

Musiikkiteatteriesityksen kirjoittaminen ja valmistaminen alusta loppuun

Julius Suominen

OPINNÄYTETYÖ
Toukokuu 2024

Muusikko (AMK)
Musiikkiteatteri

TIIVISTELMÄ

Tampereen ammattikorkeakoulu
Muusikko (AMK)
Musiikkiteatteri

SUOMINEN, JULIUS:
Musiikkiteatteriesityksen kirjoittaminen ja
valmistaminen alusta loppuun

Opinnäytetyö 24 sivua, joista liitteitä 2 sivua
Toukokuu 2024

Opinnäytetyössä käydään läpi musiikkiteatteriesityksen luominen alusta loppuun. Työssä käytetään esimerkkinä kirjoittajan omaa "Taika Mika" -musiikkiteatteriesitystä, joka toimi samalla kirjoittajan B4-lauluresitaalina Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalta. Taika Mikan musiikki koostui musikaali- ja pop-kappaleista. Sen lisäksi kirjoittaja kirjoitti omia kappaleita teokseen.

Prosessi alkoi teoksen käsikirjoittamisella ja sävellystyöllä tammikuussa 2024 ja harjoitukset alkoivat maaliskuussa 2024. Opinnäytetyössä raportoidaan jokaista esityksen työvaihetta. "Taika Mika" esitettiin harjoitusteatteri Duunarissa Tampereella. Musiikkiteatterilinjan opettajista koostuva raati antoi suullista palautetta esityksestä ja antoivat numeroarvosanan esitykselle.

Musiikkiteatteriesityksen luominen alusta loppuun oli erittäin opettava kokemus ja antoi näkemystä mitä kaikkea osaamista vaaditaan laadukkaan esityksen luomiseen. Kirjoittaja reflektoi lopuksi, miten olisi voinut toimia toisin, jotta työprosessi olisi ollut tehokkaampi ja mitä kannattaisi ottaa jatkossa huomioon musiikkiteatteriesitystä luodessa.

Asiasanat: lauluntekeminen, musiikin sovittaminen, käsikirjoittaminen, ohjaaminen, johtaminen, työprosessi, Tampereen ammattikorkeakoulu

ABSTRACT

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampere University of Applied Sciences
Degree program in Culture and Arts, Music
Option of Musical Theatre

SUOMINEN, JULIUS:

Writing and Producing a Musical Theatre Show From Start to Finish

Bachelor's thesis 24 pages, appendices 2 pages
May 2024

This thesis covers the process of creating a music theatre show from start to finish. The example used is the author's own music theatre show "Taika Mika", which was also his B4-singing recital at Tampere University of Applied Sciences Music Theatre studies. "Taika Mika" music consists of musical and pop music. The songs for the show were also written by the author.

The process started with writing the script and composing the music in January 2024 and the rehearsals started in March 2024. In this thesis every stage of the working phase is reported. "Taika Mika" was performed in a rehearsal theatre in Tampere. The show got feedback and was rated by a jury consisting of teachers from the music theatre studies.

Creating a music theatre show from start to finish was a very instructive experience and gave insight into what all kinds of trades are required to create a high-class show. At the end the thesis contains reflection on what could be done differently to make the work process more efficient and what should be taken in consideration in the future when creating a music theatre show.

Key words: songwriting, music arrangement, manuscripting, directing, leading, work process, Tampere University of Applied Sciences

Sisällysluettelo

TIIVISTELMÄ.....	2
ABSTRACT.....	3
LYHENTEET JA TERMIT	5
1 JOHDANTO.....	6
2 Ideointi.....	7
3 Teoksen kirjoittaminen	8
3.1. Käsikirjoittaminen	9
3.2. Kappaleiden kirjoittaminen	9
3.2.1 OISINPA SUN.....	10
3.2.2. TÄNÄ YÖNÄ	10
3.3 Kappaleiden sovittaminen	11
4. TYÖPROSESSI	14
4.1. Työryhmän kokoaminen	14
4.2. Aikatauluttaminen.....	15
4.3. Harjoitukset	15
5. KOKEMUKSET TYÖRYHMÄN JOHTAMISESTA	17
6. TUTKINTOPÄIVÄ.....	18
7. POHDINTA.....	20
LÄHTEET.....	22
LIITTEET	23

LYHENTEET JA TERMIT

Tamk	Tampereen ammattikorkeakoulu
protagonisti	kertomuksen päähenkilö
antagonisti	protagonistin vastustaja
punchline	iskulause
co-writing	kirjoittaminen ryhmässä tai toisen kanssa
writer's block	valkoisen paperin kammo

1 JOHDANTO

Opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkiteatterilinjalla. Opinnot kestävät neljä vuotta ja opinnot päättää taiteellinen lopputyö B4-lauluresitaali. Lopputyön tarkoitus on itse luoda 8–12 kappaletta sisältävä musiikkiteatteriesitys, jossa pääsee näyttämään opittua osaamistaan kolmella eri osa-alueella. Nämä ovat tanssi, laulu ja näyttelijäntyö, mitkä kuuluvat musikaalinäyttelijän ydinosaamiseen. Opiskelijalla on vapaat kädet tehdä teoksesta omannäköinen ja lopputyö onkin ainutlaatuinen tilaisuus päästä esittämään juuri sellaista musiikkiteatteria, mitä itse haluaa tehdä. Olen nähnyt B4-lauluresitaaleja jo kolmen vuoden edestä ja keväällä 2024 oli minun vuoroni tehdä oma teokseni.

Tiesin, että haluan luoda B4-resitaaliini jotain sellaista, mitä en pääsisi helposti luomaan koulun ulkopuolella. Koulussa olen löytänyt vahvuuteni esiintyjänä, oppinut uusia asioita ja siksi halusin haastaa vielä itseäni B4-resitaalissa. Prosessi piti mukanaan paljon epäuskon hetkiä itse teokseen, mutta olen iloinen, että pysyin alkuvisiossani kiinni ja vein projektin loppuun paremmin, kuin osasin kuvitellakaan.

Tässä opinnäytetyössä kerron teoksen prosessista. Prosessi alkoi ideointivaiheella, ja kun idea oli päätetty, niin itse teoksen kirjoittamisen pystyi aloittaa. Sen jälkeen seurasi työryhmän valitseminen ja harjoitusten aikatauluttaminen. Lähdin tähän projektiin sillä ajatuksella, että suurin vastuu on minulla. Niitä olivat mm. ohjaaminen, bändin harjoituttaminen, puvustus, käsikirjoittaminen sekä tietenkin oma valmistautuminen. Tässä opinnäytetyössä avaan kokemuksiani työryhmän työnjohtajana ja lopuksi kerron itse tutkintopäivästä.

2 Ideointi

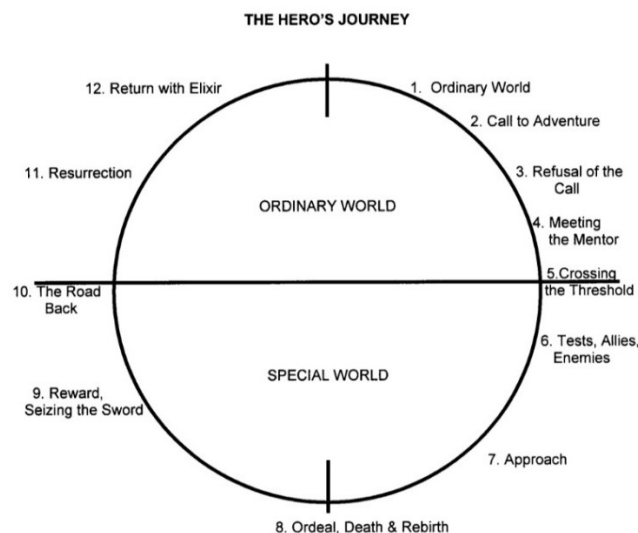
Alkuperäinen B4-resitaali suunnitelmani oli kirjoittaa 8–12 omaa kappaletta ja esittää ne konserttimuotoisesti. Yksi tulevaisuuden unelmistani on kirjoittaa ja esittää omaa musiikkia, ja B4-lauluresitaali olisi ollut myös hyvä tilaisuus luoda levyllinen musiikkia. Työmäärä minkä tutkintoon käyttää ei olisi jäänyt tutkintopäivään vaan työstettyä materiaalia olisi voinut hyödyntää jatkossakin. Yksi syistä miksi tämä suunnitelma kaatui, oli aikataulutuksen ja säännöllisyyden puute kappaleiden kirjoittamisen suhteen. Toinen syy suunnitelmien muuttumiseen oli se, että halusin kuitenkin tehdä musiikkiteatteriesityksen, jota ei olisi ollut niin helppoa lähteä toteuttamaan koulun ulkopuolella.

Toinen ideani oli kirjoittaa musikaali poikabändistä. Poikabändien osaamista voi verrata musikaaliartisteihin. He tanssivat ja laulavat samanaikaisesti ja poikabändien jäsenillä on usein omat ”roolinsa” eli myös näyttelijäntyöllistä osuutta. Poikabändikonseptista tuli asia, jonka halusin sisällyttää tutkintooni. Fastercapitalin (FasterCapital 2024) artikkelin mukaan yksi poikabändien suosion avain on heidän kykynsä saada yhteys yleisöön. Poikabändit tunnettiin myös heidän tarttuvista kappaleista, sekä koreografioista. Näitä elementtejä halusin käyttää.

Kesällä 2023 olin lomamatkalla Lontoossa ja sattuman kautta löysin itseni Magic Mike: Live -esityksen katsomosta. Yleisö oli naispainotteinen ja koin oloni ulkopuoliseksi, mutta mietin, että ainakin yleisön reaktiot viihdyttäisivät minua esityksen loppuun asti. Esitys alkoi ja luvassa oli mitä odotinkin. Komeita miehiä, jotka ottivat paitoja pois ja tanssivat seksuaalisävytteisesti. Havahduin kuitenkin siihen, että miten taitavia esiintyjät olivat siinä mitä tekivät. Esiintyjät tanssivat montaa eri tanssilajia ja osasivat hallita yleisöä salissa. Jokainen osasi akrobatiaa ja jokaiselta löytyi myös jokin erityistaito kuten steppaus, laulaminen, kitaran soitto. Tulin esitykseen ennakko-odotuksin, että en pitäisi stripparikonseptista, mutta lähdin esityksestä ihastellen heidän osaamistaan. Tämä oli konsepti, jonka halusin myös lisätä omaan tutkintooni!

3 Teoksen kirjoittaminen

Olen aikaisemmin kirjoittanut käsikirjoituksia eri projekteihin, mutta ne ovat olleet enemmän harrastusmielessä. Nyt kun olen opiskellut alan ammattilaiseksi niin olen saanut paremman ymmärryksen siitä, miten teoksen tulisi kulkea. Tuntui silti isolta työltä aloittaa käsikirjoittaminen ja päätin kääntyä henkilöiden pariin, jotka olivat jo tehneet B4-resitaalinsa. Mm. kollega Jussi Lukács jakoi minulle kaavan, jossa oli esimerkki draamankaaresta. Pystyin oheisen kaavan mukaan kirjoittamaan teokseni pala palalta ja kyseinen toimintatapa sopi minulle. Pystyin myös refleктоimaan ideoita kollegoideni kanssa ja olen huomannut, kuinka iso voimavara on laaja tukiverkosto. Päätin siis kääntyä heidän puoleensa, joille käsikirjoittaminen on tuttua.

Kuva 1. The Hero's Journey - kaavio

Kun lähdin rakentamaan teosta, halusin sisällyttää siihen poikabändiperformanssit ja Magic Mike -tyyppisen strippishown. Niiden ympärille rakensin draamankaaren. Kirjoittaessani käsikirjoitusta keksin, että päähenkilön nimi voisi olla ”Taika” Mika ja siitä tuli myös teokseni nimi. Se oli sanaleikki Magic Mikestä ja antaisi myös käsityksen yleisölle minkälainen esitys olisi luvassa. Teosta olisi voinut viedä kabaree tai jukebox-musikaali -tyyppiseen suuntaan, mutta halusin pidättäytyä perinteisen musiikkiteatteriesityksen juonenkulussa, eli tarina on tärkein ja kappaleet vievät juonta eteenpäin.

3.1. Käsikirjoittaminen

Käsikirjoittamisen aloittaminen tuntui työläältä. Oli hankalaa kirjoittaa mitään ilman, että se kuulostaisi kornilta. Kokeilin montaa eri lähestymistapaa kirjoittamiseen. Ensin itse improvisoida kohtausta, sillä luontaiset impulssit yleensä vievät kohti totuutta. Se tuntui kankealta, joten päätin miettiä mitä kappaleita ottaisin mukaan teokseen. Tekstin pitäisi johtaa luontevasti kappaleeseen. Michael Kunze (Kunze, M. 2011) kertoi kuinka kääntheentekevät laulut tulisi asettaa kääntheentekeviin hetkiin. Se helpotti kappaleiden asettamista käsikirjoitukseen. Tuntui helpommalta peruuttaa kappaleesta tekstiin, sillä heti alkuvaiheessa pystyi jo päättämään, mikä on se asia mikä laukaisee henkilössä laulun tarpeen. Käsikirjoittaminen tuntui jumittavan aika ajoin koska minulla ei ole paljon aikaisempaa kokemusta siitä. Pahinta olivat vaiheet, kun itsekriittisyys oli niin läsnä, että kaikki mitä kirjoitti, tuntui hölmöltä. Välillä jäi kirjoittaminen kokonaan tauolle. Olin Eva Louhivuoren biisinkirjoituskurssilla jostain sain oppeja luovaa kirjoitusta varten. Kurssilla jäi mieleen lainaus ”Mielummin kirjoita jotain huonoa kuin älä kirjoita mitään”. Usein kirjoittamisen aloittaminen on vaikeinta, mutta tekstiä pystyy aina muokkaamaan ja prosessin aikana usein innostuu kirjoittamaan.

3.2. Kappaleiden kirjoittaminen

Teosta tehdessä halusin palata vielä osittain aikaisempaan tutkintosuunnitelmaani, eli kirjoittaa omia kappaleita. Halusin että poikabändibiisit olisivat omaa käsialaa, sillä se mahdollistaisi tehdä omannäköinen poikabändi. Meillä oli tiedossa, että koulumme järjestää konsertin G Livelabissa 13.3. missä olisi mahdollisuus esittää näytteitä B4-tutkinnoista. Tämä lisäsi motivaatiani kirjoittaa omaa musiikkia sillä unelmani on esiintyä G Livelabissa, ja vielä oman musiikin kera.

Lähdin kuuntelemaan paljon erilaista poikabändimusiikkia. Kappaleissa toistuu samoja teemoja ja yksi käytetyimmistä on rakkaus. Kappaleet ovat kliseisiä mutta toimivat. Koen että poikabändien karismassa piilee se, että he eivät yritä olla vakuuttavia tai tehdä vaikutusta vaan tarkoittavat mitä laulavat ja ovat vilpittömiä. Yksi biisi, jonka halusin kirjoittaa, oli rakkausballadi poikabändille. Minulla on taustaa laulunkirjoittajana jo pitkältä ajalta ja erityisesti balladeista.

Halusin että toinen kappale eroaisi ensimmäisestä. Haastoin itseäni tekemällä N'sync -bändin tyyllisen "menokappaleen". Analysoin heidän musiikkiaan ja huomasin että olennaisessa osassa olivat rytmiset kertosäkeet. Ne jäivät hyvin mieleen jo ensikuulemalta. Päädyin kirjoittamaan balladin "Oisinpa sun" ja menevämmän kappaleen "Tänä yönä".

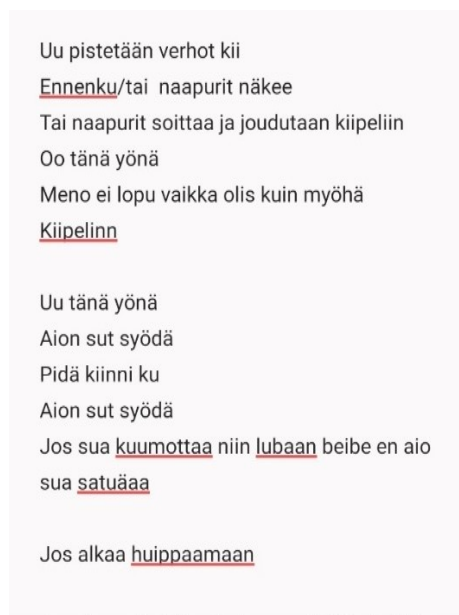
3.2.1 OISINPA SUN

Eva Louhivuoren biisinkirjoituskurssilla (Louhivuori, E. 2024) puhuttiin siitä, kuinka yksi lähestymistapa kirjoittaa biisiä on löytää punchline ja kirjoittaa sen ympärille kappale. Aloin hyräilemään mitä mieleen tulee ja yritin löytää punchline joka sopisi poikabändin kappaleeksi. Kaiken muminan keskellä kuului "oisinpa sun" ja intuitioni sanoi, että tästä tulee kappale. Koen, että kappaleen kirjoittaminen yksin on tylsää ja keskittymiseni herpaantuu usein. Helpompaa minulle on co-writing eli yhdessä kirjoittaminen ja päätin kysyä koulukaveriltani Benjamin Klemettiseltä, haluaisiko kirjoittaa yhdessä. Hän suostui mukaan ja soitatin hänelle sen materiaalin mitä minulla oli valmiina "Oisinpa sun" kappaleesta. Lähdimme kertosäkeestä liikkeelle ja jammailimme mitä muu kappale voisi olla. Prosessin aikana huomasimme, että kirjoitustapamme sopivat hyvin yhteen. Heitimme lyriikoita ja melodioita ilman pelkoa, että kuulostaisimme tyhmältä. Pääsimme erittäin luovaan tilaan ja pystyimme jatkamaan toisiemme ideoita. Prosessi oli vaivaton ja kantoi hedelmää. Tavoitteenamme oli pitää hauskaa ja nauttia luomisesta. Saimme yhdessä tunnissa biisin valmiiksi. Sanna Solanterän opinnäytetyössä (Sanna, S. 2015) puhutaan siitä, kuinka writer's blockin syntymisen yksi syistä voi olla se, että on liian kriittinen omaa työtä kohtaan. Benjaminin kanssa emme olleet kriittisiä, jonka ansiosta saimme tuotettua paljon materiaalia, joista kasata onnistunut kappale.

3.2.2. TÄNÄ YÖNÄ

Koulun G Livelab -konsertti lähestyi ja sitä varten tuottajamme pyysi esitettävien kappaleiden nimiä. Minulla ei ollut vielä toista kappaletta valmiina, mutta halusin sen mukaan settilistaan. Konsertin lähestyessä mietin mikä toisen kappaleen nimi voisi olla. Päätin että kappaleen nimi on "Tänä yönä". Ilmoitin tuottajalle, että esitän kappaleet "Oisinpa sun" ja "Tänä yönä" vaikka toista kappaletta ei

ollut vielä olemassa. Yksi ilta, kun en saanut nukahdettua huomasi, kuinka kyseinen kappale alkoi soimaan päässäni. Max Martin (Gallardo, H. 2018) ohjeistaa, että kannattaa äänittää aina ideansa sillä ne yleensä unohtuvat nopeasti. Otin kitarani esille ja aloin jammailemaan päässäni soivaa melodiaa. Seuraavana päivänä olin taas yhteydessä Benjamin Klemettiseen, ja kerroin että minulla on idea kappaleesta ja kysyin että haluaisiko hän uudestaan kirjoittaa yhdessä. Olimme kumpikin sillä tuulella, että emme onnistuisi luomaan samanlaista onnistunutta luovaa tilaa kuin ”Oisinpa sun” kappaletta kirjoittaessa. Olimme väärässä ja pääsimme jälleen kerran luovaan tilaan ja kappale syntyi luontevasti. Keksimme kertosäkeen ja kaiken ilon keskellä tekstiä vain tuli ja tuli. Benjamin keksi hyvän kierron säkeistöihin, jonka päälle pystyi räppäämään. Joskus ryhmässä kirjoittaminen on hankalaa mutta tässä tapauksessa inspiraatio ruokki toisiamme. Näin syntyi ”Tänä yönä”.

Kuva 2. Kuvakaappaus ”Tänä yönä” -kappaleen muistiinpanoista

3.3 Kappaleiden sovittaminen

Äänitimme ”Oisinpa sun” ja ”Tänä yönä” -kappaleiden demot vain pianolla. Minun piti nuotintaa ja kirjoittaa komppilaput kappaleista, jotta bändin oli helpompi harjoitella kappaleita. Meillä oli G Livelab-bändin kanssa treenit, joihin tulin vain pianodemon ja kappaleiden rakenteiden kanssa. Minulta löytyy kokemusta monen bändisoittimen soittamisesta, niin osasin näyttää eteen

minkälaista äänimaailmaa kappaleisiin haettiin. Onneksi pääsin harjoittelemaan ammattimuusikoiden kera, jotka ymmärsivät, mitä minä haen. ”Oisinpa sun” kappale istahti kohdalleen ensimmäisellä harjoituskerralla. ”Tänä yönä” haki paikkaansa pidempään. Tein komppilapun kappaleesta, sillä kappaleessa oli iskuja, jotka tulisi osua kohdalleen koko bändin kera. Aluksi korjasimme tempoa, sitten biisiä soitettiin pari kertaa läpi ja soittajat testailivat mikä voisi toimia. Minulla ei ollut tarkkaa visiota tämän kappaleen suhteen, mutta kun joku soittaja soitti jotakin toimivaa, tartuin siihen heti.

♩ = 100

Hm D/A D-5 Gmaj7 Hm D/A D-5 Gmaj7 Gmaj7

10 Hm7 Sikeistö Hm7 Hm7 Hm7

17 G F#7 Hm7 Hm7 G F#7

24 Chorus Hm7 Hm7/AE7/G#GF#7Hm7 Hm7 Hm7

31 Hm7 Hm D/A D-5

39 Gmaj7 Hm D/A D-5 Gmaj7 F#7 Hm Hm7/A

47 Hm Hm7 Hm7/AE7/G#GF#7Hm7 Hm7

54 Hm7/A E7/G# G F#7 Hm7 Hm7

2

58 Hm7 Hm perunat kellariin

Kuva 3. ”Tänä yönä” komppilappu

OISINPA SUNIntro

A | C#m | F#m | D

Verse 1

A

Perus ilta kantabaarissa

C#m

Mut täl kertaa siin on jotain spessua

F#m

Ku astut sisään niin ku omistaisit mestan

D

Ja päätin lähtee vähän testaa vesii

A

Eka täydennetään toistemme lauseita

C#m

Sä tunnetko tän lemmenpauhun

F#m

Nyt päädyttiin toisen kämpille ilman vaatteita

D

Ja päätin tehdä tän laulun

Chorus

A

Oisinpa sun vierelläs

F#m

Oisinpa sun elämässäs

D

Oisinpa sun, yhes koetaan nousut ja laskut sun oon

A

Oisinpa sun mielessäs

F#m

Pitäiskö mun slaidaa dm

D

Pitäiskö mun laulaa koko maailman eessä et oon sun

Verse 2

A

Pitän päivän jälkeen saavun olkkariin

C#m

Istut sohvan reunal kädes valkkarii

F#m

Sitten sanot puskista hei rakas

D BREIKKI

Tää ei toimi pakkaa kamas

A

Monta kuukautta mul kesti tajuta

C#m

Ettet oikeesti taida mua haluta

F#m

Olinko sokee olinko kuuro

D

Nyt sateeseen jään sua kaipaamaan

Kuva 4. "Oisinpa sun" komppilappu

4. TYÖPROSESSI

Minulla oli edessäni iso projekti, joten ensin kartoitin ja listasin ylös mitä kaikkea minun tuli ottaa huomioon projektin aikana. Minun tuli listata keitä henkilöitä tulen tarvitsemaan, ja suunnitella millä aikavälillä haluan pitää harjoitukset. Ensin tein koko työsuunnitelman, ja aikataulutin itselleni myös, milloin teen töitä tämän projektin eteen. Kun minulla oli lista mitä minun piti tehdä ja milloin, niin loppukevään pystyin vain toteuttamaan asioita niille merkittyinä aikoina, eikä minun aktiivisesti tarvinnut prosessoida tätä projektia.

4.1. Työryhmän kokoaminen

Ennen kuin minulla oli käsikirjoitus valmis, tiesin että tulee minun rekrytoida ainakin poikabändi. Lukumäärää mietiskellessä mietin, että kolme henkilöä on liian vähän poikabändiksi, ja viiden henkilön kanssa olisi ahdasta tanssia koreografioita Duunarissa. Vahvan intuitioni mukaan menin kyselemään ihmisiä mukaan. Benjamin Klemettinen, Oskari Jauhiainen ja Topias Keskitalo olivat henkilöt, jotka asettuivat visiooni ja hyvissä ajoin kysyin, olisivatko kiinnostuneita olemaan mukana tutkinnossani. Kun sain heidät mukaan tutkintooni olin tyytyväinen, sillä teoksen sydän oli ainakin kasassa. Käsikirjoituksen valmistuessa tarvitsin vielä kaksi näyttelijää mukaan. Tarinan antagonistin ja päähenkilön ystävän. Nämä paikat täyttivät Kristian Teiss ja Olli Tulkki.

Bändiin sain rekrytoitua G Livelab-bändistä bassoon Sampsa Nääpän, kitaraan Jussi Uusitalon ja pianoon Kalle Elkomaan. Tämä auttoi harjoituskautta, kun bändillä oli jo kaksi kappaletta hallussa, jotka kuuluivan tutkintooni. Sain rumpuihin Joonas Mäyrän, joka tuli tutuksi Songs For a New World –produktiosta, joka tehtiin ollessani 2. vuosikursilla.

”Taika Mika” sisälsi monta shownumeroa, joten valot ja ääni oli isossa osassa. Tekniikkaan sain rekrytoitua Joona Saturin, joka on päässyt tekemään valoja jo moneen teokseen Duunarissa. Äänivastaavaksi sain Mikolaj Grabowskin Mediapolikselta. Myös koreografiat olivat isossa osassa ja tähän sain

rekrytoitua kanssaopiskelijan Maija Mustosen.

Sain rekrytoitua työryhmän, joka on osaava, jakaa samaa visiota mitä minulla ja tekee hyvässä hengessä töitä. Minulla oli turvallinen olo lähteä tekemään juuri tällä työryhmällä tätä projektia.

4.2. Aikatauluttaminen

Ensiksi tein aikataulut näyttelijöille LettuceMeet -sivuston avulla. Sain kartoitettua, milloin kaikilla on vapaata ja mihin pystyin aikatauluttamaan treenit. Aikataulutin treenit alkamaan ja loppumaan niin, että ne sopisivat ihmisten päivärytmiin muun opiskelun ja työn ohella. Treenit kestivät maksimissaan neljä tuntia. Hankalinta aikatauluttamisessa oli se, että ei tiennyt kuinka paljon mikäkin vie aikaa. Aikataulutin siis extra-aikaa niin koreografioille kuin kohtaauksille. Huomasin että kevät oli kiireinen ja treeniaikoja oli vaikea saada koko kokoonpanolle, joten muutin aikatauluja lennossa ja jouduin jättämään bändille omaa treeniaikaa yhden tunnin. Tehokkainta ja paras valinta oli, että bändi soittaa neljä kappaletta ja loput tulee taustanauhalta.

4.3. Harjoitukset

Ensimmäiset harjoitukset alkoivat poikabändin tanssinumeroiden merkeissä. Tanssinumerot olivat syy miksi tein juuri tämän teoksen ja myös haastavimpia, joten halusin aloittaa niillä. Olin pitänyt palaverin koreografi Maija Mustosen kanssa mitkä biisit tulisi koreografoida, ja minkälaista liikemateriaalia haluaisin niihin. Annoin suunnat mitä toivoisin tansseilta mutta pääosin Maijalla oli vapaat kädet materiaalin suhteen. Ihastuin Maijan tekemään liikemateriaaliin ja minulle tuli luottavainen olo lopputuotteesta. Luottamusta kasvatti se, kun näki kuinka hyvällä asenteella näyttelijät ottivat liikemateriaalin vastaan. Meillä oli harjoituksissa hyvä yhteinen sävel, ja jokainen pystyi ehdottamaan omia ideoita. Tärkeää minulle oli tätä tutkintoa tehdessä juuri se, että meillä on myös kivaa rakentaa tätä teosta. Meillä oli kaksi koreografiaharjoitusta, jossa saimme kaiken tanssimateriaalin haltuun. Kaikissa treeneissä kertosimme koreografiaa, jotta se pysyisi paremmin muistissa ja saisimme toistoja tuomaan varmuutta tanssiin.

Nostan tanssitreeneistä esille etenkin ne osiot, kun harjoittelimme Taika Mika -show'ta. Koreografia oli hyvin seksuaalisävytteinen ja se oli varmasti jokaiselle näyttelijälle uusi aluevaltaus. Tunnelma oli hilpeä, ja harjoittelimme koreografiaa pilke silmäkulmassa. Pystyimme treeneissä nauramaan ja hassuttelemaan liikkeille mitä teimme, mutta itse näyttämöllä asenteen täytyi olla hyvin itsevarma, ja liikkeitä tuli tehdä tosissaan. Koreografiaan kuului sylitanssi. Yleisöstä noudettaisiin neljä vapaaehtoista henkilöä, jotka tulisivat tuolille sylitanssia varten. Pidimme paljon esillä sitä, että kommunikointi on avain sylitanssissa. Tulee kysyä suostumusta tanssittavalta ja jatkuvasti pitää kartalla mitä tekee ja onko se ok. Tämä oli produktion jännittävin osa.

Henkilöt, joita ajattelin pyytää ohjaamaan teostani eivät olleet käytettävissä, joten ohjaajan asema jäi leijumaan. Kohtausharjoitusten lähestyessä päädyin ratkaisuun, että minä ohjaisin tämän teoksen. Ei ole optimaalisin tilanne, että ohjaaja on itse myös näyttämöllä, sillä on vaikea keskittyä näyttelemiseen ja ohjaamiseen samalla. En kuitenkaan ottanut stressiä, että eikö tämä olisi optimaalisinta vaan huomasin, että tämä projekti on myös minulla hyvä oppimiskokemus ja pystyin kokeilemaan asioita, mitkä eivät ole minulle tuttuja entuudestaan.

Meillä oli ensimmäiset harjoitukset reilu pari viikkoa ennen tutkintopäivää. Ohjeistin näyttelijöille mikä oli minun visioni tästä teoksesta ja juuri tästä kohtauksesta, ja lähdimme kokeilemaan. Työtavaksi muotoutui se, että kanss näyttelijät pystyivät kertomaan mitä kaipaavat ja ehdottelivat myös itse asioita mikä voi toimia. Yhdessä työstimme kohtauksia ja minä lukitsin valinnat. Kanss näyttelijät olivat hyvin itseohjautuvia ja rohkeasti tarjosivat erilaisia vaihtoehtoja. Tämä helpotti, sillä ohjatessani pystyin sanomaan näyttelijälle, että tuo on oikea suunta pidä tuo, sen sijaan että itse lähden rakentamaan toisen roolihahmoa. Sitä helposti kuvittelee, että sitä itse pitää tehdä kaikki mutta tätä projektia tehdessä huomasin kuinka kaikki työjäsenet olivat hyvin itseohjautuvia.

5. KOKEMUKSET TYÖRYHMÄN JOHTAMISESTA

Ammattimaailmassa jokaisella on jaetut osa-alueet mihin keskittyy. On ohjaaja, kapellimestari, lavastaja, puvustaja. Tämän projekti on tosi opettavainen siinä mielessä, että pääsin tekemään kaikkia noita asioita. Olen ollut paljon näyttelijän ja muusikon asemassa, joka kysyy ylemmältä taholta, miten jokin asia täytyi hoitaa. Minä sain tässä projektissa ottaa työnjohtajan aseman, ja se oli jännittävää, sillä tämä oli ensimmäinen kerta kun minulla oli näin iso projekti johdettavana.

Tärkeää minulle on, että pystyin kohtaamaan jokaisen näyttelijän, soittajan, teknikon yksilönä, vaikka ihmisiä onkin paljon projektissa. Tärkeää oli turvallinen ja ilmapiiri ja projektin johtaja vaikuttaa siihen hyvin paljon. Minulle johtaminen ei ole ominaista, joten otin aina pienen roolin treeneihin. Kävin läpi joka treenien alussa selkeästi ja rauhallisella äänensävyllä mitä tehdään ja missä järjestyksessä, ja mainitsen myös, milloin on tauko niin työryhmä voi varautua sen mukaan. Johtajan roolissa ajattelin paljon mitä minä itse kaipaan näyttelijänä / soittajana ja sen mukaan toimin. Esim. annan tilaa kysymyksille ja tiedustelen miltä tekijöistä tuntuu tehdä, ilmoitan monta kertaa joku kohta / biisi mennään ennen kuin jatketaan eteenpäin ja millä jatketaan. Pidän tekijät paljon kartalla.

Oman pään sisällä välillä mielti, että tuleeko tämä teos olemaan tarpeeksi hyvä tai ei. Niin kuin kaikissa treeneissä, oli hetkiä, milloin työskentely rullasi tosi hyvin ja välillä oli pulmia mitä itse ei osannut ratkaista. Oman luovuuden jumittaminen ohjatessa voi stressata etenkin kuin treeniaika on rajallinen. Niissä hetkissä kuitenkin pidin optimistisuuden, että tämä ratkaistaan, halusin aina viestiä työryhmälle luottoa, että tämä onnistuu ja tämä on hyvä. Se että teemme parhaamme riittää. Halusin että työryhmällä on kiva työstää tätä esitystä.

6. TUTKINTOPÄIVÄ

Tutkintopäivä oli 29.4.2024 maanantaina harjoitusteatteri Duunarissa Tampereella. Esityksen tuli arvioida koulun opettajia. Olin mainostanut tapahtumaa Facebookissa ja ilmoittanut koulukavereille, että tutkintoani voi tulla katsomaan. Kartoitin koulukavereiltani, kuinka moni on tulossa katsomaan ja varmistin että mahtuuhan koulun ulkopuolelta tulevat myös katsomaan esitystä. Tiesin että katsomoon pääsee rajallinen määrä niin en mainostanut tapahtumaa sen suuremmin.

Kuva 5. Esityksen juliste (Titta Toivanen)

Tutkinnon alkaessa oli ilo huomata, että Duunari oli täynnä jokaista tuolia myöten. Se merkitsee paljon, että ihmiset tulevat katsomaan ison työn tulosta. Esitys meni paremmin kuin osasin odottaa. Meillä oli hyvä kontakti ja rauha näyttelijöiden kanssa, ja yleisön reaktiot toivat lisää energiaa tekemiseen. Ilmapiiri oli kannustava ja rohkaiseva. Jännittävin osio oli sylitanssi neljälle vapaaehtoiselle. Vapaaehtoiset olivat ennalta määrättyjä, ja olin laittanut heille ennakkoon selkeän katsauksen, mitä tuleman pitää. Pää tarkoitus oli se, että kaikilla on ok olla, ja voi sanoa ei, jos mikään tuntui pahalta. Tanssi meni juuri niin kuin piti, ja tuotti lopulta iloa ja viihdettä kaikille niin kuin oli tarkoituskin. Esityksen lopuksi yleisö antoi suosiosoituksen seisten. Suuri työmäärä minkä työryhmämme kanssa olimme tehneet palkittiin sillä hetkellä.

Esityksen jälkeen raati antoi palautetta siitä mikä toimi ja mitä voisi parantaa. Olin positiivisesti yllättynyt kuinka jokainen raatilainen kehui tarinan kaarta. Kappalevalinnat veivät tarinaa selkeästi eteenpäin, ja oli perusteltua, miksi näyttelijät alkoivat laulamaan. Se oli helpottavaa kuulla, sillä tarinan kaari oli yksi suurin epävarmuuteni tämän prosessin aikana. Pelkäsin että asiat olisivat liian päälle liimattuja, tai sitten en perustelisi tarpeeksi asioita. Meidän opinnoissamme paljon muistutetaan asioiden perustelemisesta, niin se oli isossa osassa käsikirjoittaessa teosta. Raati ehdotti, että tätä esitystä voisi viedä eteenpäin, sillä tällaista esitystä ei ole vielä Suomessa. En tullut ajatelleeksi sellaista vaihtoehtoa kuin vasta nyt esityksen jälkeen, ja huomasin minkä vaikutuksen se teki yleisöön. Olisi hieno, että tätä projektia voisi hyödyntää jatkossakin, sillä onhan se suuri aika ja vaiva mikä on nähty esityksen eteen. Raati antoi arvion tutkinnosta 5/5.

Kuva 6. Poikabändi ja ”Tänä yönä” -kappale (Maija Mustonen)

7. POHDINTA

”Taika Mika” esityksen kokoaminen ja esittäminen oli erittäin opettavainen kokemus, ja oli minulle myös katsahdus siitä mitä kaikkea minä osaan. Opin kuinka paljon työtä vaaditaan musiikkiteatteriesityksen kasaamiseen tyhjältä paperilta esityslavalle asti.

Jälkeenpäin ajateltuna minun olisi kannattanut kasata koko työryhmä ajoissa. Tässä projektissa sain ääniteknikon, rumpalin ja pianistin mukaan projektiin alle kaksi viikkoa ennen tutkintoa, joten se toi alitajuisesti hieman stressiä. Sen lisäksi minun olisi kannattanut aikatauluttaa paremmin, milloin käsikirjoitan teosta. Teos loppujen lopulta päättyi muotoon, johon olen tyytyväinen, niin onneksi sattumanvarainen, ja ei niin tehokas käsikirjoittaminen ei vaikuttanut lopputulokseen.

Tämä prosessi toi mukanaan myös erittäin paljon onnistumisia. Huomasin että minulta löytyy organisointikykyä, ja tämä näkyi harjoituskauden aikataulutamisessa, ja harjoitusten sisältöjen listaamisella ja vetämisellä. Edellisenä tai samana päivänä ennen harjoitusta laitoin aina listan mitä tehdään, ja missä järjestyksessä tehdään. Emme välttämättä menneet täysin ohjeitteni mukaan, mutta meillä oli harjoituksissa aina joku suunta, ja saimme käytettyä ajan täysin hyödyksemme. Toinen onnistuminen oli se, että minulla oli vahva visio esityksestä. Pystyin sanoittamaan mitä toivon eri kohtauksilta tai henkilöiltä, ja jos en itse ollut täysin varma mitä toivon, niin työryhmässä olevat pystyivät itse ehdottaa jotain. Parhaita hetkiä oli ne, kun työryhmältä tuli hyviä ehdotuksia eri kohtauksien suhteen, ja ne sattuivat vielä sopimaan visiooni täydellisesti.

Olen erittäin tyytyväinen lopputuloksesta, ja annan itselleni paljon krediittiä siitä, että uskalsin lähteä tekemään ”Taika Mika” kaltaista esitystä. Olisin voinut tehdä perinteisemmän kaavan musikaaliesityksen myös, mutta sitten minua olisi jäänyt kalvamaan ”mitä jos” ajatukset siitä, kun en tehnytään teosta, johon minulla oli suuri inspiraatio.

Tämä kokemus antoi paljon itsevarmuutta tekijänä. Jatkoa ajatellen voisin myös

enemmän ajatella onnistumisia prosessin aikana kuin mitä on korjattavaa. Tämän prosessin päällimmäisiä ajatuksia olivat pitkään, että mitä minä voisin koko ajan tehdä paremmin, sen sijaan että miettsin mitä minä olen tehnyt oikein. Tämä oli erittäin nautinnollinen prosessi, ja tekisin uudestaan milloin tahansa. En voi uusia tätä kokemusta sillä jokainen produktio on erilainen, mutta mielelläni tekisin omia produktioita lisää.

Kuva 7. "Taika Mika" viimeinen kohtaus (Maija Mustonen)

LÄHTEET

FasterCapital. 2024. Ppop vs: Boybands: Analyzing the Musical Dynamics. Luettu 15.3.2024.

<https://fastercapital.com/content/Ppop-Vs--Boyzbands--Analyzing-the-Musical-Dynamics.html>

Gallardo, H. 2018. Polar Music Max Martin masterclass interview. Youtube-video. Katsottu 15.1.2024

<https://www.youtube.com/watch?v=Fc16Y1gKUDc&t=1398s>

Kunze, M. 2011. Musical Master Class 6 - Basic Drama Musical Structure. Youtube-video. Katsottu 13.1.2024

https://www.youtube.com/watch?v=kUnf3k_m9PE

Louhivuori, E. 2024. Songwriting for Beginners. Novia University of Applied Sciences

Solanterä, S. 2015. Ideasta Valmiiksi biisiksi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/96281/Solantera_Sanna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

The Writers Journey.com N.d. The Hero's Journey. [kuvatallennus] Viitattu 3.5.2024

http://www.thewritersjourney.com/hero%27s_journey.htm

LIITTEET

Liite 1. ”Taika Mika” näyttelijät, kohtauslista ja kappaleet.

Taika Mika

Julius Suominen

Mika Tatum	Julius Suominen
Janne Tatum	Olli Tulkki
Hans Nyqvist	Kristian Teiss
Sami Korhonen	Benjamin Klemettinen
José Korhonen	Oskari Jauhiainen
Timo Korhonen	Topias Keskitalo

Kohtauslista / **Biisi** / Näyttelijät

1. Klubi / **Private Dancer** / Kristian
2. Koti 1 / Olli
3. Korhosten baari 1 / **Oisinpa sun** / Benjamin, Oskari, Topias
4. Koti 2 / **New York** / Olli
5. New York ja studio / **Put it on me** / Olli, Kristian
6. New York hotelli / **Fiilikissä** / Kristian
7. New York darra / **Veljen velka** / Olli
8. Korhosten baari 2 / **I'll make a man out of you** / Benjamin, Oskari, Topias
9. Taika Mika Live / **Tänä yönä + taika mika potpuri** / Benjamin, Oskari, Topias, Olli
10. Korhosten Baari 3 / **The story of tonight** / Benjamin, Oskari, Topias, Olli, Kristian

Liite 2. Ote käsikirjoituksesta, poikabändin synty.

Mika: Minkälainen musa tänne vetäis

Timo: Jazzi

Sami: Rokki

José: Rääppi

Janne: Toivoton tapaus

Mika: Minkälaista musaa te haluatte vetää

Timo: Jazzii

Janne: Rokkii

Jose: Rääppi

Mika: Jos te olisitte täysin rehellisiä ja ei olisi paineita että saataisiin tänne yleisöryntäys, syvimmällä sisimmässänne mitä musaa te haluaisitte vetää-

Kaikki: Poikabändi musaa!

Timo: Sinäkin brutukseni?

José: Jehea! Nonii täs on poikabändi!

Mika: Hei siinähan on yleensä neljä tyyppiä vähintään, pääsenkö messii!

Timo: Tää on vaan omistajien kokoonpano

José: Ei mut hefe?

Timo: Perinteet on perinteet

Mika: Onks teil biisei?

Timo: Ei

Mika: Mul on

Timo: Okei sä oot messis

Liite 3. Harjoitusten aikataulujen luonnostelua .

Aikataulut "Taika Mika"

Ti 26.3. klo 15.30-19.00 Koreografia

Paikka: KSC4-09

Paikalla: Poikabändi + Maija

To 4.4. klo 17-20 Koreografia

Paikka: KSC4-09

Paikalla: Poikabändi + Maija

Pe 12.4. klo 16-18 Kohtauksia

Paikka: Duunari

Paikalla: Olli + Kristian

Ti 16.4. klo 16-20

Paikka: Duunari

Paikalla: Poikabändi + Olli ja Kristian

Pe 19.4. klo 16-20

Paikka: selvityksessä

Paikalla: Poikabändi + Olli ja Kristian

Ti 23.4. klo 16-20

Paikka: Duunari, dress rehearsal, teknisesti läpi + läpimeno

Paikalla: Näyttelijät + bändi

La 27.4. klo 11-15 Pääharjoitus

Paikka: Duunari

Paikalla: Kaikki