonaistulosta huonomman pisteytyksen. Kyselyssä keskimääräinen naisen antama pisteytys oli 5,097/10. Miesten vastauksissa parhaiten pisteytetyksi levykanneksi nousi myös Ugly Season, mutta heti sen jälkeen suosituimmaksi nousi Daddy's Home, joka sai muissa vastaajaryhmissä enimmäkseen keskiarvopisteitä.

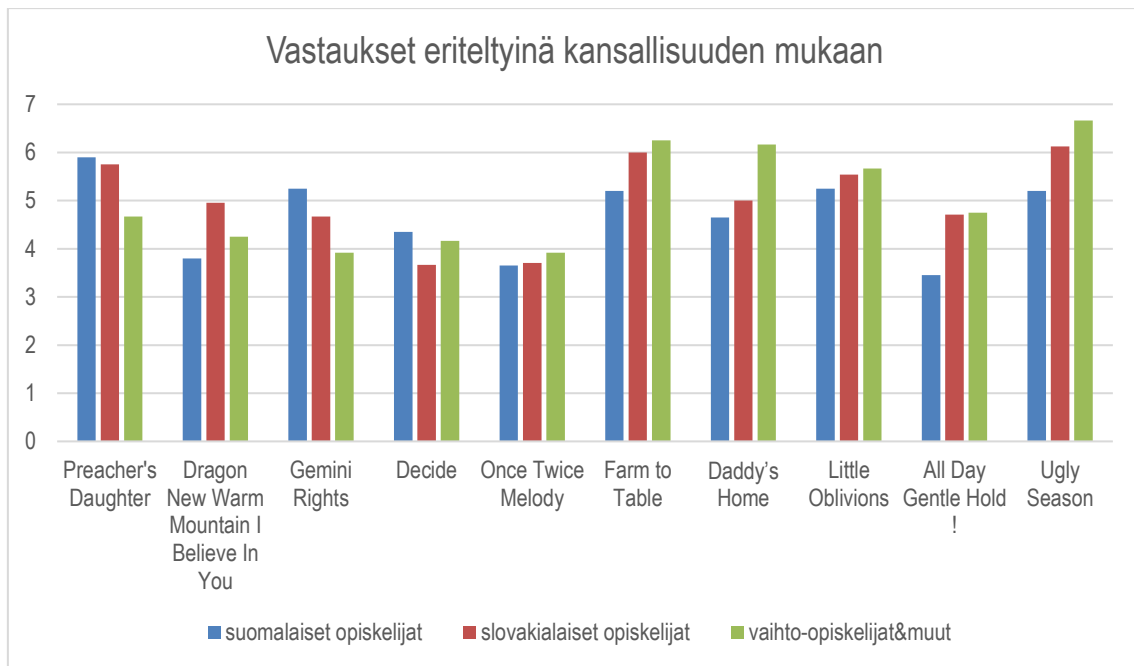
Miesten antama keskiarvopisteitys levynkannelle oli 4,570, eli yli puoli pistettä naisten keskiarvosanaa alhaisempi. Miesten edustus vastaajien joukossa oli kuitenkin yli puolet naisten määrää pienempi, mikä tulee pitää mielessä tuloksia tulkitessa.

Kuvio 2. Keskimääräiset vastaukset eriteltynä sukupuolen mukaan, asteikolla yhdestä kymmeneen

7.4 Vastaukset eroteltuina opiskelupaikan ja kansallisuuden perusteella

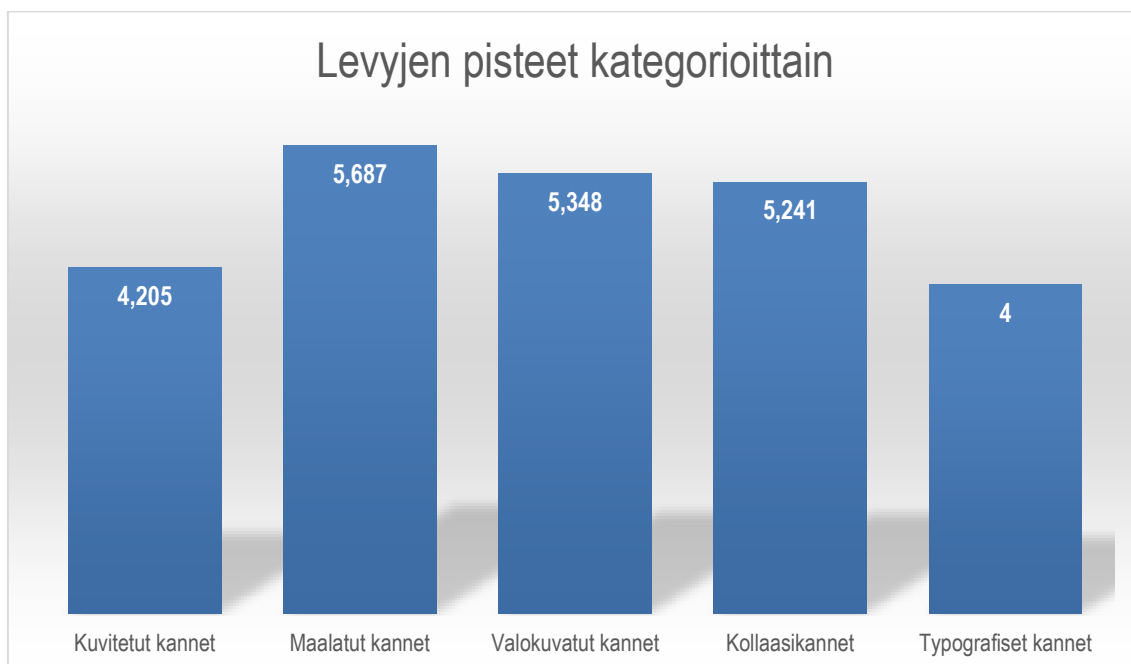
Kyselyssä kysyttiin taustatietoina sekä vastaajan opiskelumaata että kansallisuutta. Koska suomalaisten opiskelijoiden ja suomessa opiskelevien, samoin kuin Slovakiassa opiskelevien ja slovakialaisten opiskelijoiden ryhmät olivat keskenään lähestulkoon identtiset, käsittelen tekstissä ja kaavioissa eroja slovakialaisten opiskelijoiden, suomalaisten opiskelijoiden, vaihto-opiskelijoiden ja ei-opiskelijoiden välillä. Vastaajista 20 opiskeli Suomessa, 26 Slovakiassa ja 9 vastaajista opiskeli muualla tai ei ollut opiskelija. Suomalaisia oli vastaajista 20, vaihto-opiskelijoita ja muu -kategoriaan kuuluvia 12 ja slovakialaisia 24.

Kuvio 3. Keskimääräiset vastaukset eriteltyinä kansallisuuden mukaan, asteikolla yhdestä kymmeneen

Näistä ryhmistä vaihto-opiskelijat antoivat levykansille keskimäärin korkeimpia pistemääriä, ja suomalaiset opiskelijat taas matalimpia. (Katso kuvio 3) Myös slovakialaisten ja vaihto-opiskelijoiden suosikkikansi kuului Ugly Seasons -levylle, slovakialaisten keskuudessa se sai keskimääräisen pisteytyksen 6,125/10, ja vaihto-opiskelijat ja muut arvoselivat sen keskimäärin tuloksella 6,666. Suomalaisten vastauksissa taas kansi oli vasta jaetulla neljännellä sijalla keskimääräisellä pisteytyksellä 5,2, ja suosituimmaksi kanneksi nousi Preacher's Daughter pisteillä 5,9.

7.5 Levyjen pisteet kategorioittain

Kuvio 4. Keskimääräiset vastaukset eriteltyinä levykannen visuaalisen tyylin mukaan, asteikolla yhdestä kymmeneen

Kun kansia tarkastelee jaettuna viiteen asettamaani kategoriaan, nousevat levyjen ”Little Oblivions” ja ”Ugly Seasons” maalautut kannet selkeästi ensimmäiselle sijalle keskimääräisellä tuloksella 5,687/10. (Katso kuvio 4) Näiden jälkeen lähes yhtä korkealle arvostettuja olivat levyjen ”Preacher’s Daughter” ja ”Daddy’s Home” valokuvatut kannet, ja kollaasikannet, jotka koristivat levyjen ”Gemini Rights” ja ”Farm to Table” kansia. Selvästi alhaisemman keskiarvosanan saivat sekä kuvitettuja kansia edustaneet levyt ”Dragon New Warm Mountain I Believe In You” ja ”Decide” että esimerkkeinä typografisesta kansitaiteesta toimineet ”Once Twice Melody” ja ”All Day Gentle Hold !”.

Kyselyssä selvitettiin myös, oliko vastaaja kuunnellut levyä ennen kyselyyn vastaamista. Levyt olivat enimmäkseen tuntemattomia suurelle osalle vastaajista, mutta lähes jokaisen levyn kohdalla löytyi muutama vastaaja, joka oli kuunnellut levyn, ainoana poikkeuksena ”Dragon New Warm Mountain I Believe In You”, jota kukaan vastaajista ei ollut kuunnellut. Ilman aikaisempaa kokemusta annettujen arvosanojen keskiarvo oli 4,840, kun taas entuudestaan tunnettu levykansi vastaanotti keskimääräisen pisteytyksen 5,5. Jälkimmäisten vastausten kokonaismäärä oli kuitenkin niin pieni, että sen perusteella ei voi olla varma, vaikuttiko levyn tuttuus todella positiivisesti sen kannelle annettuun arvosanaan.

8 POHDINTA

Tutkielmani tavoitteena oli selvittää, miten luodaan hyvä levynkansi, ja erityisesti minkälainen levynkansi toimii 2020-luvulla amerikkalaisen indie -musiikin parissa. Kirjoittaminen oli mielenkiintoinen prosessi. Aihe oli minulle jo aloittaessani mielenkiintoinen, ja kirjoittaessani mielenkiintoni levynkansia, musiikkia ja graafista suunnittelua kohtaan vain syveni. Jotkin ennako-odotuksistani osoittautuivat oikeiksi, jotkin niistä vääriksi ja opin paljon uusia asioita ja näkökulmia, joita en ollut ennen tutkielman aloittamista osannut ajatellakaan.

8.1 Hyvän levynkannen luonne

Minulla oli tutkielmaa aloittaessani jo tiettyjä ennakkokäsityksiä siitä, mikä tekee levynkannesta hyvän tai onnistuneen. Oletin, että kannen visuaalisen tyylin tulisi vastata levyn sisältämän musiikin tyyliä, ja että sen tulisi myös peilata musiikin herättämiä tunnetiloja. Henkilö, joka etsii esimerkiksi aggressiivista heavy metal -musiikkia, todennäköisesti valitsee kuunneltavakseen enemmän levyn, jonka kannessa esiintyy aggressiivista genreen liittyvää kuvastoa, kuten luurankoja, demoneita, aseita ja muita vastaavia teemoja, synkkiä värejä ja genreen liitettyä typografiaa. Ajattelin myös, että artistin kuuluisuus vaikuttaa siihen, minkälainen kansikuva toimii parhaiten hänen levynsä markkinoinnissa. Olin havainnut, että tunnetut pop-artistit esiintyivät usein omilla kasvoillaan levyjensä kannessa, ja kannet olivat enimmäkseen valokuvattuja. Oletin tämän johtuvan siitä, että kannen päällimmäinen tarkoitus on kommunikoida yleisölle, että levy sisältää juuri tämän kuuluisan artistin musiikkia, ja tämän selväksi tekeminen on paras tapa markkinoida levyä. Ajattelin siis, että laajalti tunnettujen artistien ei pitä välttämättä erottua kannen visuaalisilla elementeillä, vaan he voivat luottaa nimensä ja kasvojensa vetovoimaan. Vastaavasti oletin, että vähemmän tunnettujen artistien tulisi pyrkiä koristamaan musiikkiaan kansitaiteella, joka erottuu massasta ja kiinnittää katsojan huomion samalla kommunikoiden musiikin tyyliä ja sen välittämiä tunnetiloja. Olin myös pannut merkille, että levynkannet ovat visuaalisesti paljon monimuotoisempia, kuin esimerkiksi elokuvien, videopelien ja muun median markkinoinnissa käytetty kuvasto. Siinä missä elokuvia usein markkinoidaan samankaltaisilla kollaasijulisteilla, joissa elokuvassa esiintyvien näyttelijöiden kas-

vot leijuvat toistensa läheisyydessä, ja videopelikoteloiden kansia yleensä koristaa kuva pelin päähahmosta jonkinlainen ase kädessään, esiintyy levyjen kansissa mitä erilaisimpia aiheita moninlaisilla tekniikoilla toteutettuina. Tämän takia oletin, että hyvän levynkannen luomiseen ei todennäköisesti ole olemassa yhtä tai edes muutamaa oikeaa tapaa, vaan onnistuneeseen lopputulokseen voi päästä monella tapaa sen mukaan, minkälaiselle artistille ja levyille kantta suunnitellaan.

Tutkielmassani käyttämäni lähteet vahvistivat joitain näistä ennakkokäsityksistä, esimerkiksi levyn musikaalisen sisällön esilletuomisen tärkeyden, mutta toivat mukanaan myös paljon uutta tietoa. Esimerkiksi Ethel Cainin näkemys muokattavien ja parodioitavissa olevien visuaalisten ydinelementtien tärkeydestä oli erittäin mielenkiintoinen idea, jota en olisi varmasti osannut ajatella etukäteen. Myös Mihailo Andicin esittämä huomio siitä, että levynkannen tulisi houkutella yksilöä hankkimaan fyysinen kopio levystä, on erittäin tärkeä seikka varsinkin levyn kaupallisen menestyksen kannalta, koska artistin fyysisen levyn myynnistä saama rahamäärä tietääkseni ylittää moninkertaisesti yhdestä levyn suoratoistosta saadun korvauksen. Vinyylilevyt ovat tehneet paluuta viime vuosina, ja moni vinyylikuuntelija haluaa pitää levyjään esillä näkyvällä paikalla kotonaan, kuin eräänlaisena sisustuselementtinä. Jos siis levynkansi on visuaalisesti mielenkiintoinen ja esteettisesti miellyttävä, voi se motivoida etenkin vinyyliharrastajia hankkimaan levyn fyysisessä muodossa. Andic pitää myös tärkeänä, että levynkansi herättää keskustelua. Tämä on selvästi nähtävillä tässä tutkielmassa aiemmin käsitellyn Nirvanan Nevermind -levyn kannen kohdalla. Kun etsin levystä tietoa ja arvosteluja, Google-haun ensimmäinen sivu koostui lähes yksinomaan artikkeleista, jotka käsitelivät levyn kannen ympärillä meneillään olevaa oikeusjuttua, missä levyn kannessa vauvana esiintynyt mies haastoi Nirvanan jäseniä ja muita kannen syntyyn liittyneitä henkilöitä oikeuteen, koska hän koki kannessa esiintymisen vaikuttaneen elämäänsä negatiivisesti. Kansi on ollut kontroversiaalinen levyn ilmestymisestä lähtien, ja sen ympärillä käyty keskustelu on varmasti nostanut levyn sekä Nirvanan profiilia huomattavasti.

Myös käsitykseni siitä, että hyvän levynkannen luomiseen on olemassa monia tapoja, sai vastakäikua lähdemateriaalista. Levynkansien historiaa -luvussa analysoimani kolme ikonista levynkantta ovat kaikin puolin hyvin erilaisia, mutta jokaista niistä pidetään yhtenä historian parhaista ja tunnetuimmista levynkansista. Myös seuraavaksi käsiteltävän kyselytutkimuksen tuloksista kävi selväksi, että houkuttelevan kannen voi toteuttaa monella tavalla.

8.2 Kyselytutkimus

Kyselystä saamani data oli mielestäni erittäin mielenkiintoista. Joltain osin se vastasi ennako-odotuksiani kyselyn tuloksista, mutta joltain osin se oli hyvinkin yllättävää. Olen erittäin tyytyväinen päätökseeni toteuttaa kysely, se toi tutkielmaani paljon uutta tietoa ja tapoja käsitellä aihetta.

Suurin osa kansista, joita valitsin tutkimukseen, olivat mielestäni kohtuullisen onnistuneita tai visuaalisesti mielenkiintoisia, mutta joukossa oli muutama kansi, joiden oletin olevan suosittumia, ja muutama, jonka oletin saavan matalampia pisteytyksiä. Esimerkiksi Beach Housen ”Once Twice Melody” -levyn kansi oli mielestäni tylsä, ja muistutti minua lähinnä halvasta sisustustaulusta, johon on kirjoitettu jokin lattea mietelause. Tältä osin kyselyn tulokset yhtyivät ennako-odotuksiini, koska kyseinen kansi pisteytettiin huonoiten sekä kokonaistuloksissa että lähes jokaisessa eritellyssä vastaajaryhmässä. Toisaalta pidin All Day Gentle Hold !- levyn kantta visuaalisesti miellyttävä ja sopivan minimalistisena, mutta se myös päätyi kyselytuloksissa vähiten pidettyjen kansien joukkoon. Molemmat typografisen kategorian kannet menestyivät siis huonoiten, mitä pidin mielenkiintoisena. Korkeimpia pisteitä vastaanottivat maalatut kannet, mikä ei yllättänyt minua, koska pidin molempia taiteellisesti onnistuneina. Varsinkin Ugly Season -levyn kansi oli visuaalisesti todella mielenkiintoinen ja uniikki, mutta tyyliltään hyvin synkkä, joten sen sijoittuminen parhaiten pisteytyksi kenneksi oli hieman odottamatonta. Minulle ehkä yllättävin seikka tutkimustuloksissa oli kollaasi-kategorian levyjen Gemini Rights ja Farm to Table suosio. Pidän itse kansia tyyliltään omalaa-tuisina ja yleisesti toimivina, mutta oletin niiden olevan ehkä liian räikeitä tai epätyypillisiä saadakseen osakseen laajaa suosiota.

8.3 Onnistumiset ja kehityskohteet

Olen kokonaisuutena tyytyväinen tutkielmaani ja sen syntyprosessiin. Levynkansien tutkiminen ei ollut alkuperäinen aihevalintani, mutta olen erittäin tyytyväinen päätökseeni vaihtaa aihetta. Aloitin tutkielman työstämisen mielestäni hyvissä ajoin, mutta olisin voinut pitää työskentelytahdin tasaisempana. Ajoittain, varsinkin ennen väli- ja loppuseminaaria, työskentelin tutkielman parissa johdonmukaisesti päivittäin, ja edistyin hyvää vauhtia. Väliaikoina saatoinkin kuitenkin vältellä kirjoittamista päivä- tai jopa viikkokausia, ja tunsin ahdistusta siitä, että projekti ei edennyt.

Pidän itseäni kykenevänä kirjoittajana. Tämä tutkielma on kuitenkin ensimmäinen kirjoittamani todellinen akateeminen dokumentti, ja koin varsinkin kirjoittamista aloittaessani tekstin muotoilua ja

luonnetta koskevat tiukat säännöt haastaviksi ja rajoittaviksi, ja olin usein epävarma siitä, vastasiko työni sille asetettuja standardeja. Tätä olisi todennäköisesti helpottanut tutkielman muoto-ohjeiden tarkempi opiskelu ennen työn aloittamista. Väliseminaarissa saadun palautteen jälkeen epätietoisuus kuitenkin suurimmaksi osaksi väistyi, ja pystyin keskittymään tekstin sisältöön paremmin.

Projektin alkuvaiheissa koin sopivien lähteiden löytämisen paikoin haasteelliseksi. Huomasin, että internet -haun sanamuodolla on suuri merkitys siihen, kuinka osuviin tuloksiin se johtaa, ja opin ajan kuluessa muotoilemaan hakupyynnöni tarkemmin. Opin myös Googlen selaaminen hakutulosten toiselle tai kolmannelle sivulle tuotti usein parempia tuloksia. Aloitin tietoperustan kokoamisen keräämällä mahdollisia lähteitä linkkeinä Word -dokumenttiin, mutta en aluksi ymmärtänyt merkitä hakupäivää muistiin. Tämä johti aikaa vievään versiohistorian tutkimiseen hakupäivien selvittämiseksi, minkä olisin mieluusti välttänyt.

Myös aiheen rajaus aiheutti paikoin päänvaivaa. Rajasin tutkimusaiheekseni amerikkalaiset 2020-luvulla julkaistut indie -levyt. Jotkin tarkastelemistani artisteista ja yhtyeistä olivat niin vähän tunnettuja, että heidän kansallisuutensa selvittäminen oli hankalaa. Myös indie -luokitus toi mukanaan haasteita. Esimerkiksi tutkielmassani käsiteltyä The Strokes -yhtyettä pidetään yleisesti indie -koonpanona, vaikka heillä on levytyssopimus RCA Recordsin, kaupallisen levy-yhtiön, kanssa.

Kyselytutkimuksessa olisin voinut harkita taustatietokysymyksiä tarkemmin. Opiskelijoiden kansallisuuden ja opiskelumaan kysyminen erikseen aiheutti tarpeetonta päänvaivaa vastauksia prosessoidessa, jälkeenpäin ajateltuna pelkkä kansallisuuden selvittäminen olisi riittänyt.

LÄHTEET

BBC 2022. Nirvana win lawsuit over 1991 Nevermind album cover. Hakupäivä 23.4.2023. <https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-62789436>.

Chilton, Martin 2023. Cover Story: A History Of Album Artwork. Hakupäivä 10.2.2023. <https://www.udiscovermusic.com/in-depth-features/history-album-artwork/>.

Cush, Andy 2022. Dragon New Warm Mountain I Believe in You. Hakupäivä 17.3.2023. <https://pitchfork.com/reviews/albums/big-thief-dragon-new-warm-mountain-i-believe-in-you/>.

Fantano, Anthony 2020a. Phoebe Bridgers - Punisher ALBUM REVIEW. Hakupäivä 14.3.2023. <https://www.youtube.com/watch?v=quifKaDZuU0>.

Fantano, Anthony 2020b. The Strokes - The New Abnormal ALBUM REVIEW. Hakupäivä 15.3.2023. https://www.youtube.com/watch?v=TXWQ_pl76Y0.

Fantano, Anthony 2022. Big Thief - Dragon New Warm Mountain I Believe in You ALBUM REVIEW. Hakupäivä 18.3.2023. <https://www.youtube.com/watch?v=QB8CkJcztoM>.

Fonarow, Wendy. Ask the indie professor: why do Americans think they invented indie? Hakupäivä 28.4.2023. <https://www.theguardian.com/music/musicblog/2011/jul/28/indie-professor>.

Graff, Gary 2013. Interview: Designer Storm Thorgerson Reflects on Pink Floyd and 30 Years of Landmark Album Art. Hakupäivä 28.4.2023. <https://www.guitarworld.com/gw-archive/interview-designer-storm-thorgerson-reflects-pink-floyd-and-30-years-landmark-album-art>.

Hilton, Stewart. The History of Recorded Music. Hakupäivä 10.2.2023. <https://www.musical-u.com/learn/history-of-recorded-music/>.

Billboard 2022. The 50 Greatest Album Covers of All Time. Hakupäivä 20.4.2023. <https://www.billboard.com/photos/best-album-covers-of-all-time-6715351/47-4-the-notorious-b-i-g-ready-to-die-1994-album-art-billboard-1240/>.

Jean-Michel Basquiat.org. Hakupäivä 19.3.2023. <https://www.jean-michel-basquiat.org/bird-on-money/>.

Iles, Holly 2023. What is Indie Music? Hakupäivä 26.3.2023. <https://www.musicgateway.com/blog/how-to/what-is-indie-music>

Jyväskylän Yliopisto 2015. Määrällinen tutkimus. Hakupäivä 1.5.2023. <https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/tutkimusstrategiat/maarallinen-tutkimus>.

Leas, Ryan 2020. The Story Behind Every Song On Phoebe Bridgers' New Album *Punisher*. Hakupäivä 14.3.2023. <https://www.stereogum.com/2086915/phoebe-bridgers-interview-punisher-conor-oberst-1975-boygenius/interviews/footnotes-interview/>.

Little, Todd 2020. Effective Album Cover Design Tips: Turning Sound into Art. Hakupäivä 10.2.2023. <https://www.shutterstock.com/blog/album-cover-design-tips/>.

Merriam-Webster 2023. Indie. Hakupäivä 22.2.2023. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/indie>.

Monger, James Christopher, Spotify. Phoebe Bridgers. Hakupäivä 12.3.2023. <https://open.spotify.com/artist/1r1uxoy19fzMxunt3ONAkG>.

MTV News 2021. Phoebe Bridgers on Making 'Punisher' & Grammy Nominations | The Method. Hakupäivä 14.3.2023. <https://www.youtube.com/watch?v=hl1Xsz43EJg>.

Mugrabi, Colby 2020. The Art of Album Covers. Hakupäivä 10.3.2023. <https://www.minnie-muse.com/articles/art-of/album-covers/>.

Peacock, Tim 2023. Music For Misfits: The Story OF Indie Rock. Hakupäivä 26.3.2023. <https://www.udiscovermusic.com/stories/story-of-indie-music/>.

Phares, Heather, Spotify. The Strokes. Hakupäivä 16.3.2023. <https://open.spotify.com/artist/0epOFNiUfyON9EYx7Tpr6V>.

Rolling Stone 2011. Readers Poll: The Best Album Covers of All Time. Hakupäivä 20.4.2023. <https://www.rollingstone.com/music/music-lists/readers-poll-the-best-album-covers-of-all-time-10324/>.

SHOWstudio 2003. Interview: Peter Saville. Hakupäivä 28.4.2023. https://showstudio.com/projects/in_camera/interview-peter-saville .

Sodomsky, Sam 2020a. The New Abnormal. Hakupäivä 15.3.2023. <https://pitchfork.com/reviews/albums/the-strokes-the-new-abnormal/>.

Sodomsky, Sam 2020b. Punisher, Phoebe Bridgers. Hakupäivä 13.3.2023. <https://pitchfork.com/reviews/albums/phoebe-bridgers-punisher/> .

Spinditty 2021. The Meaning of Pink Floyd's "Dark Side of the Moon". Hakupäivä 24.4.2023. <https://spinditty.com/genres/The-Meaning-of-Pink-Floyds-Dark-Side-of-the-Moon>.

Spotify 2023. Best of Indie 2022. Hakupäivä 1.5.2023. <https://open.spotify.com/genre/section0JQ5IMCbQBLsGNHJ85TVgP>.

Taysom, Joe 2020. The Cover Uncovered: The story behind Nirvana's 'Nevermind' artwork. Hakupäivä 23.4.2023. <https://faroutmagazine.co.uk/nirvana-nevermind-cover-story/>.

The Beatles 2023. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Hakupäivä 24.4.2023. <https://www.thebeatles.com/sgt-peppers-lonely-hearts-club-band-0>.

uDiscovermusic 2021. The 25 Most Iconic Album Covers Of All Time. Hakupäivä 20.4.2023. <https://www.udiscovermusic.com/stories/25-iconic-album-covers/>.

Wang, Steffanee&McCarthy, Lauren 2022. From *Renaissance* To *Gemini Rights*: The Stories Behind 2022's Best Album Covers. Hakupäivä 1.2.2023. <https://www.nylon.com/entertainment/artists-behind-best-album-art-of-2022/>.

KUVALÄHTEET

Change 2022. Kappale. Esittäjä Big Thief. Youtube-verkkopalvelu. Hakupäivä 19.3.2023. https://www.youtube.com/watch?v=2A_EPgc0I-Y . Kuvankaappaus kohdasta 00.28.

Discogs 2023. Valokuva. Hakupäivä 16.4.2023. <https://www.discogs.com/release/11525709-The-King-Cole-Trio-King-Cole-Trio-Vol-1/image/SW1hZ2U6NDI0NTQ4MDg=>.

Moon Song 2020. Kappale. Esittäjä Phoebe Bridgers. Youtube-verkkopalvelu. Hakupäivä 13.3.2023. <https://www.youtube.com/watch?v=DXqZ66XK3z8>. Kuvankaappaus kohdasta 00.22.

Selfless 2020. Kappale. Esittäjä The Strokes. Youtube-verkkopalvelu. Hakupäivä 16.3.2023. <https://www.youtube.com/watch?v=qEygdC7nmcU>. Kuvankaappaus kohdasta 00.16.

uDiscovermusic 2021a. Valokuva. The 25 Most Iconic Album Covers Of All Time. Nirvana: *Nevermind* (1991) Valokuva. Hakupäivä 20.4.2023. <https://www.udiscovermusic.com/stories/25-iconic-album-covers/>.

uDiscovermusic 2021b. Valokuva. The 25 Most Iconic Album Covers Of All Time. Pink Floyd: *The Dark Side Of The Moon* (1973) Valokuva. Hakupäivä 20.4.2023. <https://www.udiscovermusic.com/stories/25-iconic-album-covers/>.

uDiscovermusic 2021c. Valokuva. The 25 Most Iconic Album Covers Of All Time. The Beatles: *Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band* (1967) Valokuva. Hakupäivä 20.4.2023. <https://www.udiscovermusic.com/stories/25-iconic-album-covers/>.

[Kysymykset](#) [Vastaukset](#) 56 [Asetukset](#)

Survey on the effects of album cover design

This is a survey meant to gather data on the impact album cover design has on the likelihood of an individual buying/listening to a record. The survey is a part of my thesis for my bachelors degree in Visual Design at Oulu University of Applied Sciences, OAMK, and the results will be displayed and analyzed in the final thesis. On the survey there are 10 pictures of different American Indie-album covers released in the 2020's, and a scale from 1-10 associated with each picture. 10 means you are certain you would listen to the album based on the cover alone, and 1 means you have no intention to listen to the album. All answers will be processed anonymously, and no personal information is required. Taking the survey takes 3-5 minutes.

Where do you study? *

Finland

Slovakia

Other

Are you *

A Finnish student

A Slovak Student

An exchange student

Other

How old are you? *

15-20

20-25

25-30

30-35

35-

What is your gender? *

Female

Male

Other

How interested are you in listening to or buying this album based on the cover artwork? *

Preachers Daughter-Ethel Cain

- 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
-

I have already listened the album above *

- Yes
- No